

NATACHA MERCIER

on n'attire pas les mouches avec du vinaigre !

à Mix Art Myrys, Toulouse les 7 et 8 mai 2010
Expérience et variation.

Dans notre langue, l'élément van – (ou vac -), issu du latin, signifie vain, vide, disparu. Dans le langage courant, la vanité désigne les travers du vaniteux, de celui qui n'existe pour lui-même qu'à travers le regard des autres, l'opinion qu'ils ont de lui. C'est un vilain défaut...

On n'attire pas les mouches avec du vinaigre !

06. genèse du projet

▪ CONSTRUCTION

07. la structure

08. l'élevage

09. l'habillage

▪ INSTALLATION ET PERFORMANCE

11. le lâcher

16. l'exposition

20. la parade

21. interview de Natacha Mercier par Stéphanie Deneve

23. le budget pour la structure fixe

▪ VARIATION À VENIR

26. avec un container

27. le budget pour une structure itinérante

28. remerciements

Un après-midi d'été 2007, sur la Côte d'Azur. J'attendais, côté passager, mon ami qui faisait le plein. Je tournai la tête et vis une BMW magnifiquement « tunée » sur le trottoir d'en face. On devinait à peine la marque de la voiture tant elle était re-composée. Sublime, je dois dire. Et rare. Mais moins ce qui suivit : un homme en descendit, gominé, habillé tout de blanc, paré de lumière et d'or. Il fit le tour de son carrosse, se baissa, cracha dans sa main gauche puis astiqua une jante alu avec précision. Autour de lui, les filles « tombaient comme des mouches ». J'en fis partie.

Natacha Mercier, 2007.

.....la structure

Matériaux	Fer, verre de sécurité, polycarbonate.
Dimensions	6,30 x 3,50 x 2,20 m.
Couleurs dominantes	Noir, blanc.
Nombre de personnes requises	4
Nombre d'heures de travail	260
Coût en euros	3470
Energies requises	Electricité, gaz.

Cette structure a été conçue sur mesure pour une Mercedes 240 diesel de 1971.

...l'élevage

Type d'asticot	Lucilia caesar
Nombre de litres d'asticots	60
Nombre de personnes requises	2
Nombre de jours pour la transformation des asticots en mouches	21
Nombre de mouches	< 100 000
Couleurs dominantes des mouches	Vert, bleu.
Coût en euros	1467
Energies requises	Electricité, eau, sucre.

Après leur achat, les asticots sont déposés dans des caisses en bois sur une épaisseur d'environ 5 cm d'épaisseur avec une faible humidité. Dans ces conditions, les asticots se transforment rapidement en pupes desquelles sortiront les mouches environ deux semaines plus tard. Les pupes sont ensuite déposées dans des box en bois empilés, une moustiquaire leur permettant de respirer. Deux cents degrés-jours sont nécessaires à la transformation de l'asticot en mouche. Si on veut garder les mouches en vie, dans des conditions optimales, on peut leur donner une solution sucrée. La durée de vie d'une mouche varie entre trois jours et deux mois, selon les conditions.

.....l'habillage

Matière utilisée	Papier tue - mouches
Nombre de rouleaux	480
Nombre de personnes requises	2
Nombre d'heures de travail	40
Coût en euros	1047
Couleur dominante	Jaune
Energies requises	Electricité

La Mercedes a, dans un premier temps, été entièrement enveloppée de cellophane sur chaque partie de la carrosserie peinte ; seuls les chromes et les vitres sont restés apparents. Pendant ce temps, chaque rouleau de papier tue-mouche a été déroulé avec un décapeur thermique, étant donné la faible température ambiante. Puis, ils ont été accrochés à un fil horizontal pour plus de facilité de travail, vu leur extrême pouvoir collant. Chaque bande a ensuite été ajustée à la taille de la partie à recouvrir puis appliquée sur la cellophane.

.....le lâcher

on obtient pas les proportions avec du noir!
naturellement 110%

Le 7 mai 2010 à 19 h 30 : lâcher de mouches sur Mercedes. Elles ont été normalement attirées par la substance du papier « attrape - mouches » et le public par l'action. Le lendemain matin, presque tous les diptères étaient collés sur la voiture désormais prête pour la parade dans les rues de Toulouse.

