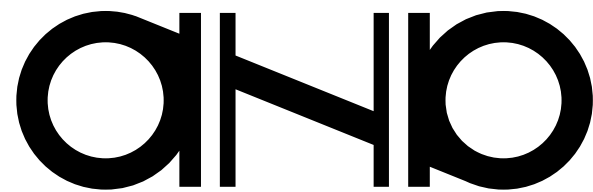

PAINT'TUBE TOUR

un concept de la plasticienne

www.anaferandes.net

www.e-ana.com

introduction

Le Paint'Tube est une performance artistique ayant vu le jour en 2006, je la pratique régulièrement depuis, je la modèle et l'éprouve dans des lieux éclectiques. Elle met en scène un tube transparent mesurant 1,70m de haut x 1m de diamètre, de la couleur, sous forme de peinture ou d'adhésifs, moi, collaborant avec des participants étrangers à l'expression plastique. Cette hybridation produit des résultats captivants et surtout une atmosphère unique qui pose la question de la place de l'oeuvre dans la société.

Au delà du besoin d'expression c'est la mise en danger et la confrontation avec autrui qui me motive. Aussi, après avoir travaillé surtout en Europe centrale (France, Suisse, Portugal) et au Maroc, je ressens le besoin d'éprouver mon art auprès de différents peuples et cultures, de cette volonté de découverte est né le projet Paint'Tube Tour qui va me permettre de travailler dans différents pays, de comparer l'accueil qui me sera réservé, de constater le besoin ou la facilité de chaque nation à pouvoir s'exprimer sur un tel support. En tant que femme et mère, je suis confrontée à certaines contraintes et de fait, sensibilisée à la condition féminine. Je milite humblement mais au quotidien, pour l'égalité des droits sociaux, je souhaite donc également mettre en lumière la gent féminine.

L'intérêt réside non seulement dans le rapport entre l'artiste et les participant(e)s mais également dans la production d'une oeuvre en relation avec un groupe, un moment, dans une ville.

A la suite d'études en histoire de l'Art et en Arts Appliqués, je me suis consacrée à la pratique pure du dessin au contact du public afin d'exercer mon oeil et mon trait. Au terme d'années de recherches graphiques et de développement personnel, j'ai trouvé ma propre écriture et cultivé un goût certain pour la performance et l'improvisation. La mise en danger de l'instantanéité exacerbe mon inspiration. Mon travail intègre et se nourrit de toutes formes d'expressions, je me tourne résolument vers autrui en pratiquant mon art en dehors de l'atelier.

J'aime ainsi, au moyen de mon concept Drawin'Muzik, accéder à une sorte de transe pour pouvoir représenter la musique. Mon trait est brut, dicté par une écriture automatique. Je collabore avec des musiciens qui viennent composer dans mon atelier ou je me déplace sur des concerts où j'officie généralement en coulisses. J'ai ainsi créé en coopération avec, entre autres, Ibrahim Maalouf, Chik Corea (Festival Jazz à Vienne), Erik Truffaz, Tigran Hamasyan, l'orchestre national de Lyon et le directeur musical du philharmonique de New-York Alan Gilbert, Jordi Savall, le grand compositeur de musique concrète Pierre Henry, etc...

La facette la plus représentative de mon travail réside dans l'implication de la population. En effet, je me plais à intégrer différents publics à mes créations en leur demandant de s'exprimer par le biais de la peinture sur un support singulier qui est le plastique transparent. L'intérêt majeur réside dans la dualité, le jeu entre les novices et l'artiste, le tracé hésitant et maladroit devient un atout, une facture que l'on ne retrouve sur aucune autre oeuvre. L'idée est de favoriser la puissance créatrice de la foule, d'engager un dialogue entre la culture et les structures populaires et de réintroduire l'Art dans la société. Mon travail vise à être connu de tous, invitant à créer une oeuvre participative dans laquelle tout le monde a une place active. Dans la perspective de briser les clichés et les conformismes culturels, les rôles de : l'artiste en tant qu'auteur et public destinataire peuvent être réécrits. Les concepts qui en découlent : Paint'Tube, Screen, Uback, me permettent d'exprimer toute ma singularité, au niveau du trait et de l'approche.

Mon travail revêt un fort caractère d'instantanéité, je réalise rarement des dessins préparatoires. Le cheminement créatif et la rencontre représentent le point essentiel et m'importent plus que le résultat plastique.

aNa

Formation

- 1995-98 Graphisme - Communication visuelle
Haute Ecole d'Art et de Design de Genève
Suisse [ancienne Ecole supérieure des Arts Appliqués]
La Martinière Terreaux - Lyon - France
- 1993-95 Histoire de l'Art
Université Lyon II - Lyon - France

