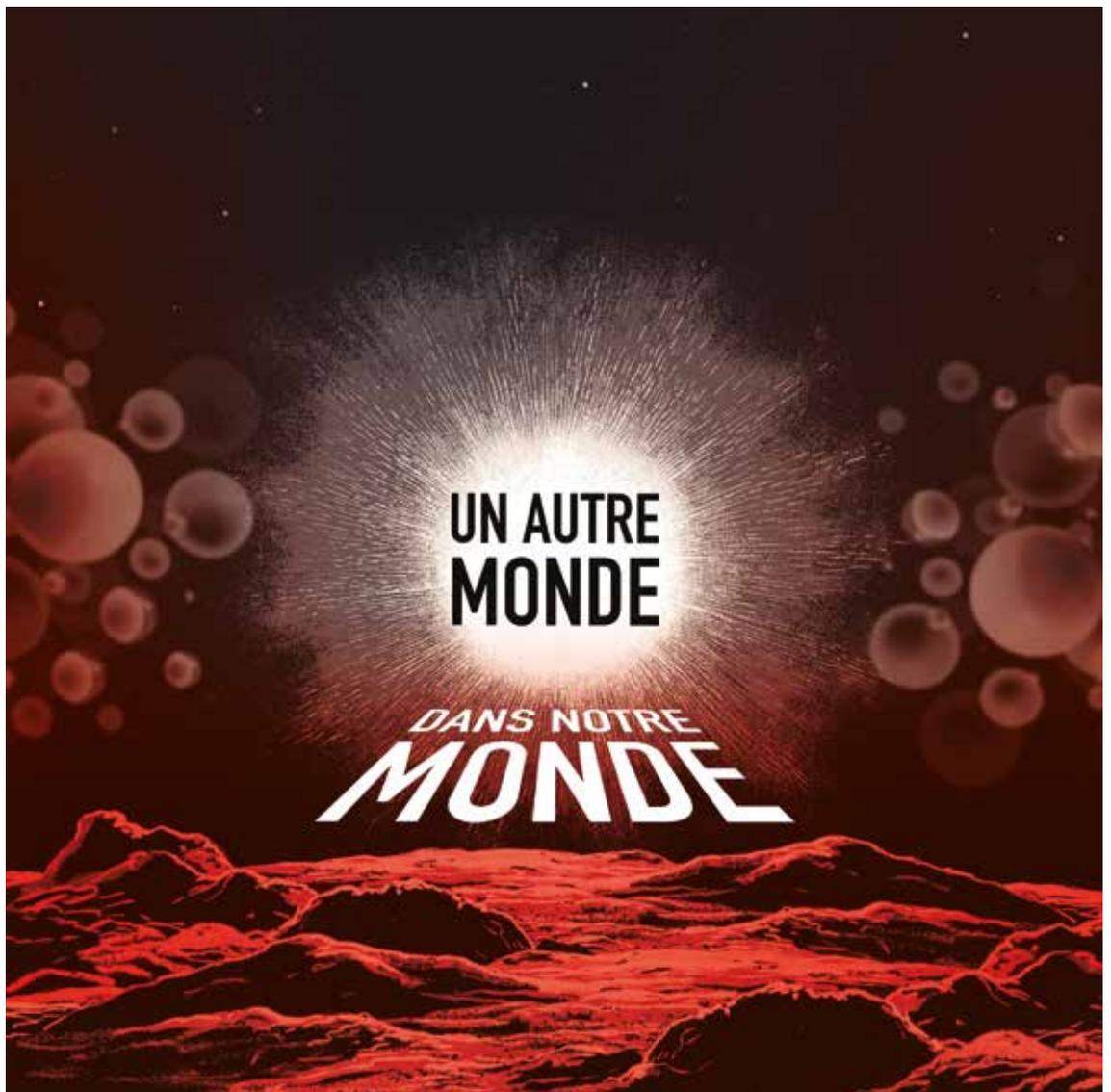

UN AUTRE MONDE/// DANS NOTRE MONDE

ÉVOCACTION CONTEMPORAINE
DU RÉALISME FANTASTIQUE

DU 19 SEPTEMBRE 2020
AU 14 MARS 2021

© Vortex Graphik, 2019

fonds de dotation
agnès b.

