

19.01. – 23.03.2025

FLEUR, FEU

Roy Köhnke

Les pages du carnet intime de Roy Köhnke présentes dans l'exposition *Fleur, Feu*, laissent transparaître, à travers dessins, collages et notes, son engagement à déconstruire nos représentations du monde et à penser des alternatives, à s'auto-déterminer.

Dans son travail, l'artiste souligne que la science anatomique, entre autres, a contribué à établir une certaine construction sociale du corps. Aux sculptures antiques qui proposent une vision idéalisée de la beauté et de la pureté, il oppose au corps normé et lisse, la profondeur douloureuse des cavités.

Alchimiste talentueux des matières, les gestes de Köhnke sont résolument spéculatifs et posent, avec constance, la relation du corps à la vie, à l'art et à la technologie.

Liés à une forme de fiction scientifique, les êtres hybrides issus de son imaginaire sont déterminés par la manipulation de la matière, tantôt primaire, tantôt technologique, mais toujours choisie pour sa capacité à se métamorphoser.

Brûlures, soudures, ligatures, diffraction de la lumière sur la matière, attestent, chez cet artiste contemporain, d'un magnifique « goût du feu ».

Claire Le Restif

Commissaire de l'exposition et directrice du Crédac

CENTRE D'ART CONTEMPORAIN
D'IVRY – LE CRÉDAC
La Manufacture des Œillets 1, place
Pierre Gosnat 94200 Ivry-sur-Seine
France +33 (0)1 49 60 25 06
www.credac.fr
contact@credac.fr

Entrée libre

Du mercredi au vendredi : 14:00-18:00
Le week-end : 14:00-19:00
Fermé les jours fériés
Métro 7, Mairie d'Ivry
RER C, Ivry-sur-Seine
Velib', station n° 42021 Raspail –
Manufacture des Œillets

CENTRE D'ART CONTEMPORAIN
D'INTÉRÊT NATIONAL

Membre des réseaux TRAM, DCA
et BLA!, le Crédac reçoit le soutien
de la Ville d'Ivry-sur-Seine, du Ministère
de la Culture – Direction Régionale
des Affaires Culturelles d'Île-de-France,
du Conseil Régional d'Île-de-France et
du Conseil départemental du Val-de-
Marne.

Au croisement d'une pratique manuelle élémentaire et des technologies de pointe, le travail de Roy Köhnke mobilise sculpture, vidéo et installation pour sonder nos corps et explorer de nouveaux possibles. Fondamentalement sculpteur, l'artiste agence et met en dialogue les matériaux. Ses œuvres biomorphes croisent de multiples chemins et témoignent d'un imaginaire futuriste. Leurs formes complexes nous donne à voir des corps mutants et indéfinis qu'il projettent dans un nouvel espace, réel et utopique.

Fleur, Feu invoque l'amour et le désir comme forces de résistance à l'autorité. Les œuvres de l'exposition déjouent les évidences; elles sont des percées vers de potentiels subversifs, des invitations à vivre les corps et les désirs différemment.

« Nous sommes des êtres biologiques, plastiques, des

choses vivantes qui se regardent et se rêvent, fascinés » nous dit Roy Köhnke. Ses œuvres ouvrent des mondes inconnus et des possibles charnels infinis.

Dans le Crédakino, Roy Köhnke invite la commissaire et critique indépendante Caroline Honorien. Avec *Retour de Marsyas*, elle propose trois vidéos autour du corps et de la peau où la chair devient espace de perception et interface au monde, à l'histoire, à la mémoire et aux nouvelles technologies.

Trois vidéos y sont projetées en continu: *_God Mode_* des artistes Larry Achiampong et David Blandy; *Precursing* de Nina Davis et *It's Dangerous to go Alone! Take This* de Bassam Issa Al-Sabah.

SALLE 1

Dans la grande salle du Crédac, Roy Köhnke déploie un ensemble d'œuvres qui révèlent la matrice de son geste et de sa pratique.