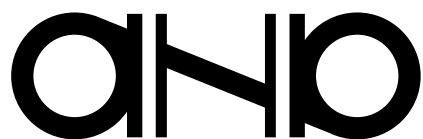
Experience professionnelle

- 01/2017 Résidence artistique - Exposition - Conférence
Institut Français de Khartoum - Soudan
- 2015 Déménagement du aNa Studio à Lyon Métropole
- 2012 Ouverture du aNa Studio - atelier/show-room
à Villefranche-sur-Saône - Expos : 2015 : aNatomies -
2014 : Art Poly - SVPVC / Retrospective / Version animale /
DrawinMuzik / Home - 2013 Quartier libre avec le soutien de la DRAC
- 2003 Création de Anaystof - SARL spécialisée dans
la mise en place de projets artistiques à
destination des entreprises
- 2000 Installation en France
- 1999 Conception et gérance d'un studio artistique
Van Entrees Company - Pennsylvania - USA
- 1998-99 Portraitiste - Caricaturiste - Silhouettiste
Rubio Arts Company/Disney - Florida - USA

expositions collectives et personnelles

- 03/2017 «Pionnières et héritières»
Institut Français de Khartoum - Soudan
- 01/2017 Solo Show «Traces»
Institut Français de Khartoum - Soudan

- 2016 Exposition permanente
Third Space Gallery - St John - Canada
- 03/2016 O'Biabo - Installation - Centre Hospitalier
Saint Joseph Saint Luc - Lyon - France
- 01/2016 Musée des Confluences - Lyon - France
installation en correspondance avec
l'exposition «l'Art et la Machine»
- 08/2015 Third shift - installation /performance
Third Space Gallery - St John - Canada
- 05-07/2015 Solo Show - «aNa...chronisme»
Galerie Atelier 28 - Lyon - France
- 04/2015 Salon du dessin contemporain - SLBA
Lyon - France
- été 2014 Festival A-PART - Alpilles - France
- 04/2014 «C 2 l'art brut» - Chapelle St Sulpice
Istres - France
- 03/2014 Solo Show - «En Corps» - Metropolis7
Genève - Suisse
- 12/2013 Solo Show - «jazz» - Collection de La Praye France
- 11/2013 Solo Show - 22 Gallery - Résonance
12eme Biennale d'Art Contemporain
de Lyon - France
- 07/2013 Festival A-PART - Maussane les Alpilles
MARSEILLE PROVENCE 2013 - France
- 04/2013 Solo show - «Couleurs musicales»
Corbel Gallery - Paris - France
- 02/2013 Artsper - fondation Rosenblum - Paris - France
- 11/12 Starter Gallery - Neuilly sur Seine
- 06/2012 «Making art is money» - Corbel Gallery
Paris - France
- 02/2012 Solo show - Corbel Gallery - Paris - France
- 12/2011 Markowicz Gallery - Miami - USA
- 12/2011 Art terrible - Paris - France
- 09/2011 Solo show - Corbel Gallery - Paris - France

performances (quelques dates)

- 02/2017 Public Factory - New York City - USA
- 01/2017 Université du Soudan - Khartoum - Soudan
- 07/2016 Muzaïques - Jazz à Vienne - Vienne - France
- 09/2016 place publique et quartier du garet - Villefranche sur Saône - France
- 06/2016 place publique - Aix-en-Provence - France
- 02/2015 LE MANEGE - Chambéry - France
- 06/2014 Auditorium - Villefranche sur Saône - France
- 05/2014 Galerie Atelier 28 - Lyon - France
- 10/2013 Musée des Beaux-Arts de Lyon - France
- 10/2013 Paint'Screen - Marrakech - Maroc
- 10/2013 Performance/installation - MAGASIN
Centre National d'Art Contemporain - Grenoble
- 2013 Série de 12 oeuvres réalisées sous forme de
performances dans le Sud-Est de la France
Grenoble/Valence/Chambéry/Avignon/Gap/...
- 09/2013 Paint'Tube final à Lyon au Musée Malatre
- 07/2013 Nat'Tube FESTIVAL A-PART / MARSEILLE PROVENCE 2013
- 01/2013 Casablanca - Maroc
- 12/2012 Espace Commynes - Paris - France
- 11/2012 Atelier Richelieu - Paris - France
- été 2012 Série de Muzik'Tubes - Maison d'Arrêt
Villefranche sur Saône - France
- 04/2012 Cortiçadas do Lavre - Portugal
- 04/2012 Alentejo - Portugal
- 01/2012 Espace Vendôme - Paris - France
- 11/2011 Musée d'Art Contemporain - Lyon - France

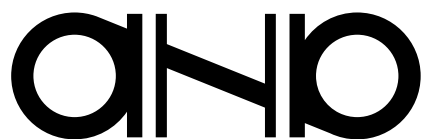
- 11/2011 Hôtel de ville - Lyon - France (Gala de la croix rouge)
- 09/2011 Hippodrome - Casablanca - Maroc
- 07/2011 Chantier des ligures et du Haut Pessicart
Cannes - Nice - France
- 06/2011 Rue Beautreillis - Paris - France
- 10/2010 Chantier de l'édifice «le 7eme Art» - Lyon - France
- 09/2010 Maison d'Arrêt - Villefranche sur Saône - France
- 12/2009 La Plate-forme - Lyon - France
- 06/2009 Manufacture des Tabacs - Lyon - France
- 09/2008 Palais des congrès - Versailles - France
- 02/2008 Centre International de Conférences Genève - Suisse
- 05/2004 Palais des Congrès - Lille - France

publications

- Artension n°132
- Catalogue Festival A-Part
- Supplément Beaux Arts magazine - Festival A-Part été 2013
/ été 2014
- Catalogue Résonance 12eme Biennale d'Art Contemporain
de Lyon - France

commandes publiques, oeuvres monumentales

- 2 Paint'Tubes 600x170cm - Villefranche sur Saône - France
- 2 Screens - 150x100cm - CAMVAL - Macon - France
- Paint'Tube - 3x1,75m - ville d'Istres - France
- Paint'Tube - 6x2m - OPAC du Rhône - Lyon - France
- Paint'Tube - 3x2m - Région Rhône-Alpes - France
- ...

