

Sélection d'œuvres de KONQUI - Série Consumérisme -

Entretien réalisé lors de l'exposition des œuvres de KONQUI chez Jean-Marc DAIROU au cours des journées « Les artistes ouvrent les portes de leurs ateliers » à Chatou les 28 et 29 septembre 2013.

1- Quick & McDo Emballages, peintures acryliques et résine sur toile

Emballages d'un repas, recouverts de peinture argentée et de drips jaunes et rouges. Les objets sont nombreux dans un format rectangulaire.

Quick est fait sur le même principe que **McDo**.

FA : J'y vois une référence à la **Mal Bouffe**. Sur **McDo**, c'est la première fois que le **plasticien** met une telle **résine** sur chacun des supports, ceci est net dans l'**emplacement des frites, dans le gobelet de Mc Do**. J'ai l'impression que cette **résine sort des récipients (du jamais vu dans le travail de Konqui)**. Les **drips rouges et jaunes** mettent en valeur la **Société de Consommation**.

La façon dont la résine est utilisée, par rapport aux emballages, met l'accent sur son rôle d'outil plastique. Son rôle esthétique en fait un « fast-coller » qui renforce le sens critique de l'œuvre ; La résine ayant un rôle **structurel** de type Beaux-Arts comme la peinture et le liant.

2- « Jurassic Bar » Squelette en plastique, Bouteilles de Ricard pleines, peinture, sur panneau.

FA : Il s'agit d'un **tyrannosaure** de l'époque **préhistorique du Jurassique**.

Pour moi, cette œuvre évoque à la fois la **fin des Dinosaures** et un **renouveau (Big-Bang)** réalisé par **une pluie de météorites (Pluies de bouteilles de Ricard)**.

Les sujets :

« **Quel est l'avenir de cet alcool après ce Big – Bang ?** »

K : « **La plus vieille boisson du monde ?** »

FA : « **Celui qui boit de l'alcool est-il amené à disparaître ?** »

Une bouteille de Ricard se situe dans la gueule du Tyrannosaure en train de boire cet alcool jusqu'à la fin... De ce fait, le dinosaure devient **squelettique**.

Il s'agit, en toute évidence, de l'**œuvre** qui a le **plus de symbolique**.

Remarquons que ce tableau est encadré par un **cadre classique**, à l'origine **doré**, qui donne un **côté utopique** de cette **œuvre surréaliste**.

3 – « Guit'Art » : Guitare enfant, résine et drip sur toile

FA : Le terme de « **Guit** » signifie, en lui-même, « **Bon** » dans une langue ancienne : Guit' Art ou Art Bon...

Bien que la Guitare soit retournée, elle a l'air de vivre grâce aux divers drips qui donnent à l'œuvre une **lumière de grande expression produite par l'intensité des vibrations**.

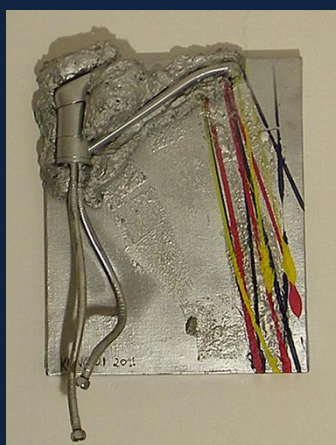
Les enfants ont été particulièrement **émerveillés** par cette **gamme de couleurs**. Il s'agit d'une véritable **composition** visuelle où les notes sont remplacées par les traits de couleurs que nous fait partager le plasticien.

4- « Dark Dog » : Canettes, résine, huiles & acryliques sur toile

FA : Il s'agit de cette fameuse **boisson énergétique** avec ce **chien noir monstrueux**. Pour la deuxième œuvre, nous trouvons **un amas de résine en forme de cœur dans un X** ; Ici l'auteur nous laisse à notre propre réflexion sur le titre **Dark Dog**. On est plus dans le **consumérisme** que dans la « **Guit'Art** » en ce sens où il s'agit d'une critique **des boissons**. Les Drips ou projections que l'on retrouve sont l'une des caractéristiques **du style KONQUI**.