C'est souvent par le dessin et le travail d'écriture que l'œuvre débute. Roy Köhnke remplit des carnets: s'y côtoient une esthétique proche du dessin animé et des formes qui semblent appartenir à un relevé anatomique du futur. Des recherches d'angles et d'ossatures qui deviendront de fragiles maquettes en baguettes de bois puis squelettes d'acier.

Bien qu'organique, la nature de ces sculptures aux courbes étranges est incertaine. Elles semblent se construire en s'appuyant sur les cages qui les entourent, trouvant dans leurs profondeurs intérieures la force de déformer leurs rigidités et de s'en échapper. Le biomorphisme des *Traps* produit ses propres fantasmes: issues d'un avenir inconnu, ces sculptures pourraient être la vivisection d'une machine animale ou, à l'inverse, le prototype hybride, le point zéro d'un être en devenir.

En vis-à-vis, l'artiste choisit de nous montrer les dessins préparatoires qui ont guidé leurs constructions. Traces visibles de celles-ci, les plans sont troués par les brûlures de soudure. Des percées aux tailles variables qui forment une constellation et font advenir dans notre regard une forme de fragilité.

En sculpteur, Roy Köhnke recherche la lumière et joue de ses effets. Dans les espaces lumineux du Crédac, il crée des filets de camouflage qui, au lieu d'obstruer, révèlent et façonnent la lumière. Les sculptures *Parades*, composées de film plastique, de câbles et de tissu inox, filtrent, reflètent et diffractent. Selon la course du soleil, leurs éclats viennent à la rencontre des autres sculptures et projettent leurs spectre lumineux, comme un élixir de vie.

SALLE 2

Suspendues à des structures métalliques, les sculptures qui composent la série *Suspended consumption* (2020-2021) offrent un spectacle troublant. De grandes formes semblent nous montrer le corps à corps d'une humanité mutante et technologique. Les deux faces de ces chimères polymorphes se répondent: à la face lisse et veloutée du plâtre poli s'oppose la rugosité du plâtre projeté sur un squelette fait de câbles Ethernet. Les *Suspended consumption* sont des corps nouveaux qui ouvrent contre-récits et fantasmagories.

Leurs courbes, à l'étrange sensualité, charrient et interrogent une partie de l'histoire de l'art: la blancheur de leurs plâtres nous remet en mémoire les corps idéalisés des antiques mais elles sont ouvertes et décharnées. Elles exhument les planches d'anatomie, les écorchés, et dans leur sillage une histoire de l'art partie prenante d'une science anatomique restrictive et autoritaire.

S'agit-il de « corps-autres » qui parasitent notre regard occidental façonné par des siècles de normativité savante? Ou de corps réhaussés de prothèses qui abolissent les limites physiques, et ouvrent des possibles?

Les sculptures de *Suspended consumption* échappent à toute identification. Spéculatives, leur indétermination subvertit l'ordre et les frontières en une intense fusion de la matière organique et de la technologie. Elles sont une invitation à de nouvelles formes de devenir, d'alliance et de changement potentiel, radical. Monstrueuses, elles sont un puissant mythe de résistance.

SALLE 3

La vie sexuelle de la nature est d'une diversité sans limite et les phénomènes de convergences évolutives fascinent Roy Köhnke.

Ainsi, certaines fleurs et certains insectes développent au fil de leurs évolutions une relation unique et exclusive. Des orchidées sauvages modifient leurs anatomies pour attirer les insectes pollinisateurs mâles en façonnant des leurres visuels et sexuels mimant, par exemple, la pilosité ou l'odorat d'insectes femelles. Des fleurs sapromyophiles, plus communément baptisées « fleurs cadavres », piègent et recouvrent les mouches de leur pollen en imitant les qualités visuelles, tactiles et olfactives de la chair en décomposition. Que peuvent nous apprendre ces interactions sur la construction et la dimension politique de nos désirs?