Principales acquisitions, collections privées ou institutionnelles

Sanofi Pasteur - Marcy l'Etoile/Neuville sur Saône - France
Musée Tony Garnier - Lyon - France
Swatch Group - Zurich - Suisse
Areva - Lyon - France
L'Auxiliaire - France (14 oeuvres réparties dans le Sud Est de la France)
Siemens - Casablanca - Maroc
Groupe Solendi Action Logement - Lyon/Cannes/Nice - France
Imaginove - Lyon - France
Centralp - Venissieux - France
Iris Bus - France
Entreprise Roiret - Lyon - France
Société Sigma - Bron - France
Société Via Humanis - Limonest - France
Crédit immobilier de France - Lyon - France
Hôtel Ibis Gare de la Part-Dieu - Lyon - France
CDE - Genève - Suisse
ABB Process industrie - Aix les Bains - France
Akzo Nobel - Suisse
Expértises Galtier - Ecully - France
NH Hoteles - Fribourg - Zurich - Suisse
Autoroutes Paris Rhin Rhône - Genas - France
Bayer CropScience - Villefranche sur Saône - France
Ecole centrale de Lyon - Lyon - France
Société Dolisos - Saint Priest - France

Projets en cours et à venir

Ideas laboratory, Laboratoire d'idées du CEA de Grenoble - juillet 2017 - Ideas Days - Résidence Land Art

CNRS - Toulouse - Performance

XIX Bienal de Cerveira - août 2017 - Portugal - Performance

Paint'Tube

Cineffable - novembre 2017 - Paris - Performance

Paint'Tube

Drawin'Muzik : Collaboration permanente avec l'Auditorium du Musée des Confluences (production de dessins pendant les concerts).

«Instants» : travail sur la captation du geste par photogramme.

Le Paint'Tube

Il s'agit de bandes de Lexan®, un matériau transparent, de 1mm d'épaisseur de 170x40cm, elles sont assemblées par 8 puis roulées afin de former un Tube de 170cm de haut et environ 1m de diamètre. L'encombrement au sol est alors approximativement le même.

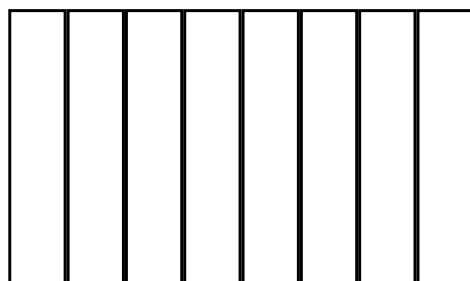
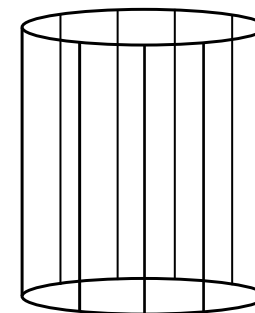
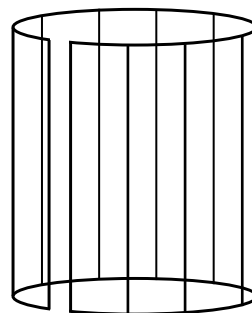

SCHÉMA DU SUPPORT

INSTALLATION SUR LE PONT DE LA MACHINE - GENÈVE

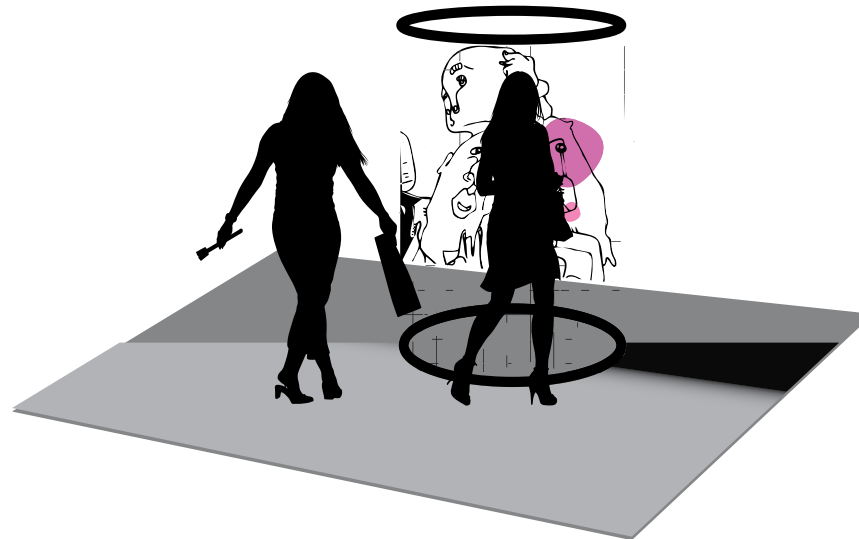

SCHÉMA D'IMPLANTATION

A disposition sur l'aire, du matériel de peinture ou des adhésifs à découper.

