

mathieu dagorn

Photographs by Mathieu Dagorn / Barbara Ueber

Grafik design by Mathieu Dagorn

Printed by Sprintout

© 2009 by Mathieu Dagorn, Berlin and the authors

All rights reserved. No part of this publication may be stored or reproduced
in any form or by any means without written permission of the artist.

Further informations www.mathieu.dagorn.com

«Doit-on obligatoirement avoir les ongles noirs quand on est sculpteur?»

Mathieu Dagorn répond avec des gants chirurgicaux en latex, mettant à distance la mythologie qu'il identifie le fait main à l'expérience «intime» de l'auteur. Dans sa pratique, sans doute nourri d'une formation en biochimie, le geste est générique, avec la précision d'un laboratoire. Il utilise à la fois les codes de la recherche scientifique et l'imaginaire qui lui est associée. Une blancheur hygiéniste semble dominer ses installations : posé sur une table en carrelage, éclairé par une lampe, un pot de fleurs cassé par accident est aussitôt emballé sous vide. Les plantes sont devenues des sculptures d'intérieur, démontables, et fonctionnent à l'image de la musique d'ameublement de Satie : mis sous vitrine, un réseau de branches constituées de l'emboîtement de micropipettes, fait pousser des micro-écouteurs qui diffusent un bruitage délicat. Une écologie du contrôle qui ne peut qu'attendre le désastre. «Ou comment une peau développe un grain de beauté, puis plus tard (ou plus loin) un mélanome malin..»

Partant de l'idée de cellule, la « brique » du vivant, capable de se structurer, adapter et différencier, Benign Wall Growth est une excroissance du mur, un furoncle architectural, qui menace une prolifération anarchique, une contamination domestique, une tumeur dans le confort moderne. Rappelant les Architectones de Malevitch, les maquettes pour les villes du futur, sans fenêtres, qui signaient son passage de l'abstraction radicale aux projets en trois dimensions, Mathieu Dagorn l'installe sur un plan vertical, introduisant une perturbation dans le programme utopique. Tandis que le Carré Noir Sur Fond Blanc serait ici devenu un puzzle monochrome inachevé, posé sur une table : le modernisme envisagé comme un work in progress.

Pedro Morais
Curator, art critic and art historian

Benign wall growth, installation, bricks, paint, 2003-2006.
Work in progress, monochrome puzzle 1000p, table, 2003-2006.

«Must one inevitably have black
fingernails when one is sculptor?»

Mathieu Dagorn answers using latex exam gloves, thus putting into distance the mythology identifying the «hand-made» and the intimacy of an author's experience. In his work, obviously fed with his biochemistry studies, the action is generic, with the precision of a lab. He uses both the codes of scientific research in the associated myths. A hygienist white seems to dominate his installations : on a tiled table, lit by a lamp, is set a broken flower pot that was immediately vacuum-packed after the accident. The plants became indoor sculptures that can quickly be disassembled, and work like Erik Satie's «musique d'ammeublement» : put behind glass, a network of branches made of micropipette tips grows mini headphones playing a subtle sound. An ecology of control, which seems to be only waiting for a disaster. «*Or how a skin can first develop a mole, and then later (or farther) a malign melanoma.*»

Starting from the idea of a cell, the «brick» of the living, able to structure, adapt and differentiate itself, *Benign Wall Growth* is really a wall cancer, an architectural furuncle, pending an anarchic proliferation, a domestic contamination, a tumor in the modern comfort. Reminding on Malevitch's Architectones, the models for the futur cities, without windows, which were leading him from radical abstraction to three dimensional projects, Mathieu Dagorn installs it in a vertical field, introducing a perturbation in this utopic program. As well the *Black Square on White Background* would become here an unfinished monochrome puzzle on a table: modernism as a work in progress.

Pedro Morais
Curator, art critic and art historian

Saisir une grenouille, 1'01" videoloop, 2006.

Depuis dix ans, mon univers artistique tourne autour du laboratoire de biologie/biochimie. De par ma formation de biochimiste, j'ai travaillé un temps *pour* la science. Maintenant, je travaille *avec* elle, en utilisant son langage, ses codes et ses mythes.