FRAC Provence
Alpes
Côte d'Azur

LE FRESNOY
STUDIO
NATIONAL DES ARTS
CONTEMPORAINS

Commissaire : Jean-François Sanz /
Directeur artistique Fonds de dotation agnès.b

Avec : Boris Achour, Véronique Béland, Yoan Beliard,
Abdelkader Benchamma, Santiago Borja, Rémi Bragard, Vincent Ceraudo,
Emma Charrin & Olivier Muller, Alexis Choplain, Arnauld Colcomb &
Bertrand Planes, David De Beyter, David Droubaix, Veaceslav Druta,
Éric Duyckaerts, Jean-Louis Faure, Nicolas Floc'h, Yona Friedman,
Norbert Ghisoland, Jean Gourmelin, Rodney Graham, Giulia Grossmann,
Martin Gusinde, Jackson, Louis Jammes, Magdalena Jetelová,
Ismaël Joffroy Chandoutis, Véronique Joumard, Emmanuelle K.,
Bertrand Lamarche, Eva L'Hoest, Barbara & Michael Leisgen, Augustin Lesage,
Pierre Mazingarbe, Corey McCorkle, Pierre Mercier, Jean-Louis Montigone,
Gianni Motti, NASA, Dennis Oppenheim, Jean-Michel Othoniel, Adrian Paci,
Trevor Paglen, PANAMARENKO, Abraham Poincheval, Enrique Ramirez,
George Reavey, Gwendoline Robin, Lucien Rudaux, Bettina Samson,
Dennis Stock, Anaïs Tondeur, Agnès Troublé dite agnès b., João Vieira Torres,
Gilberto Zorio

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

« La science moderne nous apprend qu'il y a derrière du visible simple, de l'invisible compliqué. » L. Pauwels & J. Bergier, *Le Matin des magiciens*.

Comment apprivoiser l'étrangeté du monde ? Actant l'échec d'une approche trop rationnelle, l'exposition est un voyage qui nous invite à sonder ses mystères. Elle propose de découvrir le réalisme fantastique, mouvement majeur de la contre-culture des années 1960, à travers les œuvres d'artistes contemporains qui remettent en question les savoirs dominants et hybrident les connaissances scientifiques et ésotériques.

Petit frère mutant du surréalisme, le réalisme fantastique, créé par Louis Pauwels et Jacques Bergier autour de la revue *Planète* (1961-1972), est un état d'esprit qui prône la conquête de nouveaux territoires de réflexion, mêlant le rationnel et le fantastique, les sciences, l'histoire et la philosophie. Des éléments de contexte rappellent l'importance populaire de ce mouvement et nous plongent dans une période charnière de l'histoire : les années 1960 portées par une confiance dans les progrès de la connaissance.

L'exposition présente un corpus étendu et diversifié d'œuvres qui réactualisent cette approche à l'aune des questions contemporaines et des avancées technologiques et scientifiques. Extravagantes, hermétiques, sensuelles, les œuvres convoquent les survivances de cultures traditionnelles, mythique ou magique, invitent à sonder les états de conscience modifiés, les limites de nos perceptions sensorielles, les codes cachés de la nature et les lois encore indéchiffrables qui régissent le cosmos.

Est-ce parce qu'elles conservent toujours une part de mystère, que ces œuvres nous rendent plus sensibles à l'étrangeté du monde ?

** Un documentaire audio sur le réalisme fantastique est diffusé au 5e étage et accessible via QRCode*

Exposition réalisée dans le cadre de MuséoSciences, en partenariat avec le Fonds de dotation agnès b., le Frac Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Fresnoy – Studio national des arts contemporains et le LaM.

NOTE D'INTENTION

« À l'échelle du cosmique, seul le fantastique a des chances d'être vrai. »
Ce postulat énoncé par Teilhard de Chardin au milieu du XXème siècle constitue une excellente entrée en matière pour accéder à cet autre monde, niché à l'intérieur de notre monde, auquel le titre de cette exposition fait référence.

« UN AUTRE MONDE///DANS NOTRE MONDE » questionne tous azimuts notre rapport au réel à travers de nombreux secteurs de la création et de la connaissance, aux frontières de la science, de la tradition, du fantastique, de la science-fiction et, in fine, du réel. L'exposition ravive en effet une quête de savoir visant à dépasser l'apparente contradiction entre matérialisme et spiritualisme, aux croisements de l'art et de la technologie, de l'alchimie et de l'anthropologie, de l'érudition et de la culture populaire, de l'ésotérisme et de la physique quantique, de l'avéré et de l'imaginaire.

Centré autour de la notion de réalisme fantastique, qu'il ambitionne de faire redécouvrir et de réactiver, dans la lignée de l'ouvrage de Louis Pauwels et Jacques Bergier paru en 1960, *Le Matin des magiciens*, et de la revue *Planète*, à laquelle ce dernier a donné naissance, « UN AUTRE MONDE///DANS NOTRE MONDE » vise entre autres à nous faire prendre conscience que le fantastique peut résider au cœur-même du réel et qu'il suffit parfois d'opérer un subtil décalage du regard que l'on porte sur notre environnement pour le percevoir dans toute son étrangeté. Ce projet, initié en 2016, a pris la forme d'un événement hybride en perpétuelle évolution, entre l'exposition collective itinérante, le colloque et le laboratoire d'expérimentation épistémologique. L'objet de ce projet étant de remettre en lumière ce mouvement majeur de la contre-culture des 60's, largement occulté aujourd'hui, ainsi que de mettre en évidence l'écho souterrain de ses thématiques de prédilection dans de multiples domaines de la création contemporaine.