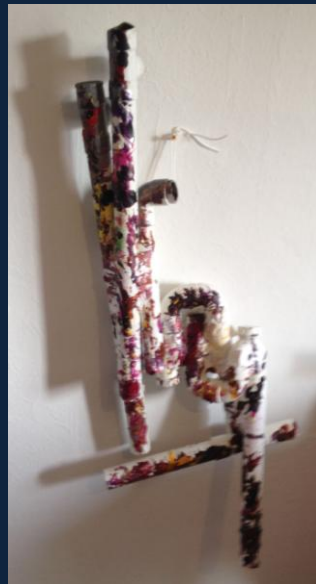
5 – « Tap », robinet mélangeur , résine, peinture, drips sur toile

FA : Il s'agit d'un **robinet** qui provient de sa cuisine : une **figure originale** dont partent les **drips du haut vers le bas** comme s'ils étaient projetés par le **robinet**. Ceci tend à une réflexion sur le rôle de **l'objet dans le tableau** : sur la **fonction du robinet** de permettre **l'écoulement (le drip)**.

JMD : La récupération de l'objet en elle-même fait partie de la démarche car échappant au consumérisme.

6 – « Sculpture » tuyaux en pvc, drips acryliques

FA : Assemblage de tuyaux d'évacuation.

*Nous pouvons remarquer la **projection de peintures acryliques**. L'objet est sorti de la splendeur **du tableau**. L'œuvre d'Art permettrait de se libérer...*

*Nous trouvons la même idée pour le **robinet mélangeur**, à la différence qu'il s'agit d'une sculpture.*

*Les couleurs sont peintes un peu à la manière de **Rauschenberg dans ses combine paintings**. Cette œuvre prend une valeur d'objet existant : elle me fait penser à **un instrument à vent**.*

*A l'inverse de « **Tap** » qui est un contre-relief, cette œuvre est **une sculpture** : sa **composition est sculpturale**. C'est un montage 3D : œuvre très **remarquée**...*

7 – « Médusé », Sacs plastique, résine sur toile

FA : Par « Médusé », nous retrouvons l'humour de KONQUI. Il s'agit d'un message écologique : il montre le rôle néfaste des sacs en plastique sur la faune marine en faisant des trois sacs plastiques Monoprix des tentacules de méduse. Il donne une deuxième vie, esthétique, à des déchets, plastiques. Cette œuvre nous présente aussi un message critique de la publicité et de l'œuvre d'art : le spectateur d'une œuvre pouvant être médusé à son tour... De plus, l'œuvre est éphémère comme les plastiques ; elle est vouée à disparaître à long terme... Remarquons l'expression de l'océan rendue par les bulles de résine...

8 – « Oh my Shoes ! » Chaussures du Peintre, drips et résine sur toile

FA : Les chaussures sont inspirées de l'œuvre d'Arman. L'artiste nous évoque comme pour son œuvre « Guit'Art », la Beauté de l'Art, nous pouvons penser qu'il est à l'aise dans ses chaussures, il suffit d'admirer les couleurs et le design des œuvres exposées à Chatou.

9 – « Pasta Gold », Pâtes et résine sur bois

FA : Le doré et l'encre noire évoque le luxe. Nous sommes en présence d'une opposition de pâtes cylindriques et de traits carrés.

