

les arts au mur
artothèque

présente

TOGETHER AT LAST

EXPOSITION DE NATASHA CARUANA

Commissariat Audrey Hoareau

© Natasha Caruana, *Wedding day fragment (II)*, Série *Muse on Muse*, 2021

07.04.2022 — 18.06.2022

Together at Last retrace le parcours artistique de Natasha Caruana. En puisant dans ses archives personnelles ou dans les méandres des internets, l'artiste visuelle anglaise détermine comment chaque étape de sa vie de femme fait œuvre. Animée par la perpétuelle remise en question de son statut d'épouse et de jeune mère, Natasha Caruana considère ses questionnements intimes et sentimentaux comme autant de points de départ et de supports à la création. Son approche originale, performative et ludique, vise à la déconstruction des schémas traditionnels autour du couple. En travaillant sur des sujets autobiographiques récurrents comme l'amour, la trahison, les fantasmes, Natasha Caruana s'implique tout entière dans une démarche caractérisée par un engagement total aux accents résolument féministes.

Audrey Hoareau

Commissaire de l'exposition

Directrice du CRP/ Centre Régional de la Photographie
Hauts-de-France

Dans le cadre de « Vivantes ! » un programme d'expositions se déployant en Nouvelle-Aquitaine de 2020 à 2022, initié et coordonné par le FRAC Nouvelle-Aquitaine MÉCA. Des œuvres de Denis Roche, choisies par Natasha Caruana et Audrey Hoareau dans la collection du FRAC Nouvelle-Aquitaine MÉCA, sont présentées à l'artothèque en écho à l'exposition.

Vernissage de l'exposition

07.04.2022 à 19h

En présence de l'artiste
et de la commissaire de l'exposition

Rencontre avec l'artiste

et la commissaire de l'exposition

09.04.2022 à 15h

Programme culturel

L'exposition est accompagnée d'une programmation à découvrir au fil des jours sur notre site :

www.lesartsaumur.com

Sur réservation

contact@lesartsaumur.com

05.56.46.38.41

Entrée libre

mar. à sam. 14h/18h

Contact presse

corinne@lesartsaumur.com

06 03 59 64 04

Natasha Caruana *Together at last*

Ne pas distinguer la femme de l'oeuvre

Natasha Caruana s'intègre à cette mouvance d'artistes qui font de leur existence le support de leur production artistique. L'artiste britannique a pris cette direction dès le début de sa carrière. En faisant de chaque étape de sa propre histoire un prétexte à la création, elle construit son oeuvre autour des thèmes de l'amour, de la trahison, de la remise en question du couple, à mesure que sa vie s'écoule et à l'aune de ses propres expériences. Autobiographie ou autofiction, difficile de démêler le vécu du provoqué, ici c'est la vie qui inspire l'oeuvre qui inspire la vie qui inspire l'oeuvre ...

Par l'image photographique, la vidéo et quelques fois par l'installation, Natasha Caruana nous entraîne dans les tréfonds de son intimité. Parfois contraint, le visiteur se meut en spectateur poussé aux limites du voyeurisme. Pris à parti de son introspection, il devient le témoin-confident de ses doutes. Adeptes de l'appareil jetable, du petit compact argentique, Natasha Caruana met au service de sa narration une esthétique brut, parfois crue qui se veut aussi sincère que généreuse. La photographie, médium de la vérité et du mensonge, sert depuis presque vingt ans sa ferme intention de dissoudre la frontière qui distingue les sphères privées et publique. Les outils du web, les captures d'écran et autres applications ont depuis quelques années démultiplié ses possibilités en lui offrant une palette 2.0 plus adaptée à son processus de travail.

Together at last regroupe plusieurs séries présentées selon une chronologie imposée par les événements. L'une après l'autre, on découvre les tribulations de l'artiste dans une quête somme toute banale et légitime de bonheur conjugal, où Simon, l'époux et muse, devient malgré lui la pierre angulaire d'une oeuvre en train de se faire.

Il y a l'avant, où chacun de son côté, les deux futurs époux ont cherché dans leurs relations précédentes respectives l'éventualité d'un amour éternel. Un peu plus âgé qu'elle, Simon a convolé en premières noces. De cette vie avant elle, Natasha Caruana retient le rituel de l'enterrement de vie de garçon ou tout du moins le produit photographique issu de cet épisode traditionnel. A partir du seul album et sans intervention particulière, elle fait émerger le caractère tribal et humiliant de cette réunion d'amitiés viriles, prétextes à l'ivresse et à la grivoiserie. S'en suit *Love Bomb*, où l'artiste lui oppose son propre passé. Ici, elle synthétise l'échec d'une relation précédente dont elle parle par métaphores et détournements via les recettes illustrées de philtres d'amour mêlées insidieusement à celles de bombes DIY.

