

Benoit Villain

Portfolio

30 rue Brûle Maison
59000 Lille
tel. : +33 (0)6 10 21 34 61
mail : benvillain@gmail.com

Projet artistique

Depuis 2018, Benoit Villain s'est engagé dans de nouveaux projets en redéveloppant une production plastique personnelle qui interroge notre rapport à l'histoire. A travers une production de dessins, de publications, d'installations, de vidéos, sa recherche interroge la dimension productiviste de l'art contemporain particulièrement dans le domaine des images. En effet, l'artiste contribue chaque jour à produire des images dans le flot ininterrompu de toutes celles qui sont produites. Quels sens cela peut-il avoir de produire des images dans un monde qui en est de plus en plus saturé ? Quels sens cela peut-il avoir de produire des images alors que l'espace de la visibilité est littéralement submergé rendant véritablement la vie des images plus éphémère ? Entraînée dans des circulations incessantes, l'image acquiert de plus en plus un caractère fugace, antinomique avec son destin de cristalliser un moment de l'histoire, qu'elle soit individuelle ou collective. Alors, comment réactiver la visibilité et la mémoire d'une image ?

Il s'agit pour lui d'interroger la matière de l'image, cette matière qui constitue le visible et définie, en creux, l'invisible. La polysémie des images ouvre les possibilités d'en relire les signes. Il se positionne ainsi dans une posture d'artiste « relecteur d'images ». Réactiver la visibilité et la mémoire d'une image c'est, en quelque sorte, construire de nouvelles interprétations entraînant leur relecture dans un espace entre l'ère de la reproductibilité technique des images et celle des technologies du numérique. Il aborde les images existantes en créant de nouveaux liens entre elles, de manière intemporelle et non hiérarchique. Cet intérêt pour les images va également chercher dans une sorte de fascination pour l'image d'histoire, pour celle qui tente de raconter une histoire ou qui, par la manière dont elle focalise l'attention, conditionne la compréhension de l'histoire.

Parade, 08.2023

Montage de deux photos (Anonyme, écolier marchant avec des drapeaux nazis dans Munich, n.d., Mary Evans Pictures Library/Weimar archives ; Pierre-Marie Le Diberder, La marche du comité du 9-mai, près de la place de la Concorde, Paris, 2010, journal Libération), Dessin au noir de fumée sur papier, 50 x 33 cm

Achille, 06. 2023

D'après Johann Heinrich Füssli, *Achille saisit l'ombre de Patrocle*, vers 1810, Kunsthaus, Zurich
Dessin au noir de fumée sur papier, 34,2 x 18,5 cm

Autoportrait en Achille, 07.2023

Dessin au noir de fumée et sanguine sur papier, 63,5 x 47,5 cm

Histoire naturelle de Philippon, 2020

Série de 7 dessins au noir de fumée sur carte recouverte d'une feuille de papier vergé, dimension variable

Histoire naturelle de Philippon se compose d'une série de dessins reproduisant l'ensemble des images de flore contenues dans *Die israelitische Bibel*, de Ludwig Philippon (1811-1889), rabbin et éditeur allemand qui publia en 1858 une traduction allemande de la bible hébraïque. Les illustrations sont accompagnées de deux portraits de Philippon et de Freud. Les images surgissent de la suie déposée sur la feuille telles les empreintes figées

dans le temps des plantes fossilisées. Mais à l'inverse de ces dernières, conservées pendant des millénaires dans la pierre, les dessins au noir de fumée risquent l'effacement évoquant par là la fragilité de notre pensée, sa volatilité, ses revers inconscient. En 1891, Jakob Freud, père de Sigmund Freud, offre à son fils, à l'occasion de ses 35 ans, un exemplaire de la Bible de Philippon.

Les enfants, 2020

D'après une photo des enfants de Sigmund et Martha Freud à Berchstesgaden.

Dessin au noir de fumée sur carte recouverte d'une feuille de papier vergé, 15 x 21 cm

Collection privée

***Hommage à la commune*, 2020**

D'après la photographie *Communards morts en 1871*, André Adolphe Eugène Disdéri.

Dessin au noir de fumée sur papier, 15 x 11,5 cm

Sans titre, d'après Nicéphore Niepce, 2020

D'après *Le point de vue du Gras*, Nicéphore Niépce, 1826

Dessin au noir de fumée sur papier, 20,5 x 16 cm

Judith JHP, 2023

Performance chorégraphique pour plateau, durée : 50 mn

Production : Cie Brûle-Maison. Coproduction : CCN Roubaix Hauts-de-France – Sylvain Groud.

Partenaires : Le Gymnase-CDCN, Roubaix ; Kunstencentrum Buda, Courtrai ; Théâtre Massenet, Lille

Avec le soutien de la Région Hauts-de-France

Que l'observateur change de point de vue et l'allégorie de Judith se trouve prise d'une étrange oscillation, d'une nouvelle énergie qui la renouvelle entièrement. Judith devenue punk ! Voilà le mythe appréhendé par de nouveaux langages. À l'univers manichéen des premiers temps, à la sainte figure représentant la loi, peut alors succéder l'ambiguïté d'une lecture qui voit la « sainte » éprouver des attirances suspectes, équivoques, pour qui la seule loi est celle de son désir. Judith porte en elle cette aberration libératrice relevant d'une énergie punk.

La performance s'appuie sur une lecture croisée de l'histoire de Judith et de l'esthétique punk pour interroger et déconstruire un acte qui porte en lui cette ambiguïté d'une relation d'amour/haine autant qu'une dimension politique et critique sur les rapports de domination, leurs expression sociale et esthétique.

Du texte de la bible, la performance retient un dispositif global, qui permet de réinvestir et réinventer librement l'histoire de Judith et Holopherne. L'acte de transgression de Judith face à la domination et face à une société béthulienne passive semble en effet faire écho à la transgression punk de certains groupes tels que les Slits, Siouxsie and the Banshee, 7 Year Bitch ..., dans une société des années 80 traversée par les conservatismes. Au-delà de la lecture féministe, le geste de Judith peut se voir comme le développement et la revendication d'une nouvelle énergie, d'un DIY. Judith paraît encourager les individus « à s'appropriier leur vie afin d'en tirer des possibilités d'existence nouvelles » .