*Encore une fois le Consumérisme est figuré par un objet alimentaire, cet amas de pâtes, riches, car jugés par certains comme une œuvre d'orfèvrerie, conjuguant **abstrait et concret**.*

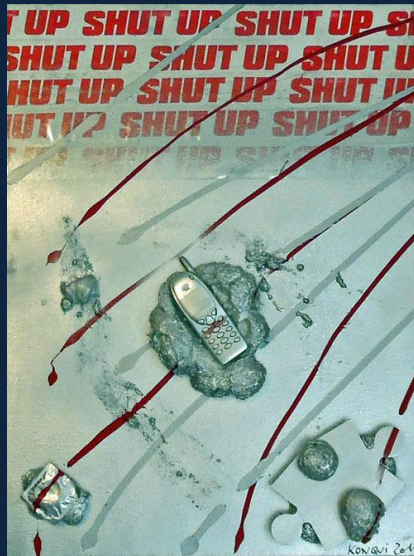
*Tout comme l'œuvre des « Chaussures », cet amalgame de pâtes jeté dans un carré « Divin » (divine proportion et couleur or) donne naissance à un **Equilibre** : le **consommateur** est cette fois-ci (contrairement à **McDo**) dans la position d'un être humain, pleinement humain, d'un « Homme » avec un **grand H**.*

*La présence au milieu **du X** en résine **drippée**, le **contre relief** et la **peinture épaisse** évoquent le **côté satisfaisant et bon dans la pâte**. Les **pigments***

rouges peuvent être une référence à la **tradition vénitienne** ; quant à l'or noir, il évoque le **côté chic** de l'œuvre de KONQUI. Le rapport des couleurs contrevient aux **côtés rustiques des pâtes**.

K : Cette œuvre fait référence au **matérialisme**.

10 – « Shut Up », téléphone, résine, drips sur toile

FA : Un **téléphone collé**, un sachet de **préservatifs non utilisé** : **la femme** qui a probablement dit « **Shut Up : Tais toi** ». Le **téléphone** garde **tous les messages et les contacts** ; en bas à droite, **une pièce de puzzle** comme **une énigme** ; Présence de **Drips Gris et Rouge** qui vont de **gauche à droite**. **La trace rouge** peut symboliser **une blessure**.

Il s'agit d'un **tableau lié à l'envie de l'autre**. **La relation** ne s'est pas **réalisée**.

Cela exemplifie le rôle des objets qui appellent aux **sentiments et au désir** : **symboles de « Consommation »**.

11- « Tuna Fish », boîtes de thon vides et pleines, résine, drips, sur toile.

Œuvre emblématique comme « Shut Up » et humoristique dans le sens où ce sont des boîtes de thon à l'huile qui sont mangées par un artiste affamé. L'œuvre exprime le mal de vivre car l'artiste meurt de faim et est en mal de création et d'innovation. En dépit de la profusion, l'artiste « meurt » d'une faim.

Tout donne lieu à penser qu'il a mangé une partie de son œuvre...

Cette situation a pu être causé par un évènement de type « Shut Up » énonçant un chagrin d'amour...

L'Amour serait le seul remède pour créer et innover.

12 – Conclusion

A ces 11 œuvres, il faudrait ajouter « Love » qui résume assez bien cette histoire artistique.

1- Quick and McDo : **Le Déséquilibre**

2- Jurasik Bar : **La Naissance**

3- Guit'Art **La Beauté Artistique**

4- Dark Dog black : **L'Énergie**

- 5- Tap : **La Communication**
- 6- « Sculpture » : **L'Autonomie**
- 7- Medusé » **L'Ecologie**
- 8- Chaussures : **Le Bien – Etre**
- 9- Past Gold : **La Bonté**
- 10-Shut Up : **Le Refus**
- 11- Tuna Fish : **La Faim**
- 12- Love : **L'inspiration**

FA : Chronologiquement, les œuvres **KONQUI** sont associées aux thèmes du **Déséquilibre**, de la **Naissance**, de la **Beauté Artistique**, de l'**Energie**, de la **Communication**, de l'**Autonomie**, de l'**Ecologie**, du **Bien-Être**, de la **Bonté**, du **Refus**, de la **Faim** et de l'**inspiration**... Chaque qualificatif énonce une histoire d'un grand artiste où tous les artistes pourront se reconnaître dans cette **Société de Consommation** où nous vivons à **200 Km/h**. Les œuvres **KONQUI** nous donnent à réfléchir sur des thèmes philosophiques : « **l'Alcool**, le **Bien-Être**, la **liberté de l'artiste dans l'univers de la consommation industrielle et de l'inspiration artistique** ».