Il ne pouvait en être autrement : l'arrivée de Simon dans la vie de Natasha Caruana le propulse instantanément dans le rôle principal de sa production. Le démarrage éclair de cette nouvelle relation aboutit inévitablement à un projet de recherche sur le *coup de foudre*. Entre l'étude de données scientifiques et la collecte de témoignages autour de ce phénomène inexplicable,

Natasha Caruana produit un corpus de portraits et s'inclut à la série ainsi que son fiancé.

Elle finit par l'atteindre ! Le bonheur est entre ses mains lorsque la relation avec Simon évolue en mariage. Mais l'artiste ne peut se résoudre à la félicité. Comme celui qui fuit l'engagement par peur de l'ennui, Natasha Caruana fuit l'inertie par crainte de ne plus avoir matière à créer. S'en suit un travail de fond sur le divorce, représenté ici par une installation étonnante et originale : un rideau conçu à partir de 1607 alliances chinoises, trouvées, achetées, stigmates d'autant d'histoires d'amour révolues et de mariages qui ont mal tourné.

Et puis il y a l'homme marié, la scorie qui pointe dans l'oeuvre aussi régulièrement que dans les pensées troubles de son auteur. La muse noire, le petit démon sur l'épaule qui susurre. Cette ombre omniprésente sera le sujet du dernier travail en date. Une pièce vidéo complète une série d'images dont la linéarité suit le fil d'un scénario rocambolesque à base de peau, de tracking et de chambre d'hôtel.

Si l'oeuvre de Natasha Caruana se concentre sur son intimité, elle n'en est pas moins une sorte de miroir tendu, à l'image de celui qui compose l'installation centrale de l'exposition. Cet objet équivoque et symbolique porte en lui tout l'attachement de l'artiste à nous convier dans son monde autant qu'à nous faire réfléchir sur notre propre rapport aux autres.

Il n'est pas de plan de carrière chez Natasha Caruana mais plutôt des plans de vie, qu'elle convoque parfois et qui de temps à autre la rattrapent. Ce qui compte c'est la transformation de ce vécu en oeuvre dont la mythologie amoureuse demeure le centre de gravité. Ses explorations et ses recherches font écho au fonctionnement d'un système qui, par la force du digital, réduit de plus en plus le spectre de la vie privée. Sa démarche volontairement exhibitionniste nous questionne et nous renvoie aux travers de notre société du tout-visible.

Together at last est une histoire qui semble bien se finir si l'on considère l'espace d'exposition comme le territoire délimité du récit. Car évidemment mouvante et surprenante comme l'existence, il n'y a de suite et de fin chez Natasha Caruana, que celle que la vie elle-même aura décidé.

Audrey Hoareau, Février 2022

Audrey Hoareau dirige le CRP/ Centre régional de la photographie Hauts-de-France depuis septembre 2021. Commissaire indépendante, elle s'est spécialisée dans la photographie contemporaine et l'image engagée. De 2004 à 2016, elle travaille dans l'une des collections les plus importantes d'Europe, au Musée Nicéphore Niépce à Chalon-sur-Saône. En 2017, elle participe à la création du premier musée public de photographie en Chine, le Lianzhou Museum of Photography. Directrice artistique du festival Circulation[s] au Centquatre Paris durant deux éditions [2019-2020], elle occupe cette même fonction à la foire Photo Basel de 2019 à 2021.

N. Caruana : 1. Divorce Index & The Curtain of Broken Dreams, série « Divorce index », 2017- 2. Série « Muse on Muse », 2021 - 3. My fair, série « Married Man », 2008-2009

Démarche et biographie de Natasha Caruana

Natasha Caruana vit et travaille à Londres.

Elle est titulaire d'une maîtrise en Photographie, au Royal College of Art de Londres, 2006-2008, après un Bachelor Artistique spécialisé en Photographie, reçu avec les Honneurs de 1ère classe à l'University for the Creative Arts, 2002-2005.

Elle est la fondatrice de Work Show Grow et maître de conférences en photographie à l'Université des Arts de Londres.