Dans sa série de vidéos 3D *Magnetic Tendencies*, l'artiste crée et met en scène la rencontre sensuelle de corps aux matérialités différentes. Sur les écrans, des êtres à la fois organiques, atmosphériques et technologiques se rencontrent, s'assemblent et se révèlent dans une danse indéfinie et voluptueuse.

Pour chaque vidéo de la série, Roy Köhnke invite des artistes sonores et des poète.x.es à collaborer. Pour les trois premières vidéos présentées dans *Fleur, Feu*, les artistes Talita Otović, Low Lov et Sabrina Calvo ont été invité.x.es. Leurs créations sonores démultiplient ainsi les possibilités d'interactions entre des corps de matérialités différentes.

Magnetic Tendencies ausculte la construction politique de nos désirs. Alors que la « nature » elle-même défait ce qui constitue le « naturel » l'artiste explore de nouveaux modèles d'interactions sexuelles, d'autres façons de se lier et de se traverser. Ses vidéos déjouent la présomption collective, normative et morale de l'existence d'un ordre naturel. Roy Köhnke crée ainsi des atmosphères chargées de nouveaux imaginaires où la sensualité des matières est ce qui se donne à voir. *Magnetic Tendencies* nous ouvre à des désirs queers et des interactions trans, entre des êtres humain.x.es et non-humain.x.es, des flux, des particules...

SALLE 1

TRAP SERIES

- 1 *Evolv' in(g)to You, Trap series, inox, film diffractant, 140 x 140 x 33 cm 2024*
- 2 *Bloom' in(g)to You, Trap series, inox, film diffractant, 160 x 140 x 33 cm 2024*
- 3 *Escap' in(g)to You, Trap series, inox, film diffractant, 170 x 80 x 33 cm, 2024*

XRAY STYLE SERIES

- 4 *Evolv' in(g)to You, Xray style series, grafite, feutre, brulûre, collage, papier craft, 2024*
- 5 *Escap' in(g)to You, Xray style series, grafite, feutre, brulûre, collage, papier craft, 2023*

PARADE SERIES

- 6 *Hight touch #1, Parade series, inox, aluminium, film diffractant, 200 x 400 cm, 2024*
- 7 *Hight touch #2, Parade series, inox, aluminium, film diffractant, 200 x 400 cm, 2024*
- 8 *Hight touch #3, Parade series, inox, aluminium, film diffractant, 300 x 400 cm, 2024*
- 9 *Hight touch #4, Parade series, inox, aluminium, 300 x 400 cm, 2024*

NO SAD STAR ALLOWED

- 10 *Troma, 2019*
 - 11 *Fleur, feu, 2024*
 - 12 *LOL, 2023*
 - 13 *La fuite, 2017*
 - 14 *Storm dancers, 2017*
 - 15 *Bras doigt, 2023*
 - 16 *La belle sucette, 2023*
 - 17 *Touché.x.es, 2024*
 - 18 *Fire!, 2023*
 - 19 *Bienvenue dans la vie, 2024*
 - 20 *Desperate, 2023*
- Extraits du carnet personnel de l'artiste, impression Fine art sur papier Murakumo, 33 x 48 cm

DEAF MORNINGS SERIES

- 21 *Chaotic System, capture d'écran, impression sur film transparent, film diffractant, 2024*
- 22 *Out of Battery, capture d'écran, impression sur film transparent, film diffractant, 2024*
- 23 *Fleur, Feu, capture d'écran, impression sur film transparent, film diffractant, 2024*
- 24 *High Touch, capture d'écran, impression sur film transparent, film diffractant, 2024*

SALLE 2

- 25 *Suspended Consumption #1, plâtre, cables Ethernet, acier, 2020*
- 26 *Suspended Consumption #2, plâtre, cables Ethernet, acier, 2020*
- 27 *Suspended Consumption #4, plâtre, cables Ethernet, acier, 2021*
- 28 *Ram jacket #3, denim, cyanotype, javel, 2024*