Du gant de chirurgien en latex au clonage de grenouilles origami en papier machine, je multiplie les expériences. J'ai souvent utilisé la vidéo comme medium mais, ces derniers temps, ma production quitte le moniteur pour envahir l'espace, jouant (ou se jouant) souvent de l'entropie dans ce qu'elle définit comme «tendance naturelle au désordre».

On touche avec les yeux

La «boîte de Pétri cathodique» permet d'isoler le sujet, de le confiner, de le dématérialiser. En effet, à chaque expérience, une présentation spécifique : vidéoprojection, moniteurs, installation, multi-diffusion synchronisée. Chaque œuvre a son mode opératoire et ses conditions d'observation.

Mes images vidéo sont souvent le prolongement d'intentions sculpturales. Cependant, si la sculpture filmée existait en tant que telle, elle serait sans doute ratée : c'est grâce à la vidéo que je peux cadrer le regard, pointer l'essentiel. De cette manière j'essaie de mettre en avant le concept ou l'idée et j'utilise l'image afin de rendre compte de mes intentions. Je ne sauve pas pour autant le projet initial, je pense plutôt que la vidéo vient développer et concrétiser mes intentions, laissant le volume alors inachevé.

Since ten years, my artistique universe has been based on biology/biochemistry. Since I studied biochemistry, I was for a while working *for* science. Nowadays, I work *with* it, using its language, codes and myths.

From de latex exam glove up to origami frogs out of office paper, I multiply experiences and experiments. I often used video as medium but, lately, my productions tend to come out of the monitor and invade the space, playing with (or putting) entropy as defined as «a change to a more disordered state at a molecular level».

One touches with the eyes

The «cathodic Petri dish» permits to isolate the topic, to confine it, maybe also to abstract it. Indeed, to every experience a specific diffusion: videobeaming, monitors, installation, multi channel diffusion. Every piece has its operative modus and its observation conditions.

The works achieved in video are often the extension of sculptural intents. However, if the filmed sculpture existed as is, it would maybe flunk: by the mean of the video medium I can frame the look, point out the essential. I try by this mean to put the concept or the idea back forward, and I use the moving pictures in order to report of my intentions. I don't rescue neither the initial project, I rather think that the video extends and concretizes my intentions, letting the volume then incomplete.

Des dimensions en 4/3

En exploitant la 4ème dimension (le temps) liée au medium vidéo tout en conservant la profondeur du tube cathodique, je me préoccupe ainsi de l'emballage du moniteur. Dans les œuvres présentées, le rapport 4/3 n'est pas celui des côtés de l'image mais celui temps avec la profondeur.

A prendre avec des gants

La main, guidée par l'œil et le toucher, forme, déforme, malaxe, éclate, perce, assemble en fonction de la réponse des matériaux tritürés. Une relation intime et sensuelle – à la limite symbiotique – se crée et rend quasi indissociable la réalisation de son auteur. Le port de gants permet une distanciation et, de fait, un engagement personnel limité, rendant le geste générique. J'essaie par là de ne pas m'accaparer l'expérience mais, au contraire, de m'en dégager au maximum. D'autre part, le gant en latex est fascinant en lui-même : en dehors de ses qualités élastiques et plastiques (au sens physique du terme), il est aussi le symbole d'une société occidentale ultra hygiéniste et cristallise les craintes d'une génération (SIDA, SRAS, grippe aviaire, prions, mais aussi clonage, OGM...) et les espoirs d'une recherche médicale et scientifique incontournable bien que malmenée. Il est la main qui protège et soigne, mais aussi celle qui frustre... Et, pour moi, l'occasion d'une recherche en partie détournée de son utilité première.

4/3 dimensions

By working the 4th dimension (time) linked to the video medium while keeping in mind the depth of the «fish bowl», I take as well care of the wrapping that is the monitor. In the shown works, the 4/3 ratio is not the one of width and height of the picture but the one of time and depth.

To handle with gloves

The hand, guided by the eye and the touch, shapes, distorts, kneads, explodes, pierces, collects according to the response of the ground materials. An intimate and sensual relation - tending to symbiosis - appears and makes it difficult to separate the creation and its author. Wearing gloves allows here a distance and, therefore, a limited personal engagement, making the gesture generic. I try through this position to not make the experience mine but, on the contrary, to stay in the background as much as possible. On the other hand, the latex exam glove is fascinating in itself: aside from its plastic qualities (to the physical sense of the term) it is also the symbol of an ultra hygienist western society, and crystallizes the fears of a generation (AIDS, SARS, chicken flu, prions, and of course cloning, Genetic Engineering...) and the hopes of a medical and scientific research unavoidable although given a rough time. It is the hand that protects and heals, but also the frustrating one... And for me the opportunity of a research partly turned away from its first utility.

