

DOSSIER DE PRESSE

UNDO - MESTIC

**Camille Menard
Teddy Sanches
Roman Weil (Units)**

Palais de Tokyo

11.12.13 juin

Exposition et performances
Commissariat Gaël Charbau

SOM -MAIRE

1. Audi talents, le laboratoire des formes
2. En bref, aperçu des projets lauréats exposés
3. Exposition *Undomestic*, 11-12-13 juin 2021
 - CAMILLE MENARD
 - TEDDY SANCHES
 - ROMAN WEIL (UNITS)
4. Exposition *Mind Map*, automne 2021
5. Informations pratiques

AUDI TALENTS, LE LABORATOIRE DES FORMES

Audi talents poursuit les explorations de son laboratoire des formes qui permet de constituer, au fil des ans, une cartographie esthétique des enjeux complexes de notre présent.

En 2021 et comme chaque année depuis 2007, nous sommes là
pour offrir un espace de création où tout est possible.

Là
pour accompagner et produire des expériences imaginées par des créateurs, pour leur offrir du temps et des moyens, dans ce moment clé qui peut faire basculer leur carrière.

Nous sommes là
pour mettre à leur disposition un laboratoire de créativité, dans lequel il n'y a aucune obligation de résultat, un espace d'expérience et d'expérimentation sur de nouvelles formes artistiques contemporaines.

Nous sommes là
pour encourager la liberté de réflexion des artistes, accompagner la production de leurs œuvres et les aider à les faire découvrir au plus grand nombre.

Nous croyons à leur audace
et nous avons pour ambition de faire aboutir des projets qui auraient pu ne jamais exister.

“ LE LABORATOIRE DES FORMES, C'EST CET ESPACE OÙ NOUS DONNONS DE LA PLACE ET DES MOYENS AUX ARTISTES POUR PENSER DES FORMES D'EXPRESSION CONTEMPORAINES. ”

“ LE LABORATOIRE DES FORMES, C'EST UNE MANIÈRE DE DÉSIGNER L'ATTENTION ÉNORME QUE CES ARTISTES CONCENTRENT SUR DES FORMES, PARCE QU'ILS SAVENT QUE LA FORME, C'EST DU CONTENU, C'EST DE L'INTELLIGENCE, C'EST DU SENS. ”

Gaël Charbau,
directeur artistique Audi talents
et commissaire des deux expositions

Gaël Charbau collabore avec Audi talents depuis 2013. Il a ainsi été le commissaire des expositions collectives des lauréats Audi talents : *alt+R Alternative Réalité* au Palais de Tokyo (Paris), *Chroniques Parallèles* au Palais de Tokyo (Paris) et à la Friche la Belle de Mai (Marseille), *Résidence Secondaire* au MAMO (Marseille), *Parapanorama* au Palais de Tokyo (Paris) et co-commissaire de l'exposition anniversaire des 10 ans du programme à la Galerie Audi talents (espace éphémère ouvert en 2016 à Paris). Il a également été le commissaire d'*En attendant Mars* de Bertrand Dezoteux, artiste lauréat 2015, également présenté à la Galerie Audi talents (Paris).

Teddy Sanches, Camille Menard et Roman Weil (Units), les trois lauréats Audi talents © SayWho

CAMILLE MENARD

Self Esteem Shapers

COLORÉ, SATIRIQUE, SPORTIF

Camille Menard convoque le design comme un moyen de garantir une conscience critique. Contre les dogmes du fitness que relayent la tendance et les réseaux sociaux, les appareils de la collection *Self Esteem Shapers* permettent de révéler les comportements et l'absurdité des situations produites. Il s'agit d'ouvrir des brèches dans le conformisme pour faire du design un vecteur d'émancipation.

TEDDY SANCHES

Envahisseurs

CERCLE, HIP HOP, ENVAHIR

Replongeant dans les origines du Bronx des années 1970, Teddy Sanches, designer, s'intéresse à la symbolique du cercle dans la culture urbaine, qu'il questionne à travers *Envahisseurs*, rassemblant des pièces en textile, des performances de danse hip-hop et un court-métrage réalisé avec sa sœur Deicy Sanches.