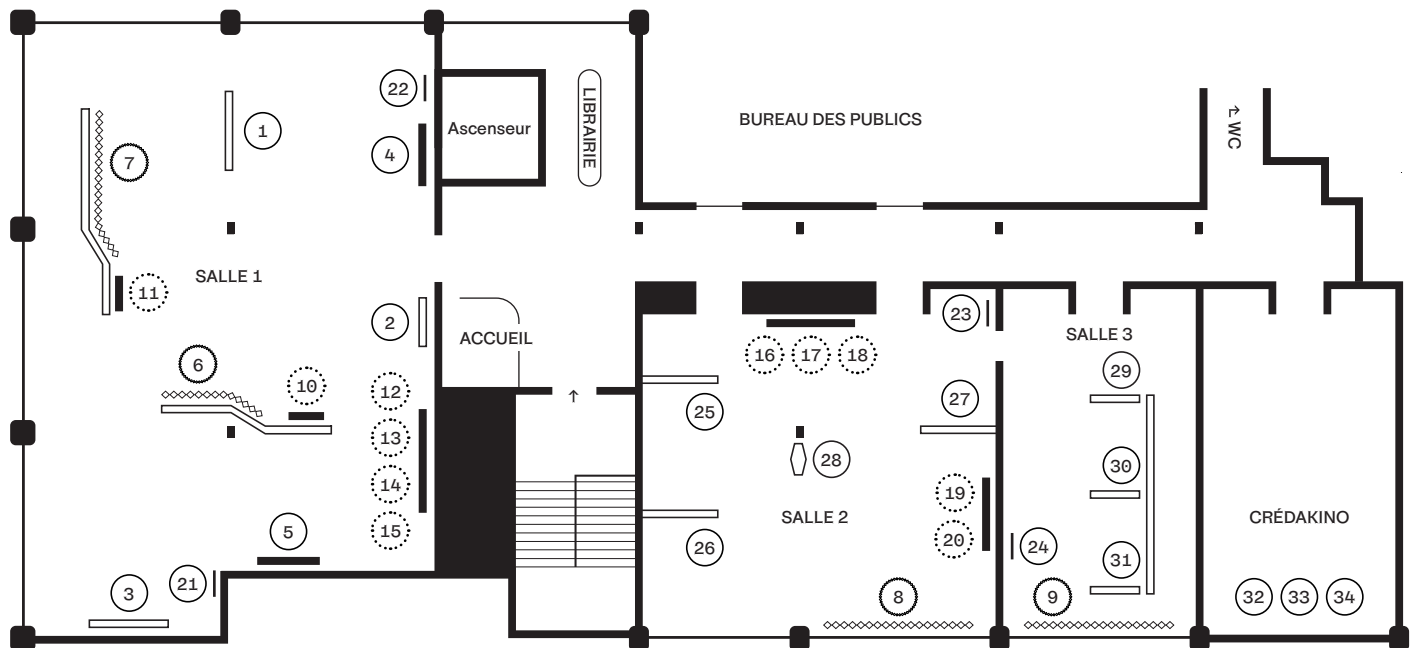
SALLE 3

MAGNETIC TENDENCIES SERIES

- 29 *Extreme softness, animation 3D, 3min 38s, 3D: Guillaume Seyller, BO: Talita Otovic, +/-, 2024*
- 30 *High Touch, animation 3D, 3min 34s, 3D: Guillaume Seyller, BO: Low Lov, Do U Feel like I DO?, 2024*
- 31 *Chaotic system, animation 3D, 3min 37s, 3D: Guillaume Seyller, BO: Sabrina Calvo, Murmuration, 2024*

CRÉDAKINO

- 32 *Larry Achiampong & David Blandy, _God Mode_, vidéo couleur, son, 11min 52s, 2023*
- 33 *Nina Davies, Precursing, vidéo couleur, son, 11min 12s, 2023*
- 34 *Bassam Issa Al-Sabah, It's Dangerous to go Alone! Take This, vidéo couleur, son, 29min 29s, 2023*