.....l'exposition

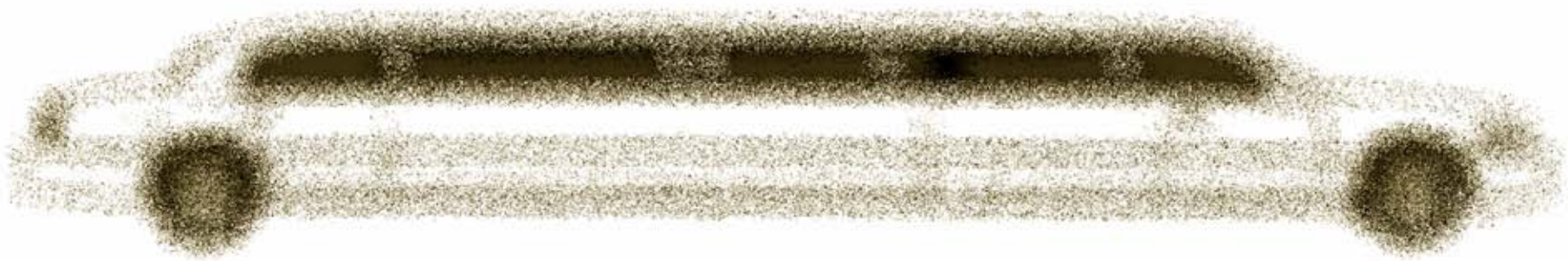
Comme les premières natures mortes de fleurs, les premiers motifs de têtes de mort peintes sont apparus au verso des portraits en tant que symbole de putrescibilité des chairs et de l'état futur des personnes représentées au recto. C'est avec cette idée qu'en 1524 Barthel Bruyn l'Aîné peint une des premières têtes de mort surmontée d'une mouche, au verso du portrait de Jane Loyse Tissier. Un billet placé par l'artiste précise : « Tout se compose avec la mort ; la mort est la dernière frontière des choses ».

Les crânes, qui vont passer du verso au recto des toiles à la fin du XVIe siècle et au XVIIe siècle, sont bientôt unanimement considérés comme dignes d'un sujet à part entière. Ils finissent par constituer l'élément central des « vanités », peinture héritière directe en quelque sorte des « memento mori », avec la même fonction : un rappel incessant de la proximité de la mort inévitable.

L'homme est soumis à cette malédiction, toute tentative de réaliser des ambitions constitue un effort inutile, car elle ne prolonge pas la vie d'un seul jour. Afin de visualiser ce message mystique, les peintres du XVIIe ont créé un vaste répertoire d'images symboles. Le crâne, bien sûr, symbole de la mort par excellence, mais aussi le sablier, l'horloge, une bougie allumée, pour évoquer le temps qui passe et la brièveté de l'existence ; boules de verre pour rappeler sa fragilité ; fleurs fanées et fruits véreux et pourris pour exprimer que l'homme porte en lui sa propre précarité. Quant à la mouche, elle va se poser sur le crâne des vanités non seulement comme symbole de mort, mais pour signifier le néant des plaisirs et des efforts humains, l'inutilité et l'inconsistance des biens, des richesses et des connaissances humaines, le vain de l'amour-propre et de l'orgueil. Sinistre présage, elle rappelle sans cesse la corruptibilité de la vie humaine, la futilité des ambitions de ce monde, en un mot la caducité de tout ce qui est terrestre.

Sans titres. Acrylique sur toile. 120 x 150 cm - 2010.

Sans titre. Bitume de judée et encre sur papier. 1000 x 150 cm - 2010.

...la parade

La Mercedes vanitasse traverse les rues du soleil. Un prétentieux et arrogant pseudo - homme d'action s'y pavane, la conduisant avec fierté.

Interview du 18 mai 2010 de Natacha Mercier par Stéphanie Deneve dans une serre du Museum d'histoire naturelle de la ville de Toulouse autour de la performance « On n'attire pas les mouches avec du vinaigre ! ».

S.D. : Natacha Mercier, vous êtes artiste plasticienne et vous travaillez depuis la sortie de vos études aux beaux-arts principalement sur le thème de la vanité, que vous déclinez aussi bien en peinture, installation et performance. Vous avez présenté les 7 et 8 mai derniers à Mix Art Myrys, à Toulouse, une exposition et performance intitulées « On n'attire pas les mouches avec du vinaigre ! ». Comment vous est venue cette idée, tout au moins, originale ?