ROMAN WEIL (UNITS)

Experimental Party Unit (E.P.U)

LABORATOIRE, CORPS, EFFETS

Roman Weil, en collaboration avec Tom Formont, a construit un espace festif composé d'un ensemble de machines cinétiques et lumineuses ayant pour vocation de créer une proximité entre humain et technologie. Le projet s'ancre dans une démarche de recherche, entre design industriel, expérience spatiale et sonore, entre technicité et plasticité.

UNDO - MESTIC

11.12.13 juin 2021
Palais de Tokyo, Paris

L'exposition des lauréats Audi talents

par Gaël Charbau,
commissaire de l'exposition

Corps en essor, matador, conquistador. Corps décor, fluor, modulator. Corps collector et transistor : les trois jours « Undomestic » présenteront au public les travaux des trois jeunes designers lauréats dans une programmation mêlant expositions et performances... développée en technicolor.

Déployé le temps d'un week-end au Palais de Tokyo, l'exposition *Undomestic* propose de découvrir les travaux et recherches de trois lauréats du programme Audi talents. Avec pour fil conducteur l'exploration de formes qui prennent le corps et les sensations comme un terrain d'expérience, il s'accompagne de plusieurs performances imaginées à l'intérieur et autour des installations de Camille Menard, Teddy Sanches et Roman Weil (Units).

Ces trois jeunes créateurs issus du monde du design ont pour point commun d'avoir développé

des recherches autour du corps en mouvement, imaginant des objets ou des machines capables de proposer de nouvelles expériences autour de « battles » de danse urbaine pour Teddy Sanches, de machines de fitness pour Camille Menard et de dispositifs sonores et lumineux issus du monde de la nuit pour Roman Weil (Units). L'heureux hasard de la convergence de ces projets dans un thème commun nous a encouragé à imaginer un format d'exposition plus proche de l'événement que de l'exposition classique.

Undomestic propose ainsi au public plusieurs rendez-vous, tout au long du week-end, qui compléteront la présentation des lauréats : battle hip-hop orchestrée par Teddy Sanches, performance dans l'installation de Camille Menard, dj set au milieu des machines de Roman Weil.

Avec *Experimental Party Unit (E.P.U)*, Roman Weil (Units) explore les dispositifs lumineux des raves et de la culture du clubbing dans un environnement qui propose au public de faire une expérience active des machines qu'il a inventées, à partir du vocabulaire habituellement « caché » de ces lieux de fête. Pensées comme des squelettes techniques, ses structures s'affirment comme de véritables sculptures et occupent l'espace habituellement dévolu aux danseurs. En sortant ainsi de l'ombre, elles ne sont plus mises à distance mais se mesurent ouvertement aux corps et affirment l'omniprésence de la technique dans l'industrie du loisir.

Dans *Self Esteem Shapers*, Camille Menard investit avec ironie l'univers du fitness et des machines de musculation dont la finalité semble se réduire à proposer des images de corps idéalisés sur les réseaux sociaux. Pour déconstruire cette « loi du like », Camille Menard a imaginé des dispositifs permettant de prendre conscience de nos aliénations sociales. En cherchant à créer des « situations ambiguës et absurdes », elle imagine des machines nous aidant à mesurer notre niveau de narcissisme : en soulevant par exemple des poids qui permettent à un miroir de s'aligner sur notre visage, ou avec un dispositif qui crée une dissymétrie musculaire en contraignant une partie du corps à produire un effort pour « zapper » des chaînes de télé. Son installation met ainsi en scène au sein d'*Undomestic* une fausse salle de sport « désabrutissante » selon ses propres mots.

Enfin, grâce au développement d'*Envahisseurs*, Teddy Sanches prolonge ses réflexions sur la danse qu'il présenta en avant-première au Centre

Pompidou en 2019. Voulant « envahir n'importe quel lieu » avec le corps, son projet est une aventure totale autour de la culture des *battles*. Il mêle la création d'objets destinés à faciliter l'implantation de cette danse, issue du Hip-Hop ; des films documentant cette pratique urbaine et des performances qui en proposent une expérience directe, au sein de l'espace d'exposition. Fondé uniquement sur le principe de « corps-supports » équipés et disposés en cercle, le projet repose sur l'intégration de personnes qui n'en connaissent pas obligatoirement les codes.