CAPTATION VIDÉO

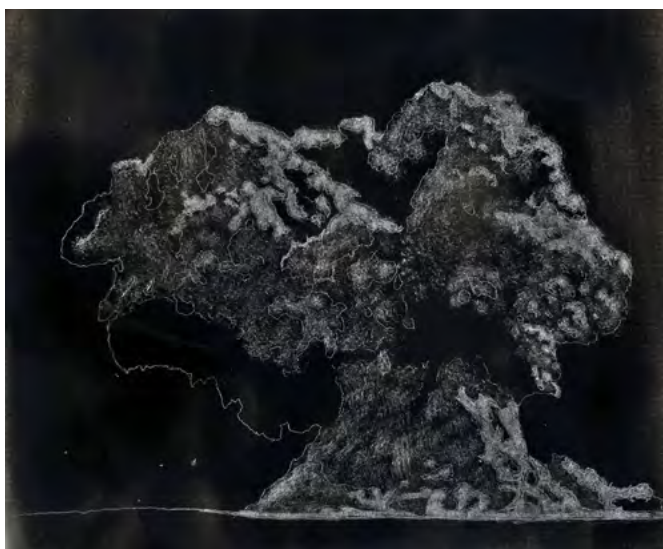
<https://vimeo.com/911493869?share=copy>

Mot de passe : Judith231123CCN

Les 9, 2020

Série de 7 dessins au noir de fumée sur papier + deux feuilles blanches, dimensions variables

Dessins réalisés d'après des photographies des premiers essais nucléaires de chacun des pays en possession de l'arme atomique : États-Unis, ex URSS, Grande-Bretagne, France, Inde, Pakistan, Chine, Israël, Corée du Nord. Pour ces deux derniers pays, les images n'existant pas, elles sont représentées par des feuilles blanches.

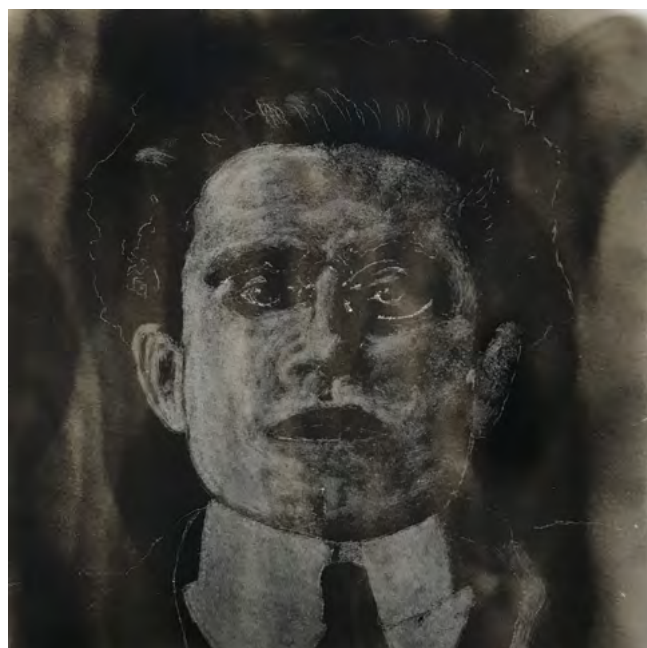
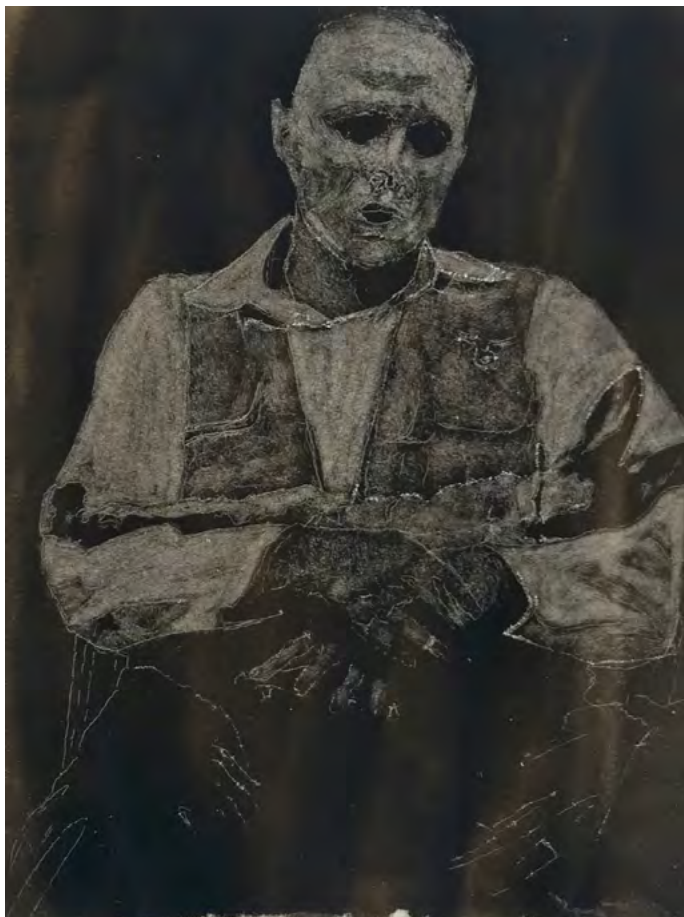
Joseph Beuys, d'après Wieman des Toten Hasen di Bilder Erklärt, 2020

Dessins au noir de fumée sur papier, 21 x 15 cm

Collection privée

Antonio Gramsci, 2020

Dessin au noir de fumée sur papier, 10 x 15 cm

Tête/Montagne^[Der Heilige Berg], 2020

Dessins au noir de fumée sur papier, 21 x 15 cm

Sans-titre^[Stromboli], 2020

Dessins au noir de fumée sur papier, 15 x 10 cm
Collection privée

Le Monteur, 2023

Dessins au noir de fumée sur papier, 15 x 10 cm
Dessin faisant partie de la série *Deleted Drawings*

L'actrice, 2023

Dessins au noir de fumée sur papier, 15 x 10 cm
Dessin faisant partie de la série *Deleted Drawings*