Le support transparent et réflecteur de lumière est plutôt imposant et beau nu. Ce qui, dans un premier temps, fascine le public. Celui-ci est néanmoins invité à peindre sur la surface lisse.

PRÉSENTATION DU CONCEPT AUX PASSANTS - RUE BEAUTREILLIS - PARIS

PAINT'TUBE - RUE BEAUTREILLIS - PARIS

J'interviens quant à moi à l'intérieur du tube en noir, au trait. Suivant le principe de la paréidolie, je laisse des figures venir à moi. Elles émergent des motifs de couleurs et je les dessine. Une fleur peinte à l'extérieur prendra ainsi éventuellement la forme d'un visage à l'intérieur...

CRÉATION SUR LE PONT DE LA MACHINE - GENÈVE

OUVERTURE SUR LE PONT DE LA MACHINE - GENÈVE

Au terme de la performance, le tube est déboulonné et ouvert, dévoilant ainsi le véritable endroit de la fresque qui réside à l'intérieur.

PAINT'TUBE VIERGE - LYON

TRIPLE PAINT'TUBE RÉALISÉ AVEC LES
QUIDAMS - BRIGNAIS

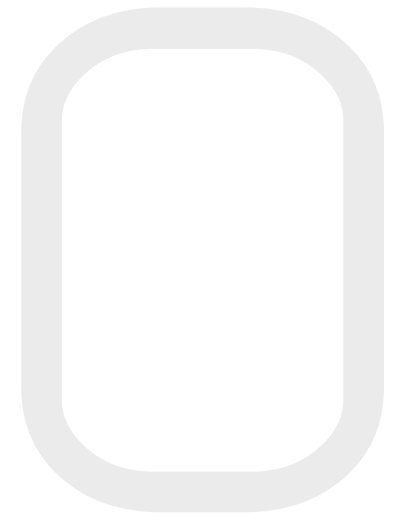
Quelques liens vers des vidéos vous permettront de mieux appréhender le concept :

<http://www.e-ana.com/videos/ana-au-musee-des-confluences.html>

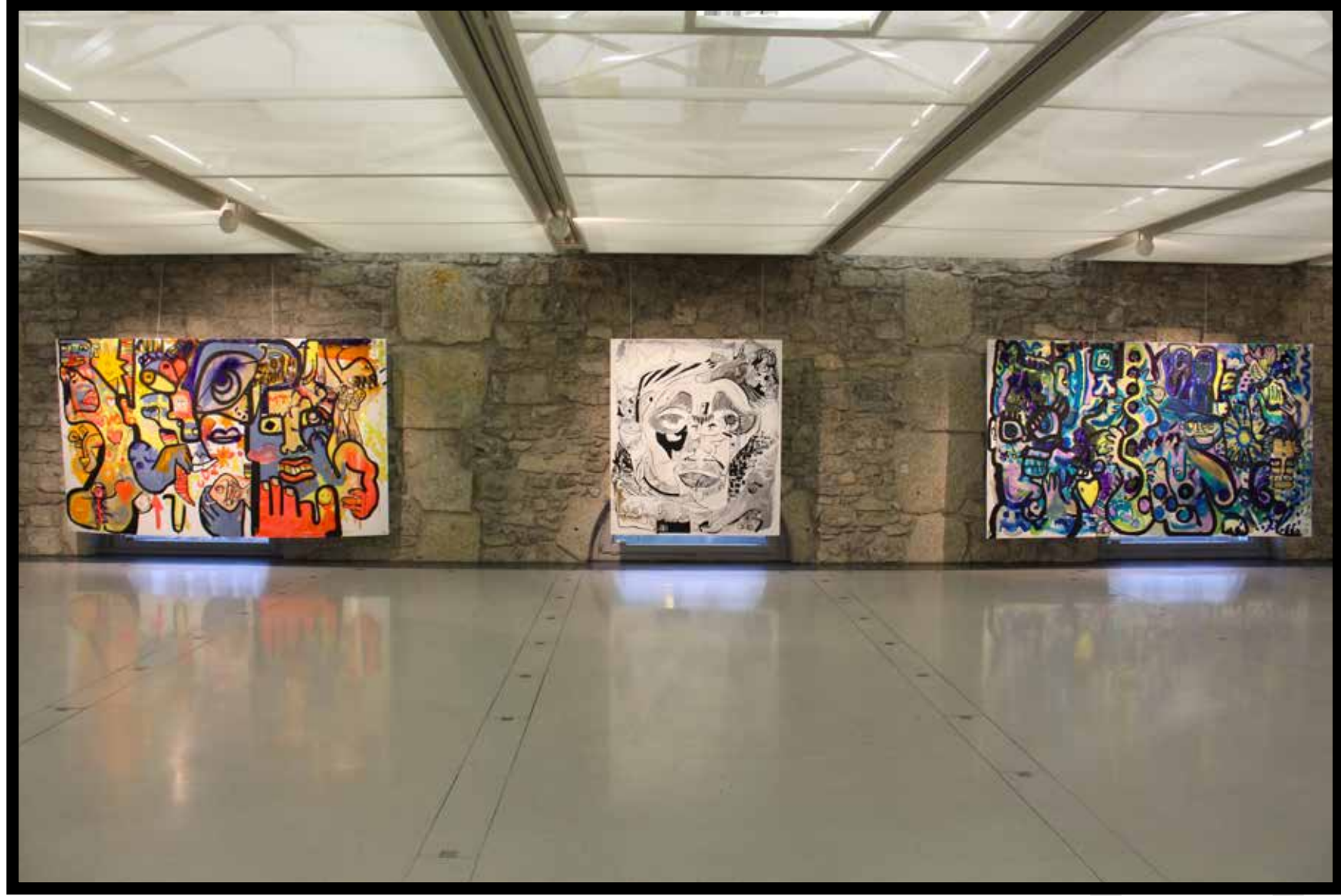
<http://www.e-ana.com/videos/happening-institutionnel-art-contemporain-ana-villefranche-1-place-des-arts.html>