PROGRAMME DES PERFORMANCES :

Vendredi 11 juin

18h30 Live : Jeanne Laborde
(*Experimental Party Unit*, Roman Weil)

Samedi 12 juin

14h00 > 16h00 Performance
(*Self Esteem Shapers*, Camille Menard)

18h30 Live : A.G.C.
(*Experimental Party Unit*, Roman Weil)

Dimanche 13 juin

12h00 > 14h00 Performance
(*Self Esteem Shapers*, Camille Menard)

14h00 : Battle de danse hip hop
(*Envahisseurs*, Teddy Sanches)

Entrée gratuite.

CAMILLE MENARD

Née en 1995
Vit et travaille à Paris
[@camillesg](#)
[@agnst.design](#)
[AgnstDesign/youtube](#)

SELF ESTEEM SHAPERS

Dans sa proximité avec l'art contemporain, comment le design peut-il déconditionner l'utilisateur aliéné par l'objet ?

La collection des *Self Esteem Shapers* de Camille Menard convoque le design comme un moyen de garantir une conscience critique. Diplômée de l'École Boulle, la jeune femme a fait son mémoire de recherche sur les formes de conditionnement que peuvent produire les objets domestiques sur l'humain. Un champ qui la passionne.

Elle a identifié les accessoires de fitness comme des objets de notre environnement domestique susceptibles d'altérer nos représentations. Aguichants mais trompeurs dans leur efficacité sportive, les appareils de fitness *Self Esteem Shapers* font démonstration par les comportements révélés et l'absurdité des situations produites.

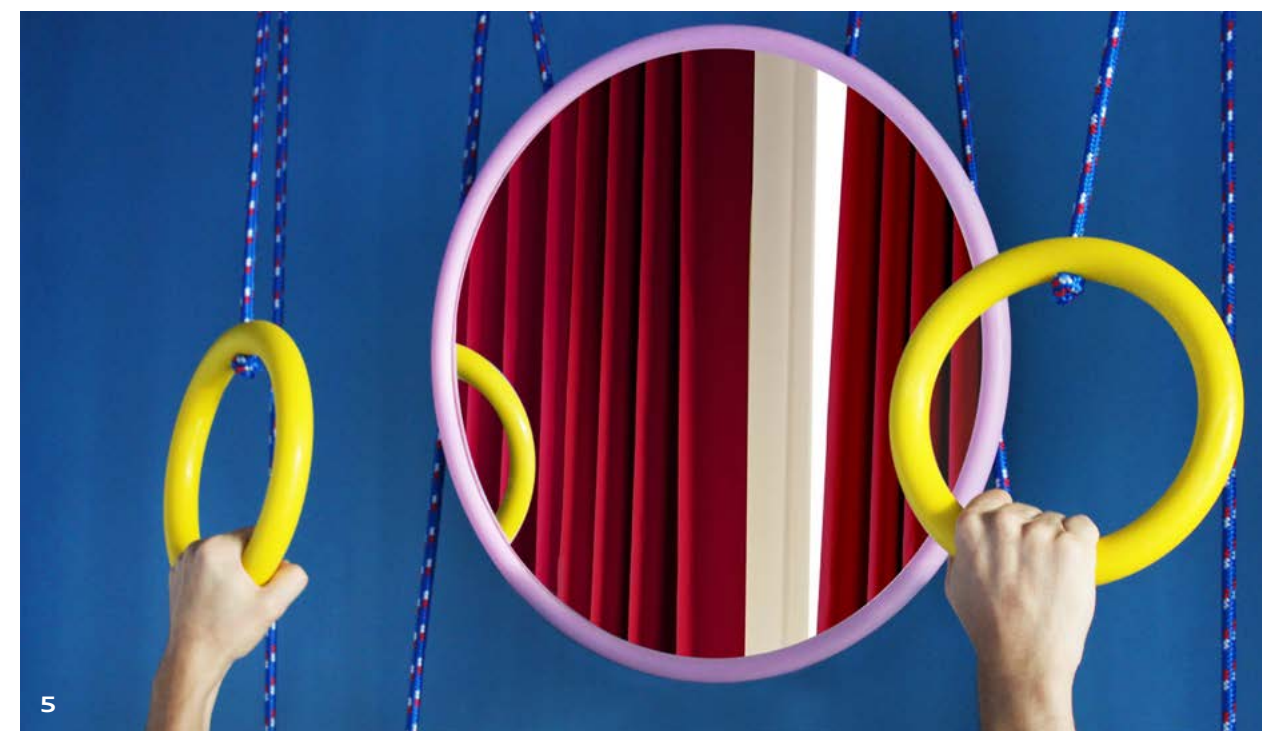
Ainsi, le « Wind Biking Selfie » permet de simuler un footing pour éprouver la pression liée aux réseaux sociaux ; le « Pulldown Check-up Mirror » permet de mesurer notre niveau de narcissisme et la « Brain Dropping Remote », celui de notre nihilisme.