La première pierre [the first stone],
latex exam gloves, 2006.

Cellule

La cellule, souvent abordée dans mes travaux antérieurs (*Work in progress (puzzle monochrome), benign wall growth, KPN building*), se retrouve régulièrement dans ma production vidéo. Cette notion est l'unité structurale par excellence – la brique du vivant – capable de se répliquer à l'identique, de se différencier, de communiquer et de s'adapter à son environnement. Structure, rythme, répétition, phase, prolifération anarchique : ce sont ces éléments que j'essaie d'intégrer à mon travail tout en essayant de préserver cette labilité qui différencie la cellule d'une équation mathématique exacte. En découlent l'objet filmé de *dyspnée*, la composition de la bande son de *souris*, les moniteurs de *vortex*, l'épithélium urbain de mes photos, ou l'endothélium recouvrant un mur par la vidéoprojection (*souris*).

Cell

The cell, often mentioned in my former works (*Work in Progress (Monochrome puzzle)*, *benign wall growth*, *KPN building*), can regularly be found in my video production. This notion is the structural unit *par excellence* - the brick of the living - able to replicate itself, to differentiate, to communicate and to adapt itself to its environment. Structure, rhythm, repetition, phase, anarchic growth: these are the elements I try to integrate in my work while trying to preserve this lability that differentiates the cell of an exact mathematical equation. It is the object shot of *dyspnée*, the sound composition of *souris*, the monitors of *vortex*, the urban epithelium of my photos, or the endothelium covering a wall by beaming (*souris*).

La troisième peau

Quand l'objet n'est pas aspiré par le tube cathodique, il lutte contre l'entropie. Les éléments s'organisent, s'emboîtent, s'associent en un réseau structuré et logique (*puzzle monochrome*). Ils poussent comme si leur vie unitaire laborieuse n'avait que peu d'intérêt. Il devient nécessaire de se regrouper et de mettre en commun : le salut par le grand nombre (*plante, sans titre [escabeau et patates]*, SKK).

La prolifération structurée – et ce jusqu'à la rupture ou la déviance (*Benign wall growth*) – est un premier pas vers la prolifération anarchique, la tumeur, la cancérisation, la contamination, la lignée mutante. L'équilibre délicat et précieux d'une œuvre n'est peut-être intéressant que lorsqu'il peut échapper au contrôle de son créateur...

Car, après tout, il s'agit sans doute de cela : le contrôle, le rétro-contrôle (feedback) et l'absence de contrôle, ou comment une peau peut développer un grain de beauté puis, plus tard (ou plus loin), un mélanome malin.

M.D.

1. Une boîte de Petri est une boîte peu profonde, en verre ou en plastique munie d'un couvercle. Elle est utilisée en biologie pour la mise en culture de micro-organismes ou de cellules d'organismes supérieurs (p. ex. la culture d'hybridome).

The third skin

When the object is not swallowed by the TV-tube, it struggles against entropy. The elements organize themselves, fit together, associate in a structured and logical network (*monochrome puzzle*). They grow as if their laborious life as unit had in fact little interest. It is then necessary to gather and to pool: the salvation by the great amount (*plante, sans titre [stool and potatoes]*, SKK).