N.M. : C'était en 2007, sur la Côte d'Azur ; j'attendais mon ami, côté passager, qui faisait le plein à une station service. En tournant la tête, j'ai vu une BMW magnifiquement « tunée » sur le trottoir d'en face... Un homme en est descendu, habillé tout de blanc et de doré, a fait le tour de sa voiture, s'est baissé, a craché dans sa main puis a astiqué sa jante alu.... Autour de lui, les filles « tombaient comme des mouches ». J'en faisais partie...

Cet homme montrait sa parure avec fierté, comme un paon ; il attirait l'attention de toutes avec un orgueil surdimensionné et c'est cette aura qu'il dégageait que j'ai décidé de récupérer dans cette installation avec la Mercedes et les mouches.

S.D. : Le vaniteux cherche alors à se faire admirer, à attirer l'attention ; mais qu'en est-il du courant artistique de « La Vanité » ?

N.M. : Une vanité est une catégorie particulière de nature morte dont la composition allégorique (crâne humain, le plus courant, bougies, sphères...) suggère que l'existence terrestre est vide, vaine, la vie humaine précaire et de peu d'importance. Le temps et la mort caractérisent principalement ce courant très répandu en Hollande aux XVIe et XVIIe siècles. Il y a un rapport étroit entre une mise en scène pour convoiter les regards et la peur du temps qui passe.

S.D. : Vous avez, pour votre performance à Mix Art Myrys, mis en scène une Mercedes garée dans une serre et enrobée de papier tue-mouches. Vous avez élevé des mouches pour les « lâcher » sur celle-ci. Quel est alors ici le rôle de la mouche et en quoi cet ensemble constitue-t-il un tableau vivant de nature morte ?

N.M. : Tout d'abord, la mouche vint se poser sur le crâne dans les peintures des Vanités (je pense notamment au peintre Barthel Bruyn) non seulement comme symbole de mort, mais elle signifie également l'inutilité et l'inconsistance des biens matériels, des richesses, de l'orgueil. Elle est l'élément perturbateur du tableau et, souvent, le seul élément vivant dans la construction.

J'ai pensé que d'amener à voir des milliers de mouches tourner autour, se jeter puis se coller sur une automobile de caractère reflétait bien notre société contemporaine qui nous impose un modèle de canon de la beauté et de consommation à suivre.

Aussi, le noir des mouches, le jaune du papier encollé et le blanc du fond constituent un accord de couleurs très intéressant.

S.D. : Vous aviez aussi réalisé pour l'exposition une série de peintures monochromes gris grand format représentant des crânes. Ces peintures sont presque « crémeuses ». On ne perçoit le crâne qu'en le fixant puis en se détachant du tableau. Pourquoi avoir décidé d'accrocher ces toiles lors du lâcher de mouches ?

N.M. : Le crâne joue ici le rôle d'avertisseur moral : « Memento mori » : « Souviens toi que tu vas mourir ». Plus encore : Crois-tu qu'il est essentiel de posséder une belle voiture qui attire les mouches puisque la fin est inéluctable, puisque tu mourras ?

S.D. : En écho à cette mise en scène, en parallèle, un dessin de dix mètres était installé. Il représentait une limousine criblée de chiures mouches. Pourquoi et comment avez-vous réalisé ce travail ?

N.M. : La limousine se place au paroxysme de la vanité dans la gamme « automobile » et il n'est pas rare de retrouver des chiures de mouches sur nos carrosseries.

J'ai réalisé ce dessin au bitume de Judée qui est un mélange de pigments, d'huile de lin et d'essence de térébenthine. Il m'a fallu environ une centaine d'heures pour en venir à cette fin. Le fait qu'il soit placé en face de la Mercedes en latence impliquait une notion de « temps ». La chiure marron contrastait avec la brillance de l'enveloppe de la Mercedes.