Dans une société fondée sur la valeur « Liberté », Camille Menard envisage « la possibilité pour l'utilisateur de comprendre les mécanismes à l'œuvre dans ses choix afin d'échapper à l'aliénation sociale ». Au sein de son studio Angst Design, elle aspire, non sans humour, à « promouvoir un design d'un genre nouveau, vecteur d'émancipation, afin de supplanter celui qui sature le marché sans posture critique ou réflexive. »

“DANS LA LOGIQUE CAPITALISTE, L'INDIVIDU EST MIEUX PERÇU S'IL PRODUIT LES SIGNES DU CORPS SAIN ET ACTIF. LE CORPS S'ENVISAGE ALORS COMME UN PRODUIT, REFLET DE SA PERFORMANCE ET DE SA RENTABILITÉ.”

- 1- « Brain Dropping Remote », *Self Esteem Shapers*, 2020 - Camille Menard © Lucie Gibierge
2 - *Self Esteem Shapers* : L'idéologie du fitness, 2019 © Camille Menard
3 - Ép. 2 : Fitness et dictature du like, 2019 (image extraite de « Boomerang », Matthew Frost) © Camille Menard
4 - Ép. 4 : Fitness et nihilisme, 2019 (image extraite de « Gilligan », DRAM) © Camille Menard
5 - Maquette du « Pulldown Check-up Mirror », 2019 © Camille Menard

TEDDY SANCHES

Né en 1991
Vit et travaille à Paris
[@teddysanches](#)
[@envahisseurs_](#)
[deicyteddysanches.com](#)

ENVAHISSEURS

Marier design et danse Hip-Hop ? C'est l'idée originale de Teddy Sanches qui a donné naissance au projet *Envahisseurs*.

Diplômé de l'ENSCI – Les Ateliers et lui-même danseur, le jeune designer questionne la forme du battle, événement emblématique de la culture urbaine dans lequel les danseurs s'affrontent de manière improvisée.

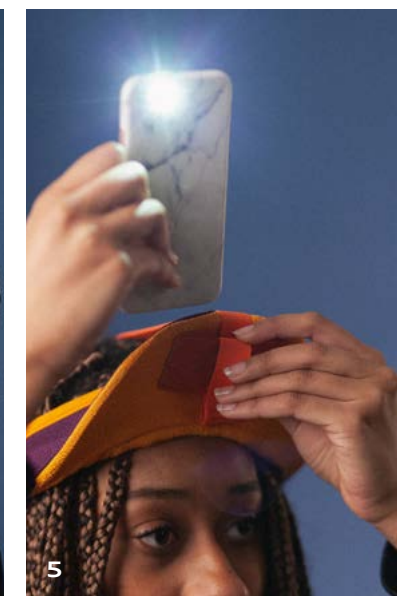
Replongeant dans les origines du Bronx des années 1970, Teddy Sanches renoue avec la symbolique du cercle dans la danse Hip-Hop. Les cercles formés successivement par les spectateurs, les danseurs et les mouvements de la danse, créent une énergie communicative et transforment le corps en scène, décor, événement, atmosphère.

Partant du constat que « ce sont par les moyens les plus simples que les choses les plus riches se créent », *Envahisseurs* déploie un protocole utilisant des équipements et accessoires permettant aux danseurs d'envahir un lieu en toute autonomie.