El Discurso (4), 2020

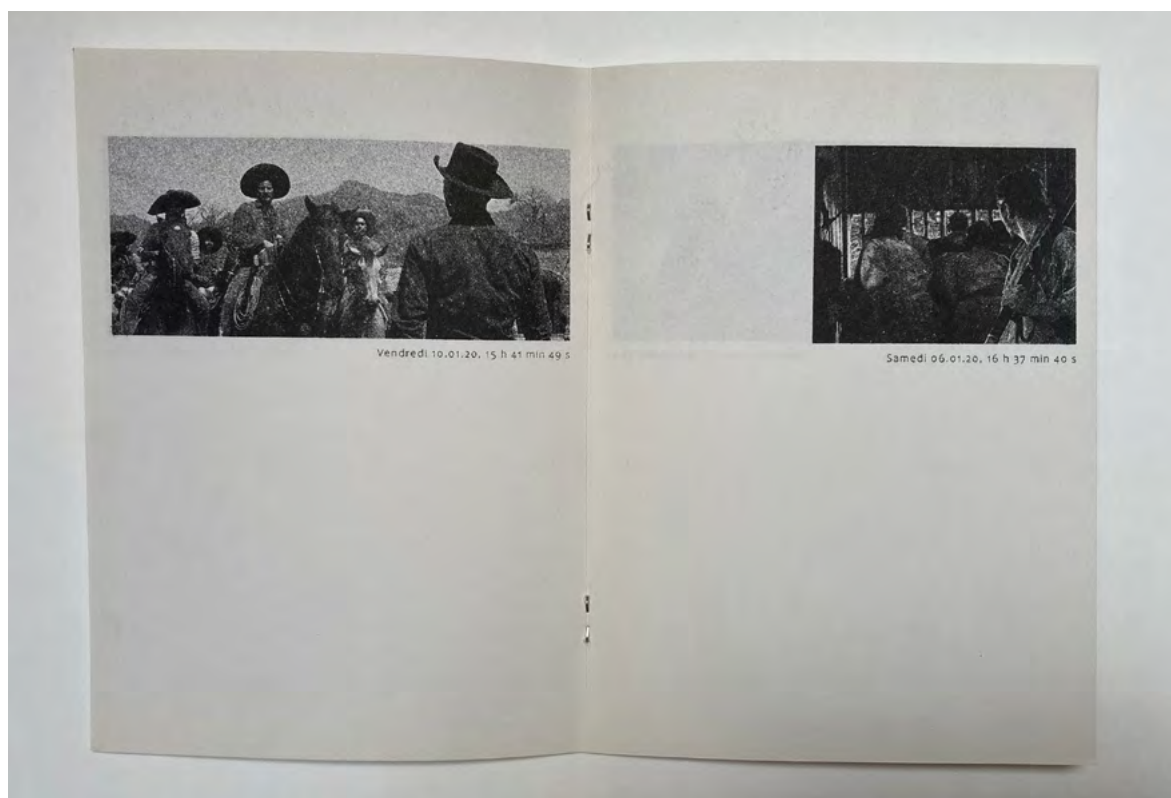
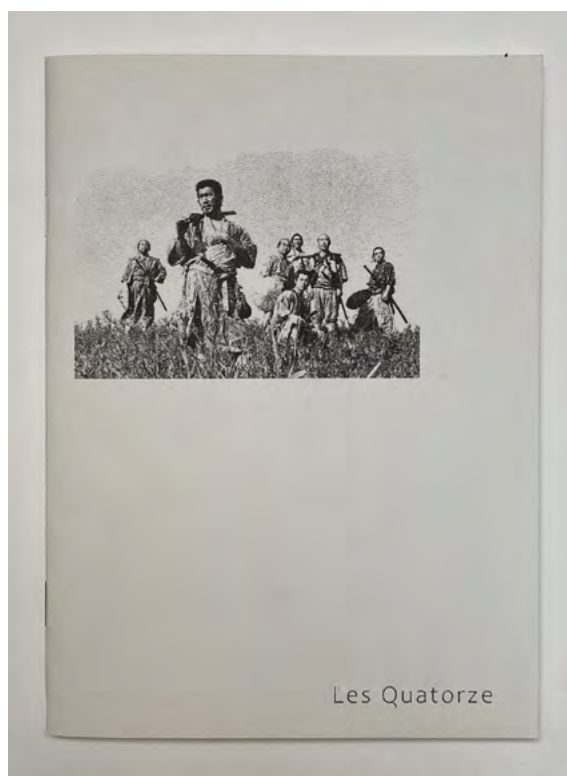
Dessin au noir de fumée sur papier, 22 x 16,5 cm

Les 14, 2020

Édition d'après *Les 7 samourais* de Akira Kurosawa, Tôhō, 1954 et *Les 7 mercenaires* de John Sturges, Mirisch Company, 1961.

30 exemplaires, impression Riso, 26 x 18 cm

***The Good Neighbor*, 2019**

Édition à 10 exemplaires, impression numérique, scotch, calque, crayon gris, 22 pages, 40,5 cm x 26 cm

Edition en lien avec le projet de recherche curatoriale *For A Common Défense*

Extension du projet de recherche curatoriale *For a common defense*, *The Good Neighbor* est une édition qui croise différents événements ayant pris place en 1964 aux États-Unis, en Italie et au Brésil. Il peut être aussi considéré comme le synopsis pour une performance associant images et performer.

***Vers le Planétarium*, 2017**

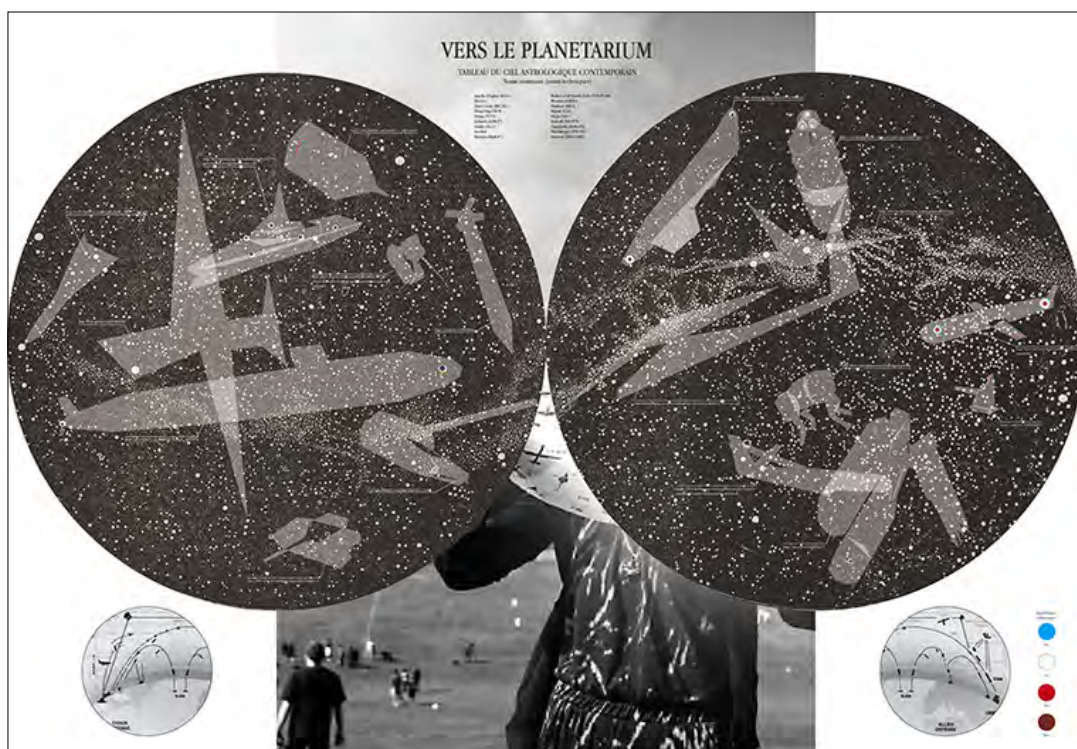
Ephemera tiré à 5 exemplaires, impression laser couleur, 42 x 29,7 cm