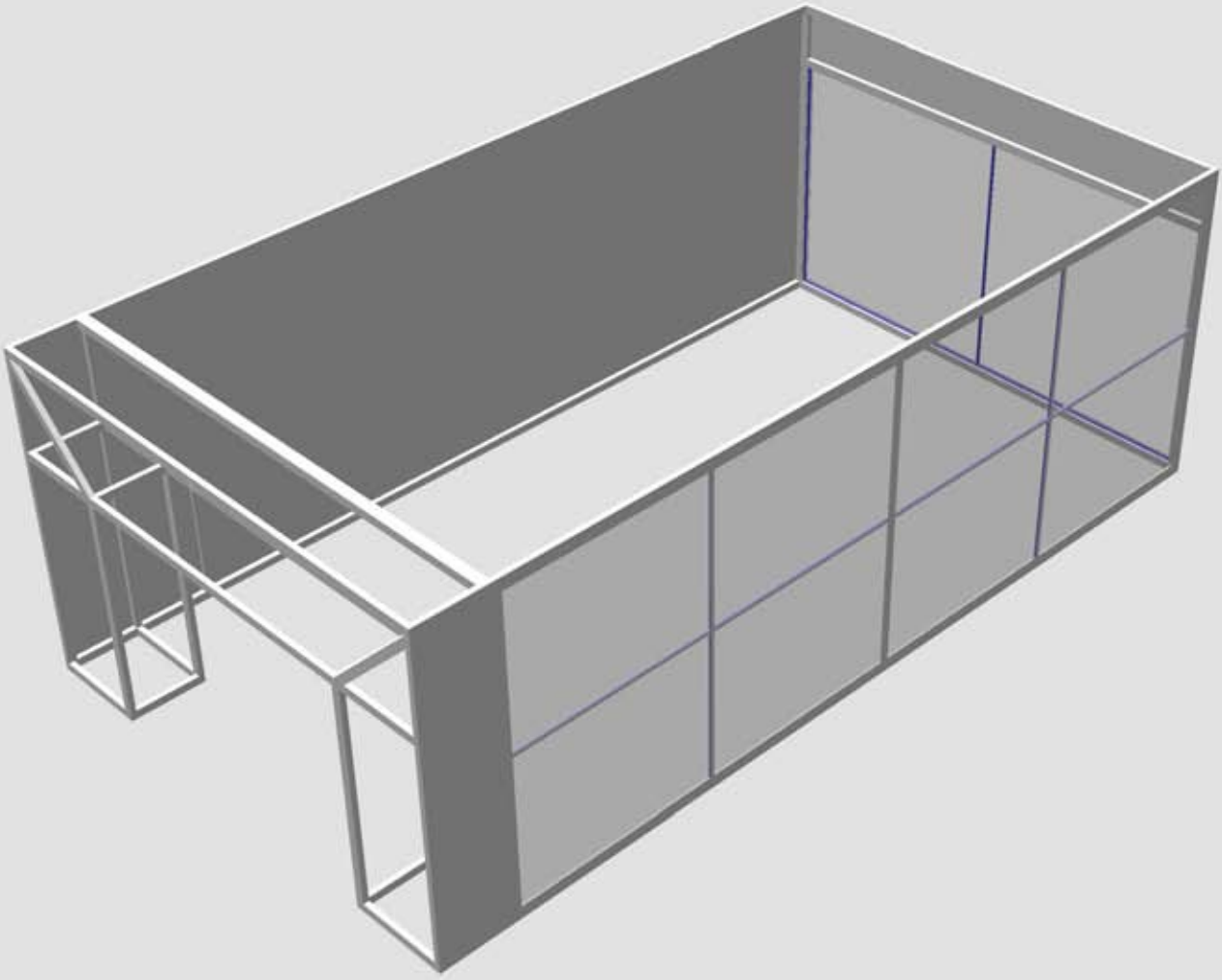
S.D. : Venons-en à « La Parade ». Vous avez promené la voiture recouverte de mouches le lendemain du lâcher dans les rues de Toulouse. Comment avez-vous mené cette parade et comment le public a-t-il réagi ?

N.M. : Il aurait été dommage de s'arrêter là, surtout que la Mercedes était en parfait état de marche. J'avais demandé à mon frère de conduire et à deux amies de jouer le jeu, à l'arrière. J'occupais la place du mort. Nous étions tous les quatre habillés de blanc et de doré. Un peu de rose et de bleu, aussi. La sono passait douze chansons populaires en boucle, brouillées par le bourdonnement des mouches. Les passants dans la rue ont eu diverses réactions : étonnés, amusés, dégoutés. Dans l'ensemble, la Parade a été plutôt bien reçue...

S.D. : Quels sont vos projets à venir ?