Le projet présenté au Palais de Tokyo par Teddy Sanches comprend des happenings activés à plusieurs moments de l'exposition, un court métrage sur pellicule écrit avec Deicy Sanches revenant sur la naissance du Hip-Hop, et des équipements permettant de redonner le pouvoir aux participants des happenings. Chacun possède ainsi un équipement (vêtements, accessoires,...) : le MC qui anime, le jury, les sauteur.se.s (qui gèrent le son), les voyant.es qui filment, le ou la DJ, les ambianneur.se.s,... Inspirés des valeurs urbaines et d'un quotidien transculturel, les équipements convoquent plusieurs champs du design : le graphisme, l'objet, la mode, le numérique, le son.

“ C'EST PAR LE CERCLE QU'EST NÉE LA DANSE HIP-HOP. GRÂCE À LUI, LES DANSEURS, DANS LES BLOCK PARTIES (FÊTES DE QUARTIER) DU SOUTH BRONX DES ANNÉES 70, SONT ARRIVÉS À INVENTER CETTE NOUVELLE FORME DE DANSE. ”

1 & 2 - Extrait du film *Envahisseurs*, 2020.
Réalisation, mise en scène & chorégraphie : Deicy et Teddy Sanches.
Image : Diana Vidrascu
© Deicy & Teddy Sanches
3 - Atmosphère. Les « Ailes de Faucon » portées par les Ambianneur.se.s,
2019 © Mario Simon Lafleur
4 - Son. La « Mendigote » portée par les Sauteur.se.s, 2019
© Mario Simon Lafleur
5 - Vidéo et lumière. La « Visière en I » portée par les Voyant.e.s, 2019
© Mario Simon Lafleur

ROMAN WEIL (UNITS)

Né en 1993
Vit et travaille à Paris
[@units.works](#)
[units.design](#)

EXPERIMENTAL PARTY UNIT (E.P.U)

Que provoquent chez nous les systèmes techniques qui nous entourent ? De la peur à la fascination en passant par la crainte ou le fantasme, des sentiments forts se côtoient.

Experimental Party Unit est une expérience spatiale et sonore composée de dispositifs dynamiques lumineux impliquant le corps et ses sens. *E.P.U* se compose d'un ensemble de machines cinétiques et lumineuses à destination d'espaces festifs (concerts, festivals, raves, ...) ayant pour vocation de créer un dialogue, une proximité entre humain et technologie. Le projet s'ancre dans une démarche de recherche, entre design industriel, expérience spatiale et sonore, entre technicité et plasticité.

Diplômé à la fois de CentraleSupélec en Ingénierie de la Conception des Systèmes Complexes et de l'ENSCI - Les Ateliers en Création Industrielle, le designer explore la fête comme un espace d'expérimentation total non seulement pour le public, mais également pour les

artistes. Miroir de la science-fiction, elle est à ses yeux, aujourd'hui, « l'un des seuls laboratoires sociotechniques et utopistes de notre monde ».