<https://vimeo.com/202793607>

<http://www.e-ana.com/videos/la-performance-paint-tube-par-ana.html>

le Paint'Tube

démarche

Je tente de repenser la place de l'artiste et du spectateur en abolissant les barrières spacio-temporelles. En effet, le lieu de mes actions se détache du monde artistique car je veux une relation physique, spatiale différentes et montrer l'artiste en dehors d'un atelier. L'approche temporelle se démarque par par une création instantannée, qui procure d'ailleurs une réelle authenticité et véracité à l'œuvre, elle se déroule sous l'œil des participants impliqués dans le processus. On sort du schéma classique chronologique avec une création, une présentation et enfin une perception, ici les trois étapes se mêlent et le spectateur/acteur est différemment sollicité. J'obtiens le rapport le plus court et le plus franc possible avec le public. En tant qu'adepte de l'Art contectual, je me confronte à la réalité brute qui m'est donnée au travers des contributions colorées spontanées.

Comme j'ai déjà pu le remarquer, chaque peintre improvisé se prête au jeu, rentre dans un processus de «lâcher-prise» décuplé par le support, beaucoup plus que sur la toile classique. L'effet de transparence, le cercle qu'ils forment autour, leur permet d'œuvrer en harmonie car chaque participant peut observer le travail de l'autre. Cette ronde, l'utilisation de la peinture ou du découpage d'auto-collants sur un grand format participent également à une sorte de régression positive déclenchant une attitude désinhibée, produisant une peinture libre sans carcan culturel ou académique qui influera directement sur ma production à l'intérieur du tube. Chaque personne parvient à s'exprimer indépendamment de son niveau artistique.

A l'instar des réseaux sociaux et des relations virtuelles sur internet, ma démarche invite à l'échange humain. Bien que mes principes fondateurs soient différents de l'Art Relationnel, je peux néanmoins citer Nicolas Bourriaud : «L'Art est état de rencontre». Il se crée toujours une sorte de symbiose entre les différents acteurs. Grâce à mon concept, je m'inscris dans une mouvance sociétale qui vise au décroissement. La résurgence d'un fort narcissisme voire égocentrisme que l'on constate au travers de l'omniprésence des «selfies» et autres expositions sur les réseaux sociaux m'a également incitée à trouver une solution pour associer le spectateur de façon forte, prégnante et valorisante.

L'improvisation constitue le point fort pour moi, l'image prend forme à l'extérieur ET à l'intérieur :

«Au centre de l'oeuvre, je tente de m'imprégner de chaque dessin, de le magnifier, de le retranscrire, le souligner, le transformer, le marier à son voisin. Je reste à l'écoute du monde resté au dehors de ma bulle et je ris, je crée, je me nourris de tout ce que je peux voir ou entendre et la maïeutique n'est plus une souffrance mais devient un plaisir partagé avec mes peintres. Cette sensation est d'autant plus forte que mes aides sont frustrées, comme j'ai pu le constater avec des détenus.»

Ainsi les motifs représentés à l'extérieur du tube me servent de trame de fond pour raconter une histoire sur l'envers. Tous les éléments de la performance, les formes aléatoires, les sons influencent ma narration. Pour citer Alighiero e Boetti, « Mon problème n'est pas de faire des choix en fonction de mon goût, mais d'inventer des systèmes qui choisissent ensuite pour moi. »

Dans ce cadre, je peux exprimer toute ma singularité, au niveau du trait et de l'approche. J'aime me confronter à un public qui m'observe pourtant comme un animal en cage. Cette situation me transcende, la mise en danger de l'instantané me transporte et m'inspire. A l'extérieur, l'équipe encadre et veille au bon déroulement de l'oeuvre collective. Ainsi les profanes sont invités à combler les vides ou au contraire à empiéter sur certains dessins. Il faut motiver les intimidés, canaliser les survoltés et contenir les publics plus difficiles.