Le fait de critiquer, en bien ou en mal, une œuvre publicitaire, lui donne sa juste **valeur artistique**.

L'œuvre la plus prodigieuse reste « **Jurassic Bar** » : « **la soif de créer n'est-elle pas un dérivé du Consumérisme** » ? Voici une question que nous pouvons nous poser...

Tout comme le Collectionneur Jean-Marc Dairou, j'aime particulièrement les œuvres de **KONQUI** qui reposent sur le **concept, l'agencement, la composition, la picturalité, l'humour, l'esprit...** Mes favorites sont « **Shut Up** », « **Tuna Fish** », « **Jurassic Bar** », « **Dark Dog** »... Ces œuvres me font penser à mon propre **passé**, l'œuvre « **Virgin Mégastore** » est désormais une **relique...** Le temps passe si vite... Les technologies vont si vite que je me demande après quoi **l'homme court**.

L'interrogation que se pose l'Artiste : Qui avance en premier ? Pour KONQUI, seul le Créateur (homme-artisan) est à l'origine de cette Société que nous pourrions comparer à l'œuvre « Sculpture » où c'est par ces tuyaux que circule l'information en se référant à Internet...

Le **plasticien** nous adresse tout au long de ses œuvres, à **travers elles, un questionnement sur soi** où désormais, nous ne verrons plus **le Quick, le Mc Do, le Monoprix et l'Alcool** comme avant... **Cela** consiste à travailler **comme Montaigne, toute sa vie, sur un Essai...**

JMD : l'ensemble **consumérisme** a été conçu comme une œuvre à part entière à la fois **autobiographique et archétypale** de la vie d'un artiste contemporain.

FA : Le fait de donner une **valeur artistique à une Boîte de Thon à l'huile ou à des pâtes** donne un **meilleur équilibre au Consommateur** d'une certaine façon... (Cf. **Les Choses de Georges Pérec**).

Pour accéder au **Bien-Être**, il faut **méditer** : cette **méditation spirituelle** provient de **l'Amour (Love)** et donne naissance à **l'Harmonie** (« **Guit'Art** » : signifiant **Art Bon**).

L'artiste demande aux passionnés d'Art de se méfier de l'Ivresse, de la Dmesure, de la Vitesse, de la Pollution...

JMD : et peut-être aussi des œuvres d'art...

FA : l'Homme, censé être raisonnable, doit connaître ses limites. Etre équilibré pour l'Homme, c'est savoir en dépit d'un refus « Shut Up », attendre « La Femme » (Symbole de mystère et de mythe).

Le Plasticien KONQUI et le Professeur Jean-Marc Dairou ont tous les deux réalisé deux œuvres « Love » (Pop – Classique) : c'est seulement par l'Amour que l'Homme va pouvoir retrouver son repère en matière de création artistique... L'artiste KONQUI à travers Jurassic Bar évoque aussi le syndrome d'épuisement professionnel (« Burn Out ») où le travailleur va se réfugier dans l'Alcool pour oublier les soucis du moment.

Dans « Shut Up » (Refus évoquant un chagrin d'amour), la femme n'est pas représentée. Nous y trouvons, là, « une image pudique et respectueuse » de la Femme. C'est à ce moment que naît l'inspiration artistique apportant au plasticien le rôle de Créateur et de pédagogue demandée par la Société (Nom Féminin). Contrairement à certains publicitaires, l'artiste KONQUI n'utilise pas le corps de la femme pour sa valeur esthétique mais son évocation dans cette œuvre.

K : Je puise dans les excès de la société de consommation ses matériaux pour mieux la stigmatiser et permettre aux consommateurs/spectateurs de réfléchir s'il n'est pas trop tard...

Auteurs : Franck d'Almeida (FA), Jean-Marc DAIROU (JMD) & KONQUI (K).

Neuilly Sur Seine, le jeudi 28 novembre 2013.