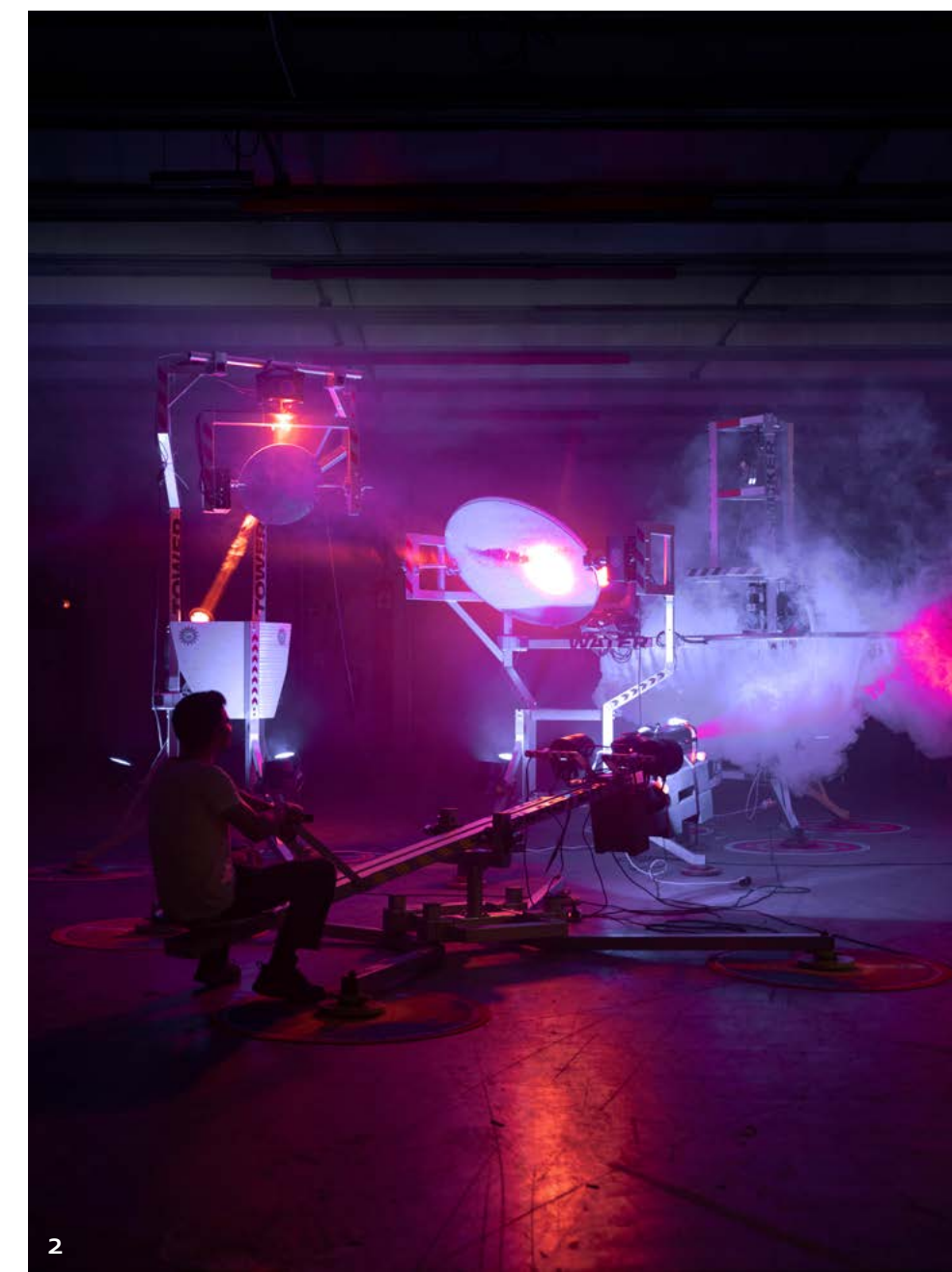
Constituée de machines interactives où les paramètres sonores interagiront avec la cinétique et la programmation des lumières, son « Unité Festive Expérimentale » vise la mise au point d'un prototype social, d'une zone dédiée au lâcher prise, d'une enclave sensitive activée par une célébration joyeuse de la technique.

Roman Weil s'associe en 2019 avec le designer Tom Formont pour fonder l'agence de design et de recherche Units.

“ DE LA PEUR À LA FASCINATION EN PASSANT PAR LA CRAINTE OU LE FANTASME, LES SYSTÈMES TECHNIQUES QUI NOUS ENTOURENT SONT CRÉATEURS DE SENSATIONS. *E.P.U* RAPPROCHE LES MACHINES DU PUBLIC AFIN D'ENTREtenir UNE NOUVELLE RELATION : CELLE D'UNE CÉLÉBRATION JOYEUSE DE LA TECHNIQUE. ”

1

2

1 - T.L.1.B (Turning Light 1B), *Ambient Party Machine (A.P.M.)*, musée des Arts décoratifs et du design de Bordeaux, 2020 © Units
2 - *Experimental Party Unit (E.P.U.)*, 2020 © Units

MIND MAP

Automne 2021
Palais de Tokyo, Paris

L'exposition des lauréats Audi talents

par Gaël Charbau,
commissaire de l'exposition

L'exposition *Mind Map* adresse non pas l'objet, mais la méthode sous-jacente explorée par les trois lauréats Audi talents pour imaginer leur œuvre.

En apparence, le lien n'est pas facile à établir entre la recherche sur le vivant de Marie-Sarah Adenis, l'exploration de nos « profils » au prisme de l'intelligence artificielle chez Charlie Aubry et les expérimentations d'un « design abstrait » par le duo Henri Frachon et Antoine Lecharny.