N.M. : Imaginer un nouveau volet sur « On n'attire pas les mouches avec du vinaigre ! » avec, non pas cette fois une Mercedes, mais une limousine et continuer de travailler sur l'enterrement de mon Opel Corsa B de 470 000 kilomètres.

N.M. : j'ajouterai un grand merci à Mix Art Myrys, au Museum de la ville de Toulouse et à tous ceux qui m'ont aidée à réaliser cette pièce.

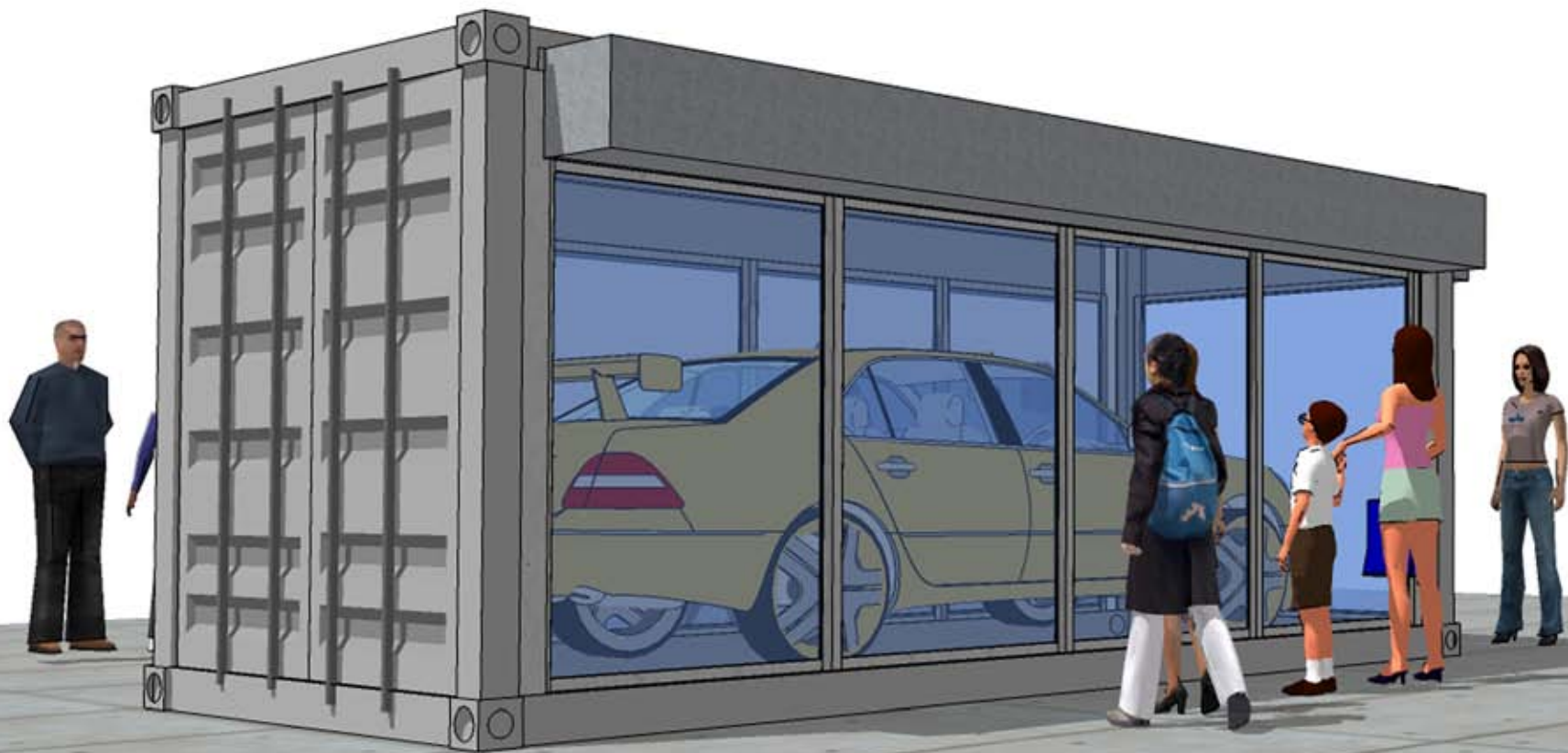

.....le budget

de la structure fixe

DENOMINATION	TOTAL €
STRUCTURE DE LA VOITURE de 580 x 250 x 220 cm (Prix hors taxes / unités) - Matériaux de construction	3470
LOCATION de la Mercedes pour 21 jours	1447
STRUCTURES POUR L'ELEVAGE DES MOUCHES - bois et consommables	1467
HABILLAGE DE LA VOITURE - Protection, rouleaux attrape-mouches et consommables	447
MAIN D'OEUVRE - Conception, réalisation, habillage, installation et démontage	4500
CESSION DE DROITS DE PRESENTATION - Pour les cessions de droits de l'artiste	5500
TOTAL	16831