Affiche impression numérique rehaussée d'aquarelle, 99,48 cm x 69,48 cm

Vers le planétarium a été publié dans une version adaptée dans le 4e numéro de la revue «Facettes [Croyances]»

Vers le planétarium s'appuie sur un texte éponyme de Walter Benjamin dans lequel il fait une critique de l'usage de la technologie au service du militarisme. Selon lui, la technologie aurait pu être un instrument pour les « fiançailles » entre l'humanité et le cosmos, mais « comme la soif de profits de la classe dominante comptait expier sur elle son dessein, la technique a trahi l'humanité et a transformé la couche nuptiale en un bain de sang ». Il critique une certaine forme de matérialisme ayant abouti de nos jours à l'écriture et aux récits de nouveaux mythes ou de nouvelles croyances.

Les silhouettes, imprimées sur fond de voutes célestes, représentent des silhouettes d'armes issues des technologies militaires les plus perfectionnées. Portant toutes – en plus de leurs dénominations technologiques – des surnoms (nom d'animaux, de tribus indiennes, de divinités ...), elles font écho aux êtres fantastiques et mythologiques que les astrologues ont, depuis l'antiquité, interprétés dans leurs lectures du ciel. Ces objets technologiques affublés de ces surnoms dessinent ainsi un nouveau cosmos traduisant une nouvelle forme de croyance, une nouvelle forme de soumission.

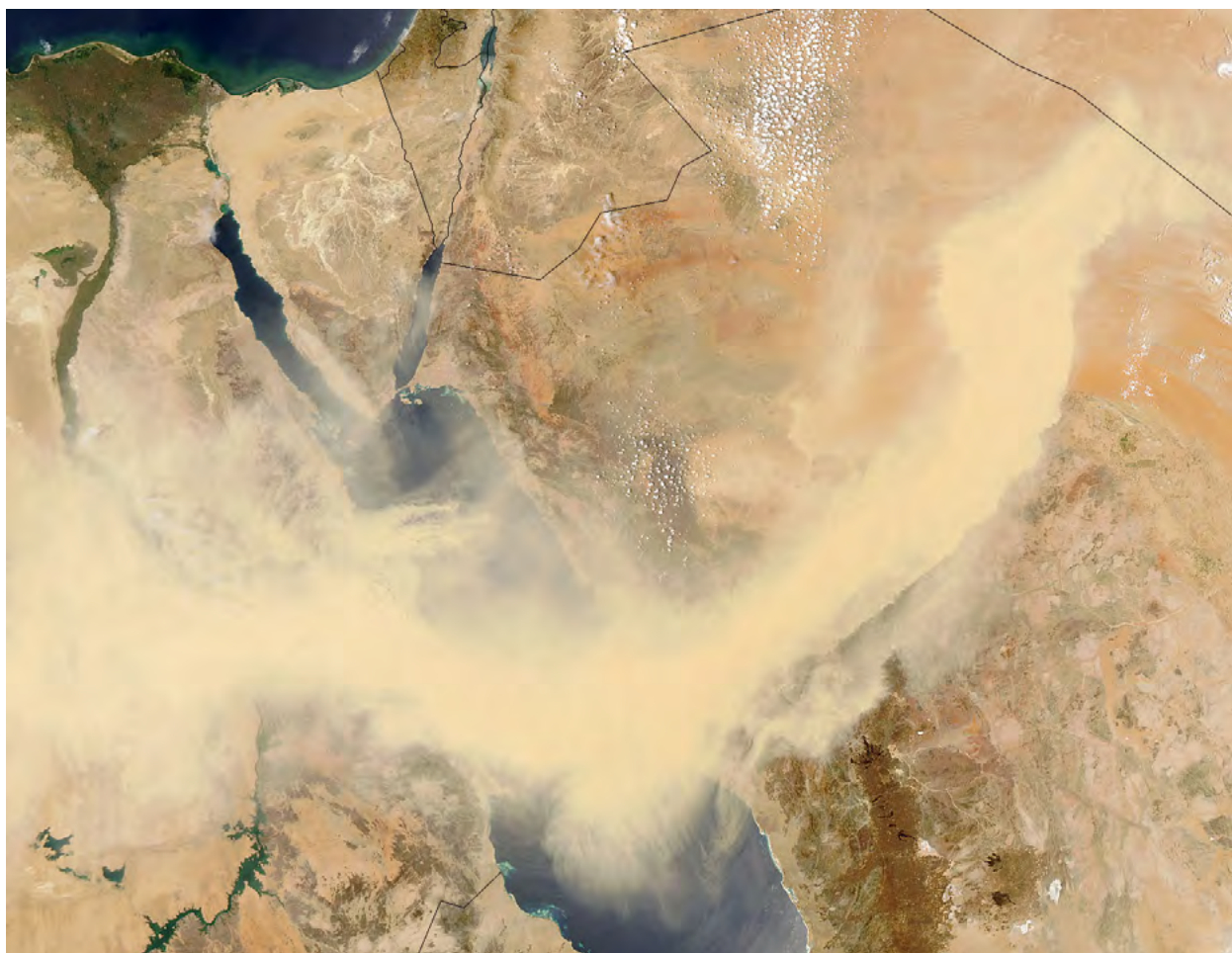

RedSea_A2005133_1035_1km, 2019

D'après « Dust Storm across the Red Sea, RedSea.A2005133.1035.250m », Jacques Descloitres, équipe MODIS Moderate-resolution Imaging Spectroradiometer. Date de publication : 5 janvier 2005.