Ces trois projets sont pourtant alimentés par une racine commune : la recherche de formes rendues possibles et visibles par des principes sous-jacents. Aux lois sélectives de l'ADN, aux ramifications binaires des cerveaux électroniques, ou aux déclinaisons de concepts abstraits, les créateurs cherchent à donner un corps, une forme, un manifeste.

C'est l'occasion pour le programme Audi talents de poursuivre les passionnantes explorations du laboratoire des formes, que chaque lauréat contribue à augmenter depuis 2007 et qui constitue, au fil des ans, une véritable cartographie esthétique des enjeux complexes de notre présent.

Le *Mind Mapping*, aussi appelé « carte heuristique » ou carte mentale, désigne une représentation graphique des différents chemins de la pensée. Elle offre une vision synthétique et cartographique d'une réflexion, d'un procédé ou même d'un récit. Dans l'histoire, et notamment dans différentes sciences telles que la biologie, mais aussi dans l'alchimie, la linguistique ou même les théories du jeu d'échecs, elle est souvent représentée sous forme d'arborescences, qu'on pourrait appeler un « chemin des possibles » ...

MARIE-SARAH ADENIS

Ce qui tient à un fil

VIVANT, ADN, PARENTÉ

Faisant dialoguer la science et les mythes animistes, Marie-Sarah Adenis propose de nouvelles formes de représentation du génome et des liens de parentés entre les êtres vivants. Son approche transdisciplinaire propose un rapport renouvelé entre le vivant, les technologies et la société pour « prendre acte collectivement de ce qui nous lie et ce que nous devons protéger ». Entrez dans *la Forêt chromosomique*, traversez vaillamment *la Fente magique*, puis enfilez votre casque de réalité virtuelle et découvrez alors *le Jardin des hélices*. Une vertigineuse quête du vivant.

CHARLIE AUBRY

P3.450

QUOTIDIEN, DATA, CONSOMMATION

Dans un monde où notre environnement s'adapte à nos propres comportements, Charlie Aubry s'interroge sur la place de l'intelligence artificielle et la monétisation de nos données. *P3.450* est une critique de notre société où les données collectées - à nos dépend mais avec notre accord - sous la forme d'une expérience immersive pour le public qui en devient acteur à son corps défendant.

HENRI FRACHON & ANTOINE LECHARNY

Abstract design manifesto

REGARD, SCULPTURE, SENTIMENT

Henri Frachon et Antoine Lecharny développent ici une pratique dédiée aux procédés de conception plutôt qu'à l'usage des objets en dessinant les contours d'un « design abstrait », qui porte notre attention sur l'essence d'une forme et non sur sa fonction. Partant de quatre axes d'exploration (le trou, le jonc doucine, le triangle et la dissonance) le duo de créateurs met en œuvre une démarche expérimentale et radicale qui s'éloigne du design pour se rapprocher d'une recherche fondamentale.

INFORMATIONS PRATIQUES

Undomestic

11.12.13 juin

jeudi 10 juin : preview presse à 12h30

PROGRAMME DES PERFORMANCES :

Vendredi 11 juin

18h30 Live : Jeanne Laborde
(*Experimental Party Unit*, Roman Weil)

Samedi 12 juin

14h00 > 16h00 Performance
(*Self Esteem Shapers*, Camille Menard)

18h30 Live : A.G.C.
(*Experimental Party Unit*, Roman Weil)

Dimanche 13 juin

12h00 > 14h00 Performance
(*Self Esteem Shapers*, Camille Menard)

14h00 : Battle de danse hip hop
(*Envahisseurs*, Teddy Sanches)

Entrée gratuite les trois jours

De 11h à 20h

Palais de Tokyo

13, avenue du Président Wilson - 75116 Paris

Accès

Métro : Ligne 9, stations Iena et Alma Marceau

Bus : Lignes 32, 42, 63, 72, 80, 82, 92

RER : Ligne C, Station Pont de l'Alma

Stations Velib' à proximité du Palais de Tokyo :

n° 16007 : 4, rue de Longchamp

n° 8046 : 2, rue Marceau

n° 7023 : Quai Branly

CONTACTS MÉDIAS AUDI TALENTS

l'art en plus - Marion Gardair

01 45 53 62 74 - m.gardair@lartenplus.com

Audi - Sabrina Nicolas

06 86 95 78 96 - sabrina.nicolas@audi.fr

Plus d'informations

auditalents.fr

#auditalents