Ici, je tiens à remercier tout particulièrement: Charlie Mouton, le p'tit démon sans qui je n'aurais pu construire cette exposition; Guillaume Seyller, le magicien de la 3D; Sabrina Calvo, Low Lov et Talita Otović, pour leurs créations sonores magnétiques; Caroline Honorien pour l'alléchante programmation du Crédakino; Julien Arnaud, Gorge Bataille, Valentine Gardiennet, Balthazar Heisch et Ash Love, complices aux regards affutés et Mary Costeaux, fileuse de lumière pendant deux semaines.

Encore merci, Claire Le Restif, d'avoir invité mes sculptures à embrasser l'un des plus beaux centres d'art d'Île-de-France, portées par l'ensemble de l'équipe scintillante du Crédac et la séduisante proposition graphique du studio Kiösk.

Merci au MO.CO. et à la Fondation des Artistes d'avoir soutenu la réalisation des trois premières vidéos *Magnetic Tendencies*.

Ainsi qu'à toutes les créatures, passées, présentes, futures, qui m'accompagnent dans cette aventure.

Lov U, Roy

L'œuvre *Magnetic Tendencies* a été sélectionnée par la commission mécénat de la Fondation des Artistes qui lui a apporté son soutien. Elle est coproduite avec le MO.CO. Montpellier Contemporain.

ÉVÈNEMENTS

SORTIE DU LIVRE *LA BELLE SUCETTE**

■ Samedi 15 mars ■ 16:00-17:00

Carte blanche à Roy Köhnke, Julien Arnaud (critique d'art et éditeur) et Sophie Legrandjacques (directrice du centre d'art Le Grand Café), pour la sortie du livre *La belle sucette*, édité par Le Grand Café, Centre d'art contemporain de Saint-Nazaire et la maison d'édition Ghost House.

DISCUSSION*

■ Samedi 15 mars ■ 17:00-18:00

Discussion entre Roy Köhnke et Caroline Honorien, commissaire indépendante et critique d'art invitée à la programmation du Crédakino.

* Entrée libre

BUREAU DES PUBLICS

VISITE ENSEIGNANTE*

■ Mardi 21 janvier ■ 14:30-16:00 et 17:00-19:00

Visites commentées de l'exposition destinées aux professionnelles de l'éducation, du champ social et associatif.

Les responsables de groupe réservent ensuite une visite et un atelier.

VISITE DU DIMANCHE

■ Dimanches 26 janvier, 23 février et 23 mars ■ 16:00-17:00

Visite accompagnée de l'exposition enrichie de références historiques et artistiques.

ATELIERS-VACANCES*

■ 19, 20, 21 février ■ 15:00-17:00

Visites de l'exposition et ateliers créatifs pensés pour les enfants de 6 à 12 ans, sans adulte accompagnant.

CRÉDACANTINE*

■ Jeudi 6 mars ■ 12:00-14:00

Visite commentée de l'exposition par Roy Köhnke et Claire Le Restif, suivie d'un déjeuner

Participation au repas : 8 € / adhérent-es : 5 €

ATELIER-GÔTER*

■ Dimanche 9 mars ■ 15:00-17:00

Les familles découvrent l'exposition avec l'équipe du Bureau des publics, puis participent à un atelier qui prolonge la visite de manière sensible. Un goûter conclut la séance.

Conçu pour les enfants de 6 à 12 ans et leurs familles.

ART-THÉ*

■ Jeudi 13 mars ■ 16:00-17:30

Visite commentée de l'exposition et échanges autour de ressources culturelles en lien avec les thématiques abordées.

Thé et petits gâteaux sont offerts.

Tous les événements sont gratuits et libres d'entrée sauf mention contraire.

* Réservation obligatoire: contact@credac.fr / 01 49 60 25 06

LE CRÉDAC