© Jacques Descloitres, Visible Earth, NASA/GSFC.

Photo couleur, dimension variable

AM / HH, 2022

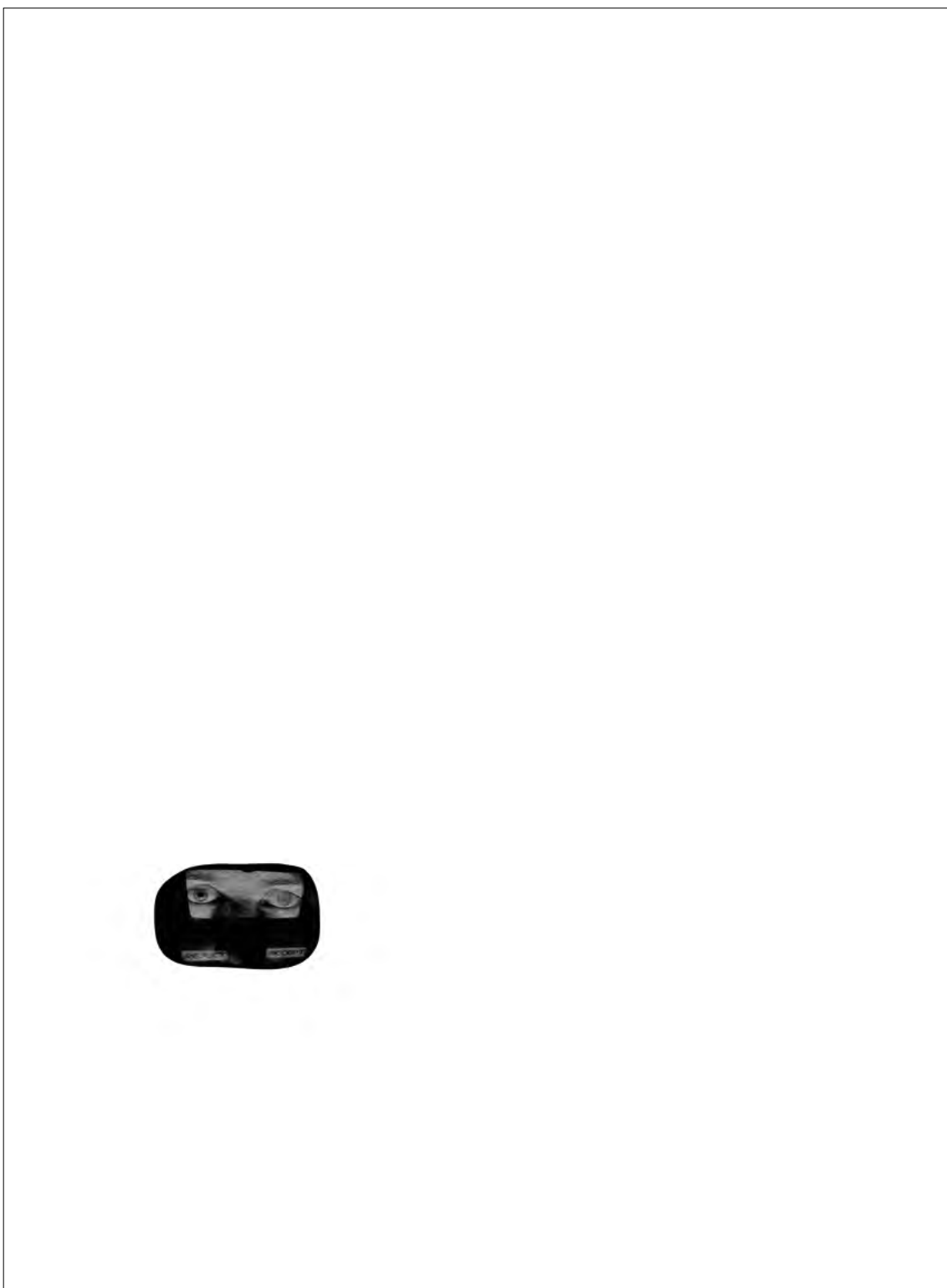
D'après les photos de : Maurice Jarnoux, André Malraux observant des photos de sculpture dans son appartement, 21 mars 1953. © Maurice Jarnoux | Paris Match Archive ; Burt Glinn, Founder of Playboy, Hugh Hefner, working on the floor in a hallway of his mansion. Chicago, IL., USA. 1966. © Burt Glinn | Magnum Photos

Tirages numériques, 84 x 84 cm et 75 x 51 cm

L'oeil était dans la tombe et regardait ..., 2023

Affiche tirage laser, dimensions variables

Hélios sur son char, 2008 et 2023

Installation, cadi de supermarché projecteurs de spectacles. Dimensions variables

Installation, transpalette, caisse en plastique, néons. Dimensions variables

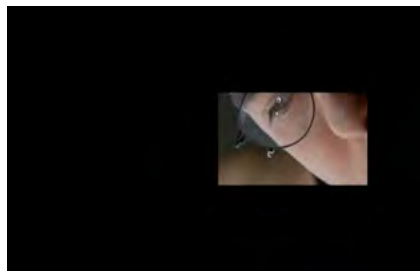
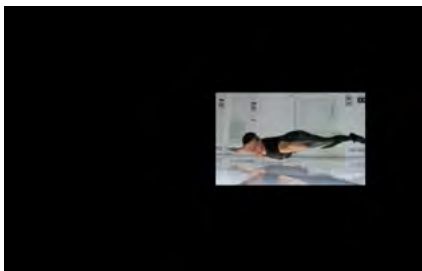
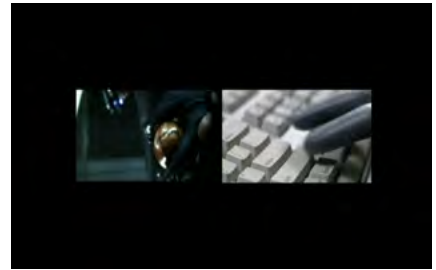
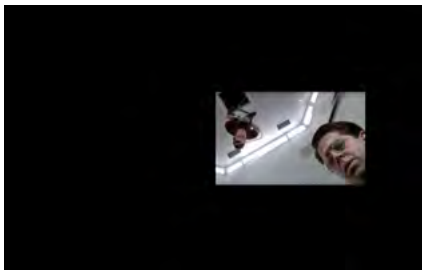
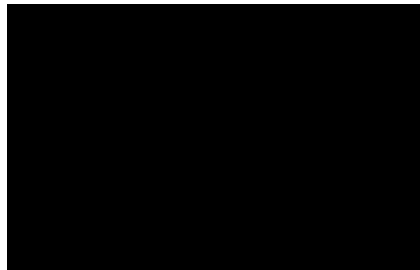
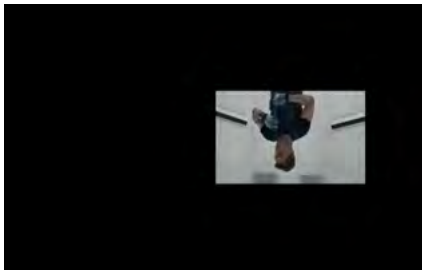