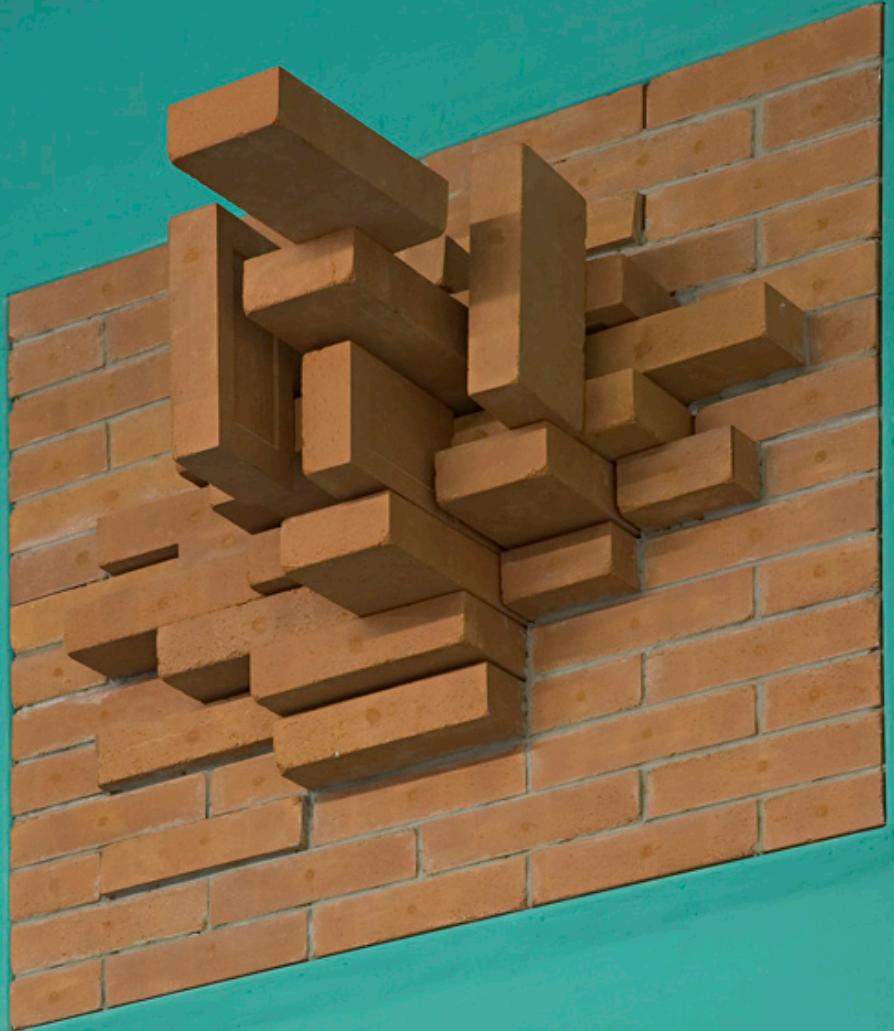
The structured proliferation - and this until rupture or the deviance (*Benign wall growth*) - is a first step towards an anarchic proliferation, the tumor, the cancerisation, the contamination, the mutant lineage. The delicate and precious balance of a piece is maybe only interesting when it can escape its creator's control... Because, all in all, this is what it is supposedly all about : control, feedback, the lack of control, of how a skin can first develop a mole, and then later (or farther) a malign melanoma.

M.D.

1. A Petri dish is a shallow glass or plastic cylindrical dish with lid. It is used in biology to culture cells, which can be bacteria, animal, plant, or fungus. (e.g. from hybridom).

Benign wall growth (detail), installation, bricks, paint, 2003-2006.