.....la variation à venir

.....avec un container

Cette installation et performance à venir intitulée *On n'attire pas les mouches avec du vinaigre 2 !* mettra de nouveau en scène une berline de luxe ou *tuning* recouverte de mouches, cette fois dans un container de 20 pieds transformé en vitrine. Cette performance ouvrira un deuxième volet de plusieurs cessions après la première expérience vécue à *Mix Art Myrys* à Toulouse en mai 2010. Cette performance à venir est pensée pour un minimum de 4 ou 5 représentations en intérieur ou en extérieur, grâce à la fonctionnalité du support employé : un container en acier.

Par rapport à la structure en fer et en verre présentée à *Mix Art Myrys*, cette nouvelle installation dans un container présente de nombreux avantages :

- Le container est moins coûteux et moins contraignant qu'une structure démontable à réaliser (plus de montage/démontage) ;
- La structure du container est plus solide et plus pratique qu'un kit à assembler à chaque représentation ;
- L'installation du container se fait rapidement à l'aide d'un chariot télescopique, un gain de temps considérable est économisé ;
- Le container se transporte facilement et peut-être posé à même le sol uniquement sur les quatre coins ;
- Le système exclusif de « fermeture à barre de blocage à clef » rend le container invulnérable. Des manoeuvres abusives sur les scellés ou sur les poignées des portes de conteneurs seront éliminées. De plus, toute la surface en verre sera protégée par des rideaux métalliques en acier galvanisé. Cet ensemble pourra alors être montré dans un espace public en intérieur comme en extérieur, de jour comme de nuit.

Le budget global de 21 100 € sera partagé par chacun des diffuseurs, chaque lieu d'accueil sera alors « cofinanceur » du projet.

.....le budget

pour une structure itinérante

DENOMINATION	TOTAL €
TRANSFORMATION DU CONTAINER de 606 x 259 x 244 cm Matériaux de construction...	9269
LOCATIONS – Voiture et outillage	2101
TRANSPORT et frais de route	1440
STRUCTURES POUR L'ELEVAGE DES MOUCHES – Bois...	1602
HABILLAGE DE LA VOITURE - Protection, rouleaux attrape-mouches...	447
MAIN D'OEUVRE - Conception, réalisation...	3740
CESSION DE DROITS DE PRESENTATION - Pour les cessions de droits de l'artiste	2500
TOTAL	21100

ON N'ATTIRE PAS LES MOUCHES AVEC DU VINAIGRE !

PRODUCTION

MIX ART MYRYS, TOULOUSE

ARTISTE,

CHEF DE PROJET

NATACHA MERCIER

RÉGIE

PIERRE DUPUIS
NICOLAS GASTARD

CONSTRUCTION

PIERRE DUPUIS
HUGUES MERCIER
JACQUES MERCIER
NATACHA MERCIER
JACK ALBA

SON

NICOLAS GASTARD

PHOTOGRAPHIE

MATTHIEU FAPPANI
JACQUES MERCIER

DESIGN

MATTHIEU FAPPANI

VIDÉO

GUILLAUME BAUTISTA
MATTHIEU FAPPANI

MONTAGE VIDÉO

GUILLAUME BAUTISTA

REMERCIEMENTS

Mix'Art Myrys et TV Bruits

Le Museum d'Histoire Naturelle de Toulouse, l'interview

Rudy Thevennet, le prêt de la Mercedes

Danièle Cornier, Emilie Profichet et Hugues Mercier, les Vanitas

Michel de Cecilia, Stéphanie Deneve, Alex Acedo, Lena Haueis,

Luc Fontaine, Lou Dâvi, Gilda Le Reun, Nanou Durand et

les artistes résidents à Mix'Art Myrys...