MI/MR, 2016

Vidéo couleur et sonore, 8 mn 26

D'après les films *Mission Impossible* de Brian de Palma, Cruise/Wagner Production (1996) et *Minority Report* de Steven Spielberg, 20th century fox (2002)

https://youtu.be/8pM9q-dccT0?si=LU8A_gyJpaz6qLAR

Les honneurs, 2023

Collage papier, 84,1 x 118,9 cm

Le catalogue des navires, 2023

Leporello, tirage numérique à 10 exemplaires

Edition en lien avec le projet de recherche performance *D'Homère à Le Corbusier. Histoires de navigateurs.*

Pendulis et Létois, et Arkelobos, et Pnyklos, et Klamite, correspondant aux Boïotes. Et étaient ceux qui habitaient Hyria et la porreuse Aulis, et Skionos, et Skilos, et les nombreuses collines d'Albos, et Theopios, et Gram, et la grande Mikaloss, et ceux qui habitaient autour de Harma et d'Edraios et d'Erythra ; et ceux qui habitaient Ekeles et Hilo, et Pseho. Chalea et Mésios bien être, Képa et Eutris et Thios abondez en colobres ;

Et ceux qui habitaient Ierobios et Mikaloss, et les nombreux collines d'Albos, et Theopios, et Gram, et la grande Mikaloss, et ceux qui habitaient autour de Harma et d'Edraios et d'Erythra ; et ceux qui habitaient Ekeles et Hilo, et Pseho. Chalea et Mésios bien être, Képa et Eutris et Thios abondez en colobres ;

Et ceux qui habitaient Ierobios et Mikaloss, et les nombreux collines d'Albos, et Theopios, et Gram, et la grande Mikaloss, et ceux qui habitaient autour de Harma et d'Edraios et d'Erythra ; et ceux qui habitaient Ekeles et Hilo, et Pseho. Chalea et Mésios bien être, Képa et Eutris et Thios abondez en colobres ;

D'HOMÈRE À LE CORBUSIER. Histoires de navigateurs, 2023-2024

Conférence-performance pour 3 voix et 1 chœur de voix générées par intelligence artificielle, projet en cour de production.

Production : Cie Brûle-Maison. Partenaires : LaM Lille métropole musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut, Villeneuve d'Ascq, le Château Coquelle, Dunkerque, les Archives de Dunkerque - Centre de la Mémoire Urbaine d'Agglomération, Dunkerque. Avec le soutien de la Région Hauts-de-France

D'HOMÈRE À LE CORBUSIER. Histoires de navigateurs est un projet qui inaugure une recherche aux formes transversales. Cette première réalisation explorera la question de l'architecture et de l'urbanisme à partir du modèle de la ville fonctionnelle développée depuis les années 30, modèle qui marqua l'histoire et la pratique de l'urbanisme jusqu'à nos jours avec un impact fondamental dans notre rapport à la ville, nos rapports sociaux, et culturels.

Cette conférence-performance propose d'explorer de manière croisée l'architecture moderne et le récit naval. Elle propose des récits parallèles aux récits historiques pour interroger l'histoire telle qu'elle est

habituellement transmise en l'abordant à partir de certaines mythologies individuelles.

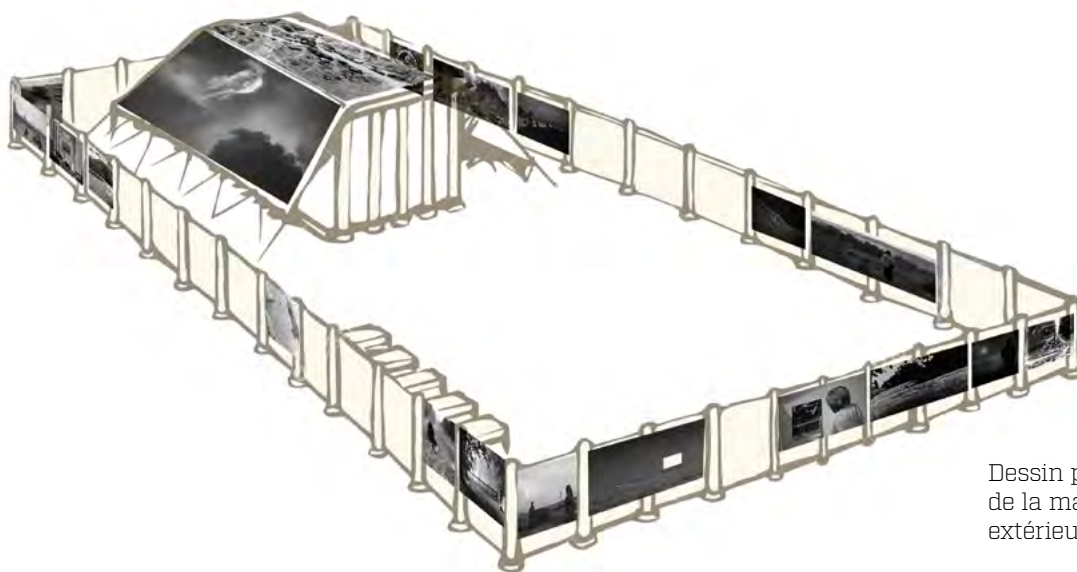
L'histoire prend son point de départ dans l'organisation du CIAM IV en 1933 sur le SS Patris II, navire de croisière de la Neptos Lines. Elle entremêle histoire de l'architecture avec grandes compagnies transatlantiques, histoire de navigateurs, personnages de cinéma ou de littératures épiques. Le projet associe images d'archives, extraits de films, textes écrits pour l'occasion et œuvres littéraires à travers un montage croisant les formats de la conférence, de la lecture, de la performance et du chant.