Durant les premiers instants de la performance, les couleurs sont en suspension dans l'espace, Elles flottent dans l'air, créant une ambiance surréaliste. Ces éléments concrétisent une frontière qui symbolise la bulle de l'artiste dans laquelle il a tendance à s'enfermer pour créer. A l'intérieur de mon installation, je communie avec les autres en même temps que je m'en distingue par cette barrière transparente. Cela constitue un des paradoxes de ma performance. Cette enceinte devient ainsi un espace de rencontre entre l'artiste et son public, et les deux champs d'expression viennent se télescoper sur ces murs transparents. Ils représentent aussi la zone de confort dont chacun a besoin pour ne pas se sentir agressé par l'Autre.

L'autre paradoxe apparaît dans l'aspect spectaculaire alors qu'un artiste se complaît dans l'isolement de sa bulle. Je me retranche dans mon aire tandis que je m'exhibe en tant que créature créative.

En utilisant les adhésifs comme moyen d'expression, je permets à l'utilisateur de faire appel à d'autres codes et sensations par le découpage et le collage. Dans cette deuxième étape, systématiquement, des bulles d'air sont emprisonnées sous l'adhésif permettant ainsi à la performance de garder un témoignage de l'air du temps.

Un des moments phares est l'ouverture du tube où l'endroit de l'oeuvre est enfin dévoilé. On peut alors lire sur les visages de l'étonnement suivi d'une expression de fierté, les sourires et les figures qui s'illuminent sont ma plus belle récompense et c'est à cet instant que jaillit la plus grande émotion. Chacun s'approche ensuite de la peinture pour montrer à l'autre sa contribution.

Le dispositif cinématographique est une évidence pour le projet.

Le film reproduit les dialogues tout au long de la chaîne de création du projet. Les échanges entre l'artiste et les participants, entre les peintres et le réalisateur constituent un deuxième niveau de médiation.

En effet, le film est le complément de l'oeuvre picturale car l'émoi dégagé pendant nos performances habituelles est un point essentiel à maintenir voire même à développer. Et sans ce support, il serait difficilement descriptible.

L'intérêt majeur du Paint'Tube Tour est cette complémentarité, ce jeu entre novices et artiste confirmée, le trait hésitant et maladroit devient un atout, une facture que l'on ne retrouve sur aucune autre oeuvre. Chaque tache, coulure est exploitée et sublimée. Les participants sont autant de petites mains qui vivent une expérience unique et l'échange reste inoubliable pour toutes les parties.

Proches de la figuration libre, je ne suis pas «les règles de l'Art», nous sommes en dehors des codes de ce monde car je laisse la parole aux «non-artistes», Je m'ouvre à «l'art du peuple» expression plastique de masse. Il n'y a aucune préparation, les peintres ne se sont jamais côtoyés, mais l'osmose se crée à chaque nouveau projet.

Ma volonté vise à favoriser la puissance créatrice de la foule, d'engager un dialogue entre la culture et les structures populaires et de réintroduire l'Art dans la société. Mon travail est destiné à être connu de tous, invitant à créer une oeuvre participative dans laquelle tout le monde a une place active. Ainsi, les rôles de l'artiste en tant qu'auteur et public destinataire peuvent être réécrits.

En multipliant le concept dans plusieurs villes, je pourrai ainsi opposer les différences d'approche, de traité, de rendu ou au contraire mettre en avant l'universalité d'un sujet en partant des mêmes bases. L'expérience est artistique et humaine, avec de grandes surprises, je désire œuvrer sans à priori afin de ne pas scléroser ma démarche et tomber dans des stéréotypes surtout vis à vis de la situation des femmes. Cette expérimentation se veut enrichissante pour moi mais également pour les différents protagonistes, ma priorité allant toujours à l'échange qui constitue mon moteur d'inspiration, ceci afin de présenter un processus intéressant, intrigant, qui pousse à la réflexion.

La recherche de mes groupes féminins ne répond à aucune contrainte particulière. je souhaite aller vers des associations de femmes qui ont envie ou besoin de s'exprimer ou qui pourraient avoir envie de tenter une expérience singulière.

La première séance a eu lieu au Palais de la Femme, Fondation de l'Armée du Salut, avec des résidentes et également en présence d'hommes, réfugiés accueillis exceptionnellement par la structure.

<https://vimeo.com/202778926>

La deuxième séance s'est déroulée à Khartoum, au Soudan avec de jeunes étudiantes à qui nous avons demandé de se projeter dans 10 ans.

<https://vimeo.com/203072659>

New-York nous a accueilli pour la troisième séance. Nous sommes allés à la rencontre de femmes actives francophones.

<https://vimeo.com/207194558>

Nous envisageons dans un futur proche, de nous déplacer au Portugal, en Tunisie, en Belgique.