La première édition de ce projet atypique a eu lieu en 2016 à la galerie du jour agnès b. ainsi qu'à la Maison de la poésie et au Centre Wallonie Bruxelles, à Paris. Une deuxième édition de l'événement s'est déroulée début 2018 aux Halles Saint-Géry, à Bruxelles, et une troisième a eu lieu au FRAC Provence-Alpes-Côte-d'Azur, à Marseille, au printemps 2019, avec à chaque fois un contenu en grande partie renouvelé pour l'occasion. Cette nouvelle version de l'exposition à Dunkerque, à l'invitation du Frac Grand Large — Hauts-de-France, est donc la quatrième et, à ce jour, l'une des plus riches et des plus ambitieuses, intégrant les travaux de nombreux nouveaux artistes, dont beaucoup sont issus de la collection des Frac Grand Large — Hauts-de-France et FRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur.

A l'occasion de cette nouvelle version de l'exposition à Dunkerque, le tome 2 du catalogue *UN AUTRE MONDE///DANS NOTRE MONDE* sera publié en coédition Fonds de dotation agnès b. – sun/sun Editions.

LE REALISME FANTASTIQUE, MOUVEMENT MAJEUR DE LA CONTRE-CULTURE DES 60's

« La science moderne nous apprend qu'il y a derrière du visible simple, de l'invisible compliqué. »

L. Pauwels & J. Bergier, *Le Matin des magiciens*.

Durant toutes les années 1960 et une bonne partie des années 1970, se développe en France un phénomène éditorial et culturel sans précédent : le réalisme fantastique. Sorte de petit frère mutant du surréalisme, dont il a hérité le caractère avant-gardiste, ce mouvement va engendrer en quelques années une véritable sous-culture de masse, à la fois populaire et savante. Succès de librairie retentissant dès sa sortie, le livre de Louis Pauwels et Jacques Bergier, – sous-titré *Introduction au réalisme fantastique* – fut traduit en plusieurs langues et relayé de 1961 à 1968 par la revue *Planète*, créée dans la foulée par ses auteurs (et elle aussi adaptée en différentes versions étrangères) afin de répondre à la demande et aux questions d'un lectorat nombreux et avide de découvertes, mais aussi aux divers détracteurs des thèses exposées dans *Le matin des magiciens*. Pendant près de deux décennies, le mouvement va en effet susciter l'hydre de l'Union rationaliste et agiter le Landerneau culturel hexagonal, mais aussi dans une large mesure internationale, incitant des personnalités telles qu'Edgar Morin, Umberto Eco, Henri Laborit, Rémy Chauvin ou Robert Benayoun à se pencher sur la question, et parfois à prendre position, pour ou contre, selon les cas. Dans le même temps, la revue *Planète* pourra quant à elle se prévaloir de tirer à plus de 100 000 exemplaires ainsi que de publier et de populariser en Europe les œuvres d'auteurs aussi prestigieux que Jorge Luis Borges, H. P. Lovecraft, Federico Fellini ou René Alleau.

Pour synthétiser son propos, on peut dire que le réalisme fantastique consiste à débusquer le fantastique au cœur même du réel, et non à travers tel ou tel phénomène prétendument surnaturel. Il s'agit d'une démarche basée avant tout sur la rationalité qui nécessite néanmoins une certaine ouverture d'esprit ainsi qu'un usage aussi plein, étendu et efficace que possible de la conscience du sujet – une forme d'éveil –, et qui préconise la méfiance envers toute forme de dogmatisme. Elle repose sur le constat que plus les sciences et la connaissance progressent, plus on prend conscience que la réalité elle-même est tout bonnement fantastique – dans la mesure où, précisément, plus on en sait, plus on prend conscience de l'ampleur de ce que l'on ignore, de ce qu'on ne peut expliquer et du fait que, malgré les découvertes incessantes qui s'enchaînent à un rythme toujours plus effréné dans tous domaines, la complexité du réel et le mystère de sa nature exacte s'épaississent et nous échappent toujours plus loin, au-delà des frontières du connu, et sans doute même, de l'intelligible. Cette démarche met également en lumière le fait que la fiction, par le biais de boucles de rétroaction, nourrit, inspire et influence souvent le réel, tout en l'informant par anticipation sur ses devenir

potentiels.

Le réalisme fantastique établit ainsi des rapprochements inattendus, saisissants et féconds, entre des champs d'étude a priori fort éloignés les uns des autres.

Il s'intéresse, suivant l'exemple de l'écrivain « scribe des miracles » Charles Fort, aux cas laissés de côté par la science officielle (phénomènes insolites, anomalies scientifiques, faits inexplicables, etc.). Il investigate aussi l'histoire secrète du XXème siècle et la possible influence de l'occultisme sur son déroulement tragique. Il enquête sur les pouvoirs encore inexplorés du cerveau et de l'esprit humain en perpétuelle mutation. Il établit des parallèles édifiants entre les enseignements issus de civilisations disparues ou de la