Le nouveau T., 2021

Maquette, édition/sculpture, dimensions variables

Projet en cours de production

Le Nouveau T interroge la manière dont la représentation d'un paysage ou d'une géographie peut être le vecteur de visions du monde, en croisant les écrits d'un voyageur du Ve siècle, Cosmas Indicopleustès, et les images de films ayant marqué ma relation personnelle au cinéma. Ce projet prendra la forme d'un multiple (une édition/sculpture) qui déploiera des géographies et des paysages à partir d'une description de la forme du monde faite par Cosmas Indicopleustès dans son récit *Topographie Chrétienne*.

Dessin préparatoire + exemple de la maquette de la clôture extérieur/livre principal.

***Black Peppers*, 2023**

Recherche dans le cadre de la résidence Farm Studio, Andore, Rajasthan.

Portefolio. 15 dessins réaussés à l'aquarelle fabriquée avec du poivre, 38,2 x 29 cm, anneau en cuivre et cosse de Catalpa Bignonioides prélevées au mémorial indien de Neuve-Chapelle (Nord).

Durant la Première Guerre Mondiale, la France et la Grande Bretagne mobilisèrent leurs empires coloniaux dans le conflit contre l'Allemagne. Plus de 90 000 soldats indiens furent envoyés en Europe et stationnèrent notamment entre St-Omer (Pas-de-Calais) et Lille (Nord). *Black Peppers* est une relecture de différentes images de presses et d'une série de dessins réalisés en 1915 par l'artiste français Paul Sarrut. L'utilisation de poivre noir pour la mise en couleur fait référence au langage codé utilisé par les soldats indiens dans leurs correspondances avec leurs familles. Cette appellation était alors utilisée pour se différencier des soldats anglais et échapper à la censure qui recherchait tous éléments de sédition.

4'6", 2023

Projet d'installation. Recherche dans le cadre de la résidence Farm Studio, Andore, Rajasthan.

Prototype en sable et argile : 38 x 12 cm ; maquette échelle 1/2 : 68,5 x 22,86 cm ; maquette échelle 1/4 : 34,25 x 20 cm ; dessin au noir de fumée : 29 x 22,8 cm.

Après l'assassinat de Gandhi dans les jardins de la Birla House à Delhi en 1948, de nombreux indiens en deuil sont venue ramasser quelques poignées de terre comme relique sacrée, à l'endroit où Gandhi était tombé. Il s'est ainsi formé un trou de 4'6" (environ 1 m 38). Le projet est une sculpture de terre glaise reproduisant la texture d'un trou dans le sol et faisant apparaitre ainsi le volume de vide créé par ces centaines de gestes, mettent ainsi en balance mémoire et oubli.

Sans-titre, 2023

Recherche dans le cadre de la résidence Farm Studio, Andore, Rajasthan.

D'après : Rodolphe Schlemmer, *Romain Rolland en conversation avec Gandhi à Villeneuve*, Musée de l'Elysée, Lausanne ; Anonyme, *India's spiritual leader, Mahatma Gandhi meets young fascists in Rome, Italy*.

Dessin au crayon gris sur poterie, 36,5 x 36 cm.

En 1931, Gandhi, de retour de la conférence de la « Table Ronde » à Londres, rend visite à Romain Rolland. Les deux amis échangent sur divers sujets, politiques, philosophiques, culturels. Romain Rolland en profite pour mettre en garde Gandhi quant à son voyage à Rome, à l'invitation d'un certain Luigi Scarpa, homme d'affaire, ancien consul italien en Inde. Rolland met en garde Gandhi contre l'instrumentalisation par Mussolini et son régime fasciste de cette visite et des paroles que Gandhi pourra prononcer.

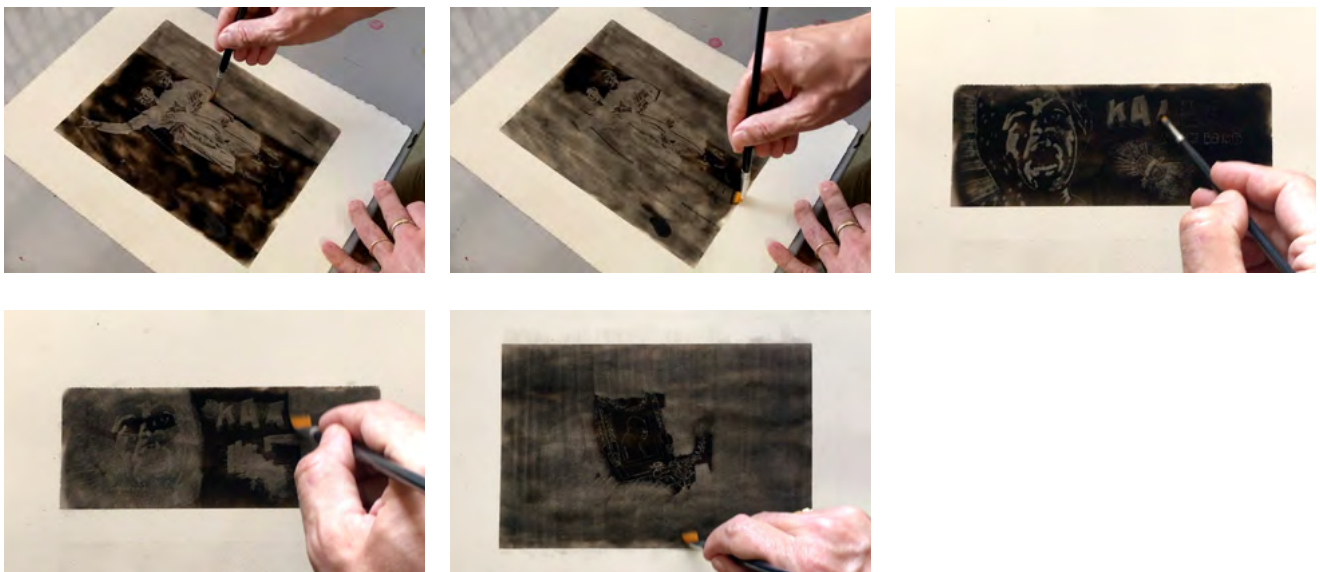
Deleted Drawings séries 01 et 02 2023

Recherche dans le cadre de la résidence Farm Studio, Andore, Rajasthan

2 séries de dessins effacés, chacune accompagnée par une vidéo, dimensions variables.

https://youtu.be/ysQn3pQk1IU?si=o0_pzvEmLDOYhhnd

Ne pouvant ramener en France les dessins au noir de fumée effectués durant la résidence au Rajasthan, en raison de leur fragilité, j'ai décidé de les effacer et de n'en ramener que les traces, sortes de monochromes gris. Le processus d'effacement est documenté par la vidéo.