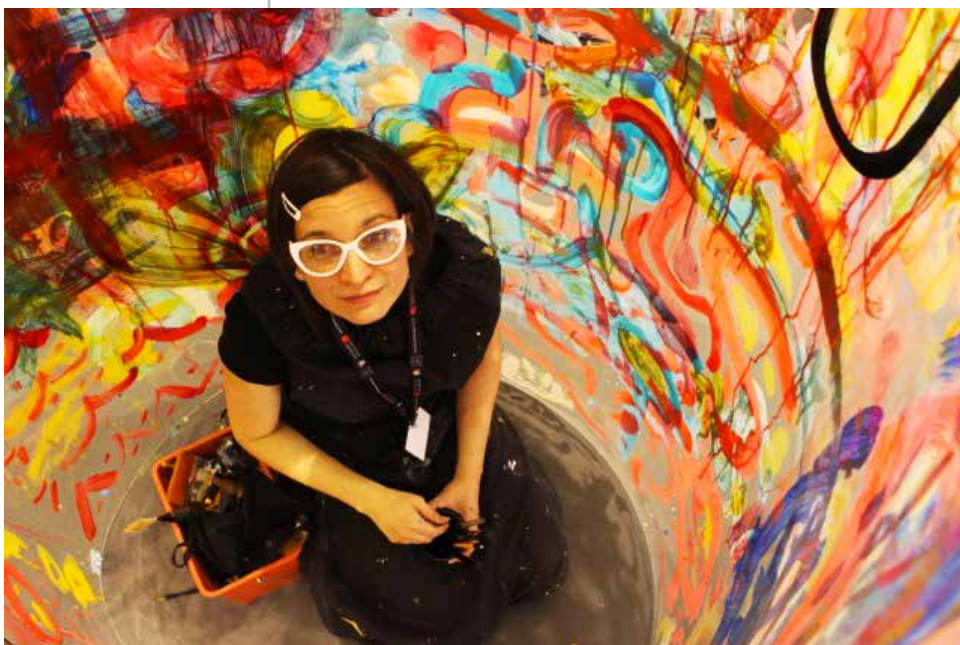
L'idée est de réaliser une web-série ou une série documentaire afin de divulguer nos images et partager notre expérience de façon démocratique.

visuels

visuels

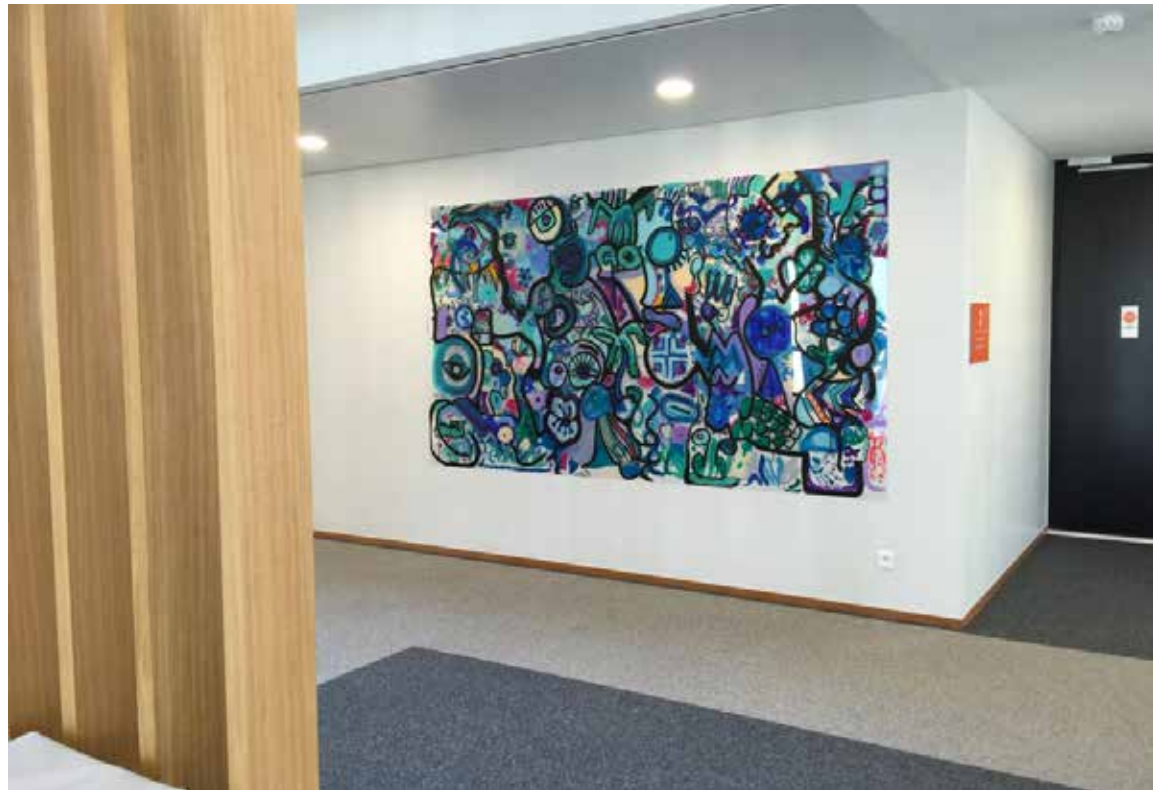

les muzik'tubes

Le Lion et la dompteuse - 6x1,75m - 4/07/2012 - acrylique et encre sur Lexan® - Maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône

28

les muzik'tubes

Et je m'y suis miré - 3x1,75m - 8/08/2012 - acrylique et encre sur Lexan© - Maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône

les muzik'tubes

Regard - 3x1,75m - 12/09/2012 - acrylique et encre sur Lexan© - Maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône

Flamme en bleu

3x1,75m - 12/2012 - acrylique et encre sur Lexan© - Espace Communes à Paris

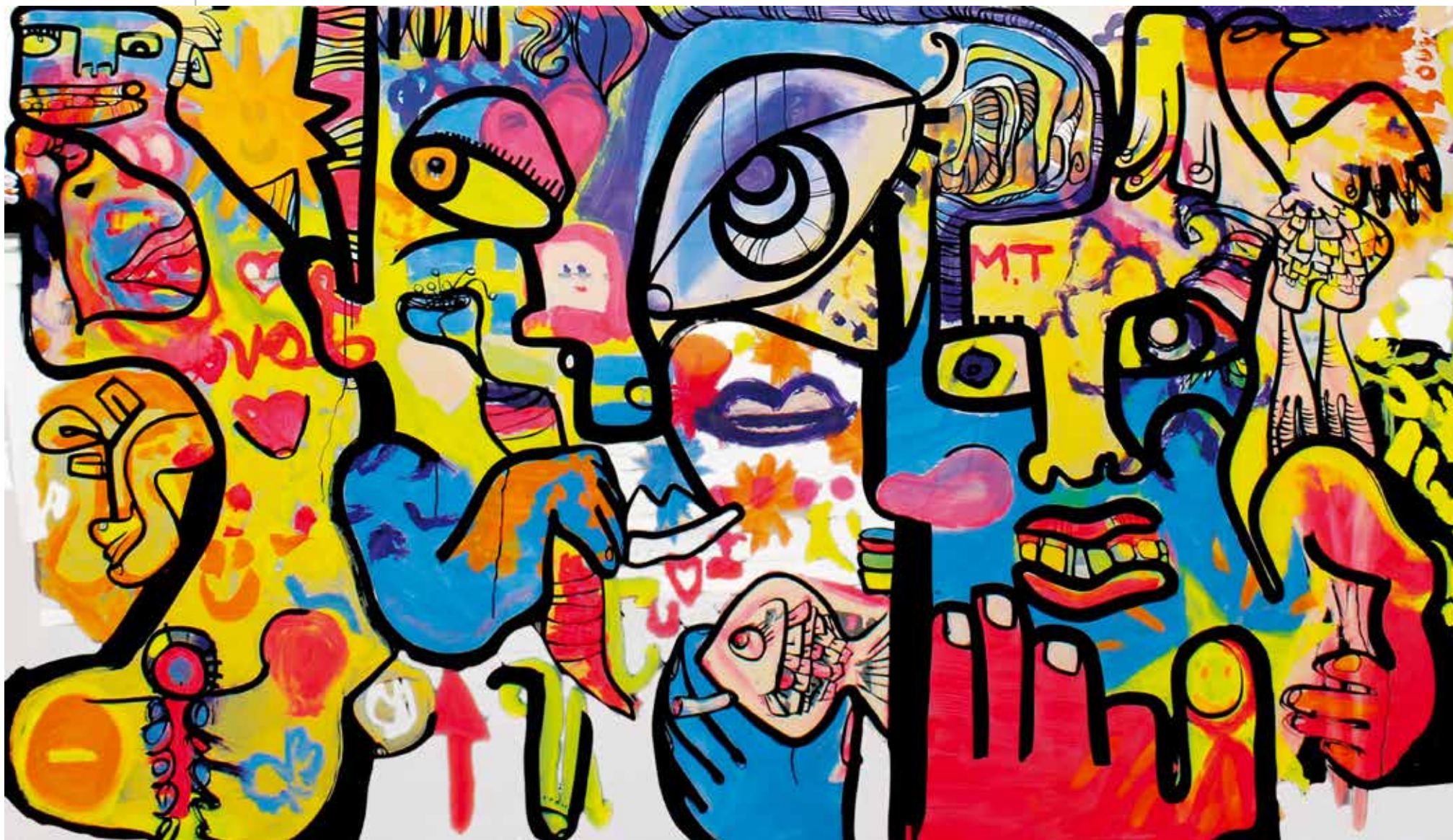
La lionne à Poils ou Hairy lioness

3x1,75m - 11/2012 - acrylique et encre sur Lexan© - Neuilly-sur-Seine

Come on

3x1,75m - 10/2013 - acrylique et encre sur Lexan© - réalisé sur le Pont de la Machine Genève avec les passants

Angry teets

3x1,75m - 11/2013 - acrylique et encre sur Lexan© - Nuit résonance 2013 en collaboration avec la 22 Gallery à Lyon

O diabo

3x1,75m - 06/2015 - acrylique et encre sur Lexan© - Algarve - Portugal

Du bout du doigt

3x1,75m - 09/2014 - acrylique et encre sur Lexan© - Villefranche sur Saône - France

Du bout du doigt

Réalisation - Auditorium de Villefranche-sur-Saône - France