Natasha Caruana travaille à la fois la photographie, la vidéo et l'installation. Son travail commence de manière autobiographique, explorant des récits d'amour, de trahison et de fantaisie, étayés par une approche performative et ludique. Son travail est créé à partir d'archives, d'Internet et de son histoire personnelle. La série *Married Man* rompt avec les représentations traditionnelles de l'infidélité, tandis que les œuvres ultérieures s'attaquent à l'institution du mariage - sa promesse et sa défaite.

Natasha Caruana a présenté en 2021 sa dernière exposition *A Lover's Discourse*, au nouveau Centre de la photographie de Mougins, en France. L'exposition rassemblait des fragments de huit séries d'œuvres des 16 dernières années. Les œuvres de l'artiste ont été montrées dans de nombreuses expositions, aux États-Unis, en France, Lituanie, Portugal, Inde, Chine, Australie et Arabie saoudite et présentées dans de nombreux catalogues photographiques collectifs et monographiques contemporains.

Les expositions récentes incluent - The Turner Contemporary, Margate, 2019, *Hooked*, Science Gallery, Londres, 2018, *Timely Tale*, Photoworks, Brighton, 2017, *The New Observatory*, FACT, Liverpool 2017, *The Real Thing*, Flowers Gallery, New York, 2016, *Married Man*, International Center for Photography Museum [espace de projet], New York, 2016. En 2014, Caruana a été nommée lauréate du BMW Artist in Residence Award au Musée Nicéphore Niépce, en France. Le prix a donné lieu à des expositions personnelles aux Rencontres d'Arles et à Paris Photo et à la monographie *Coup de Foudre*.

En 2018, Natasha Caruana a créé l'organisation Work Show Grow, qui organise des ateliers de soutien et de collaboration tout au long de l'année. Au cœur de l'éthique du WSG se trouve la conviction que la progression d'un travail créatif n'a pas besoin d'être solitaire et compétitif. Depuis 2016, Natasha Caruana gère le programme de mentorat NC, un mentorat annuel destiné aux femmes sous-représentées dans les arts. Le programme autofinancé soutient le développement créatif, la confiance et fournit des connaissances pratiques précieuses sur la façon de maintenir un travail créatif.

les arts au mur artothèque, un lieu dédié à l'art contemporain tourné vers tous grâce à son mode d'action original, le prêt d'œuvres.

Les actions menées par l'artothèque autour de la circulation des 1030 œuvres de sa collection favorisent les échanges entre la création visuelle contemporaine et des personnes de tous horizons : particuliers, scolaires, universités, entreprises, collectivités, espaces sociaux, hôpitaux, prisons...

Une programmation artistique et culturelle est mise en œuvre pour diffuser et sensibiliser aux démarches des artistes présents dans la collection : expositions dans et hors les murs, résidences, programme culturel, actions éducatives ...

Ouverture, mixité sociale, convivialité, engagement sont au cœur des valeurs qui animent son équipe.

les arts au mur artothèque est une association loi 1901 soutenue par la Ville de Pessac, Bordeaux Métropole, le Conseil départemental de la Gironde, la Région Nouvelle-Aquitaine, la DRAC Nouvelle-Aquitaine, la Préfecture de la Gironde, le CGET, le Service civique.

Membre de l'ADRA, du réseau ASTRE et de BAC.

Expositions 2021-2022

Riding modern art

Raphaël Zarka

24/06/2021 – 10/09/2021

Dans le cadre des Vibrations Urbaines 2021

Demain n'est pas un autre jour

Céline Domengie, Laurent Lacotte,

Georgette Power, Leila Sadel, Jeanne Tzaut

07/10/2021 – 06/11/2021

Dans le cadre des actions Jeunesse et Politique de la Ville

Apnée en récursivité

Jeanne Tzaut

26/11/2021 – 20/03/2022

Aide à la création DRAC Nouvelle-Aquitaine 2021

Présentation des Nouvelles Acquisitions 2021 de l'artothèque

12/02/2022 – 02/04/2022

À la Médiathèque Jacques Ellul, Pessac

En partenariat avec la Ville de Pessac, de l'ADRA, du CNAP, et de l'EBABX, dans le cadre du Printemps du dessin

Together at Last

Natasha Caruana

08/04/2022 – 18/06/2022

Dans le cadre de *Vivantes!*

Exposition Vibrations Urbaines

29/06/2022 – 18/09/2022

Dans le cadre des Vibrations Urbaines 2022

Actions éducatives

Le Pôle des Actions éducatives propose aux publics

de nombreuses actions, visites, atelier, rencontres et projets avec des artistes... autour des expositions :

- scolaires de la maternelle au lycée,
- établissements de l'enseignement supérieur,
- politique de la ville: espaces d'animation et sociaux, associations dans les quartiers prioritaires.