Les administrateurs, 2023

Dessins au noir de fumée sur papier, 9 x 7 cm

Les fantômes, 2023

Dessins au noir de fumée sur papier, 10,7 x 8 cm

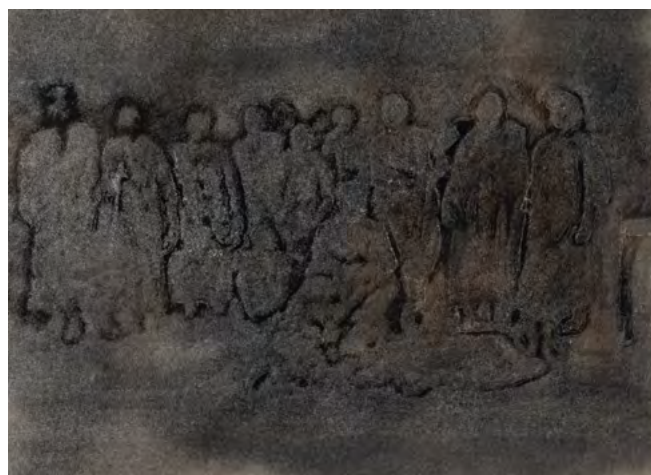
Les enfants 02, 2023

Dessins au noir de fumée sur papier, 15,3 x 9,8 cm

Oeil surréaliste - les ménines, 2023

Dessins au noir de fumée sur papier, 29 x 21,5 cm

Ces dessins font partie de la série *Deleted Drawings série 02*

BIO / CV

Diplômé de l'école des Beaux-Arts de Dunkerque (2001) et membre de la 11e session curatoriale de l'école du Magasin - Centre National d'Art Contemporain à Grenoble (2001/2002), Benoit Villain est artiste et commissaire d'exposition. Responsable de la programmation artistique et culturelle au LaM, Lille Métropole Musée d'art moderne d'art contemporain et d'art brut, il anime une réflexion sur la place des arts performatifs dans le cadre muséal. Cette réflexion porte sur la perception et la compréhension du caractère contemporain de l'œuvre et explore les dimensions du geste et du temps dans les processus artistiques. Il est actuellement co-président de 50°Nord 3°Est, Pôle arts visuels Hauts-de-France & territoires transfrontaliers et membre du Collectif Brûle-Maison.

Programmation & curating

Programme danse/performance, LaM (2014-2023) : Olivier Dubois, Catherine Contour, Betty Tchomonga, Lise Dulcaux, Les Gens d'Uterpan, Michel Giroud, Séverine Hubard, Jean-Luc Verna, Fabiana Ex Souza ...

Journées d'étude sur la performance (2014-2023) : *Médium, Une pratique performative* (Louise Hervé & Chloé Maillet, Rainier Lericolais, Grace Ndiritu, Silvia Maglioni et Graeme Thomson) ; *Art à condition d'exister* (Sophie Lapalu, Grégory Buchert, Florence Jung) ; *Incorporer le texte* (Louise Hervé & Chloé Maillet, Kapwani Kiwanga, Patrick Bernier & Olive Martin, Les Gens d'Uterpan).

Programme de résidences du LaM (2015-2023) : Moya Michael, Patrick Corillon, Louise Hervé & Chloé Maillet, Alexis Forestier & André Robillard, Marie-Noëlle Boutin, Lancelot Hamelin, ...

Commissariats d'exposition (2001-2023) : *L'Univers Unique, CC De Steiger, Menin (B) | Nouvel accrochage de la collection, LaM, Villeneuve d'Ascq | Under the Sun, Marius Lüscher, LaM, Villeneuve d'Ascq | Le LaM vu par ... Anouk Grinberg, LaM,*

Villeneuve d'Ascq | La Ville Inadaptée, La Tôlerie, Centre d'art contemporain, Clermont-Ferrand | Over The Rainbow, Espace le Carré, Lille/Galerie de l'École Supérieure des Beaux-Arts, Nantes | Xéros, projet mobile et reproductible sur la sexualité et l'espace, Le Magasin - Centre National d'Arts Contemporain | Un motif très chargé, Marie Brouget, Villa Myosotis, Dunkerque.

Publications & scénographies

Publication (2020-2023) : *Machins d'art*, édition In Fine | *Revue Facette n°5* | « Poste Restante », Tami Notsani | Exposition *La ville inadaptée* | Le projet Xeros invité dans la revue *Multitudes* (n°14) | Catalogues d'exposition : *Polyfaune*, Villa Myosotis, Dunkerque | *Un motif très chargé*, Villa Myosotis, Dunkerque.

Scénographie : Exposition *Helen Heinz & Hans Horvarth, Die Gemeinheit der Tage (La vulgarité des jours)*, Bureau d'Art et de Recherche, Roubaix | *Les Lois du Monde II*, Jean-Sylvain Bieth, Palais des Beaux Arts, Bruxelles

Directions artistiques, expositions, résidences

Dircteur artistique du projet **30 ans du LaM**, installation multimédia en collaboration avec Olivier Desrousseau, Cléa Coudsi & Eric Herbin, 2013.

Directeur artistique : [Judith JHP](#), Collectif Brûle-Maison, 2023 | *D'Homère à Le Corbusier*, *Histoires de navigateurs*, Collectif Brûle-Maison, 2024/25.

Résidences artistiques (2020-2023) : Farm Studio, Rajasthan, Inde | Théâtre Massenet, Lille | Kunstencentrum Buda, Courtrai | Le Gymnase CDCN, Roubaix | Ballet du Nord - Centre Chorégraphique National, Roubaix.

Expositions et diffusions (2000-2023) : *Polyfaune*, Villa Myosotis, Dunkerque | Vidéoforme, Clermont-Ferrand | Farm Studio, Rajasthan, Inde

Plus d'info : benoitvillain.org