Contact Actions éducatives:

Christelle Seguin : christelle@lesartsaumur.com

Natasha Caruana *Together at last*

The exhibition *Together at Last* traces the artistic work of Natasha Caruana. Drawing upon her personal archives and present day experiences the English artist creates work inspired by each step of her life. Natasha Caruana considers intimate and challenging questionings as a starting point for each series; driven by a continuous reassessment of her role as a previous mistress, wife and new mother. Her original performative and playful approach aims at de-constructing the traditional patterns and behaviours of how a couple should act and be in the world. Natasha Caruana throws herself into her autobiographical work and recurrent themes around love, betrayal and fantasy and in doing so commits to exploring feminism-driven narratives.

Audrey Hoareau

Audrey Hoareau is a free-lance curator. She has specialized in photography after graduating in communication and exhibition crafts. She has worked, for over 10 years, on one of the most significant photographic funds of Europe, in the Musée Nicéphore Niépce in Chalon-sur-Saône. In 2017, she has helped launch the Lianzhou Museum of Photography, the first public photography museum in China. She has been in charge of the artistic direction of the 2019 and 2020 editions of Festival Circulation[s] a major event dedicated to emergent European photography in Centquatre Paris. She has also been artistic director of Photo Basel from 2019 to 2021. Since September 2021, Audrey Hoareau is head of the CRP/ Centre régional de la photographie Hauts-de-France.

les arts au mur artothèque, a place dedicated to the visual creation and its contemporary artists, turned towards all thanks to its original method, the loan of artworks.

“L’artothèque“ has constituted a 1 030 contemporary artworks collection thanks to the support of the City of Pessac, to donations and to deposits from the Limousin Artothèque, the FNAC [National Fund for Contemporary Art] and the CNAP [National Center for the Visual Arts].

The artworks of the collection can be loaned to all : individuals, schools, universities, collectivities, enterprises, social centres, hospitals, prisons...

Each year, more than 1 600 loans are carried out.

An artistic and cultural programme is presented to share the artistic processes from the artists belonging to the collection: exhibitions in the artothèque and in other places, residences, cultural programme, educational actions...

The actions that are led by the Artothèque, based on the circulation of its collection, promote exchanges between visual contemporary creation and persons from all horizons and often far off the artistic and cultural fields. These actions are part of programs for school and city schemes children, as well as programs for places of care – 'Culture and Health' – and prison settings. It is co-built with more than 150 New Aquitaine partners.

Openness, social diversity, conviviality and commitment are at the heart of the values that animate the team of les arts au mur artothèque on a daily basis.

Member of ADRA – Association for Development and Research on artotheques

Member of ASTRE – Visual Arts Network in New Aquitaine

Member of BAC – Bordeaux Contemporary Art

Biography of Natasha Caruana

Natasha Caruana is a London-based artist working across photography, moving image and installation. Caruana has an MA in Photography from the Royal College of Art, London. Her work begins autobiographically, exploring narratives of love, betrayal and fantasy, underpinned by a performative and playful approach. Her work is created drawing from archives, the Internet and personal accounts. The series *Married Man* breaks with traditional portrayals of infidelity, whilst later works grapple with the institution of marriage - its promise and defeat. She is the founder of Work Show Grow and a Senior Lecturer of Photography at the University of the Arts London.

Natasha Caruana recently had her first early career survey show *A Lover's Discourse* at the new Centre de la photographie de Mougins, France. The exhibition brings together fragments across eight series of works from the past 16 years. Caruana's works have toured widely across the United States, France, Lithuania, Portugal, India, China, Australia and Saudi Arabia and included in numerous contemporary photographic catalogues, printed as monographs. Recent exhibitions include - The Turner Contemporary, Margate, 2019, *Hooked*, Science Gallery, London, 2018, *Timely Tale*, Photoworks, Brighton, 2017, *The New Observatory*, FACT, Liverpool 2017, *The Real Thing*, Flowers Gallery, New York, 2016, *Married Man*, International Center for Photography Museum [project space], New York, 2016. In 2014 Caruana was named as the winner of the BMW Artist in Residence Award at the Nicéphore Niépce Museum, France. The award led to solo shows at Les Rencontres d'Arles and Paris Photo and the monograph *Coup de Foudre*.

In 2018 Natasha Caruana set up the organisation Work Show Grow, which hosts supportive mentorship and collaborative workshops throughout the year. Since 2016 Caruana has run the NC mentorship scheme, an annual mentorship aimed at women under-represented within the arts.