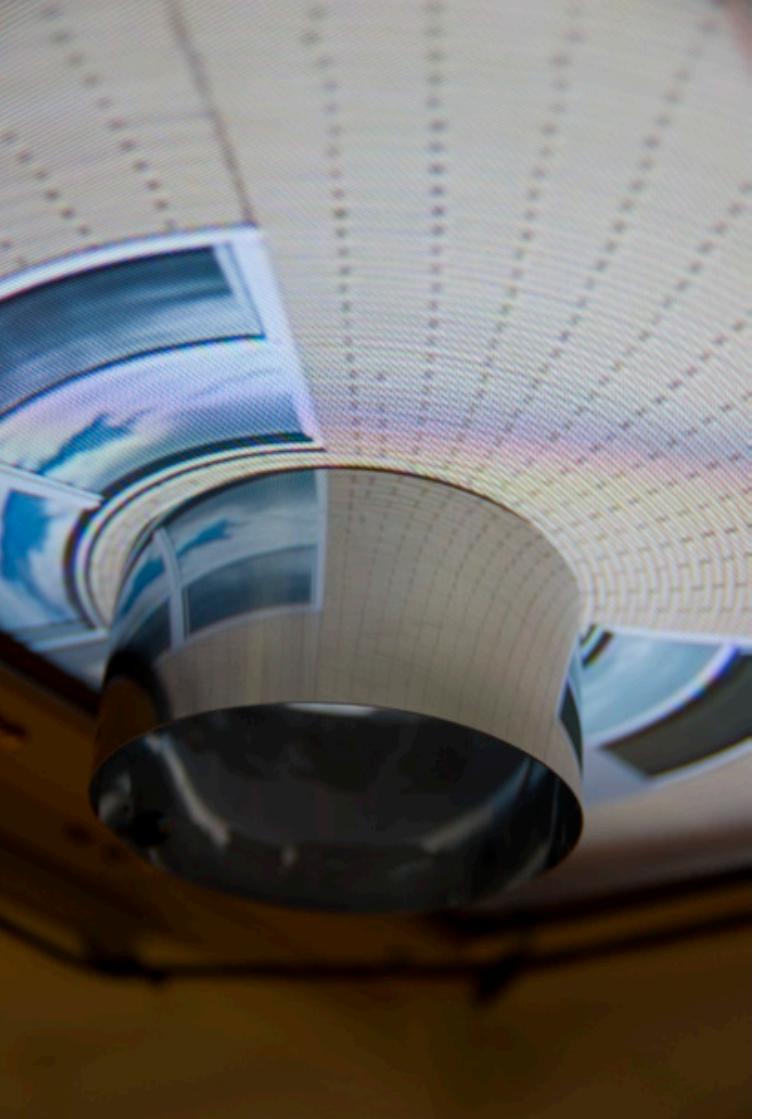

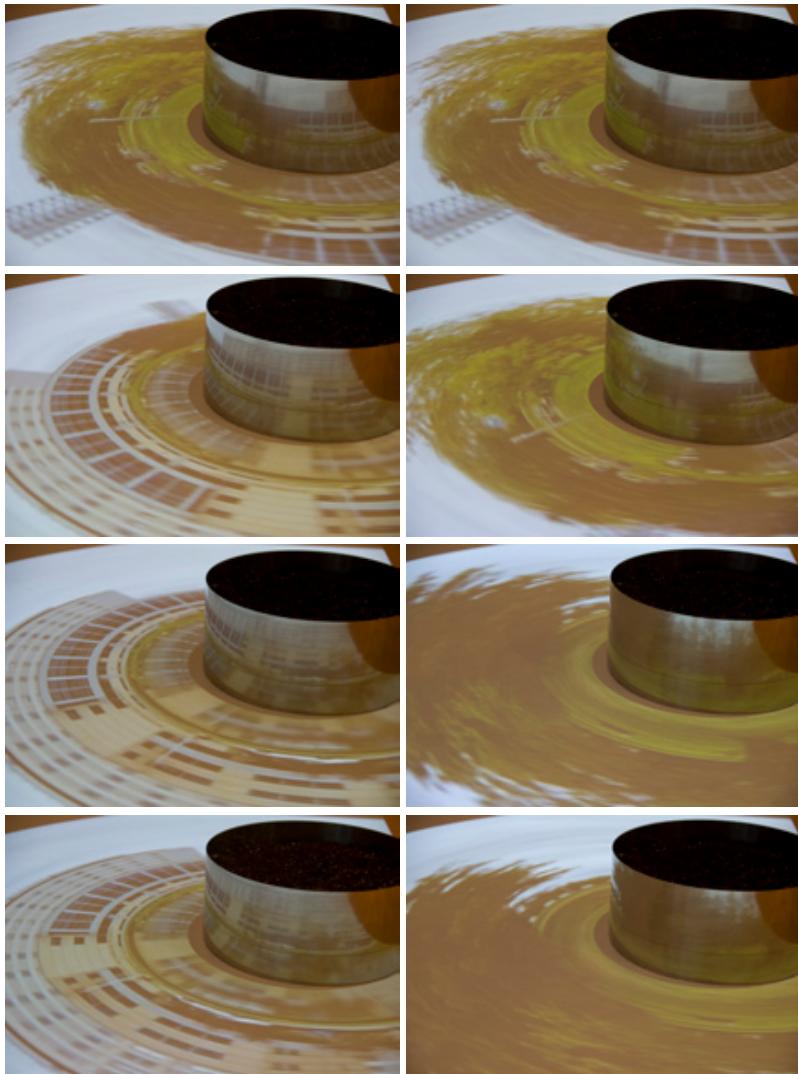
Work in progress, monochrome puzzle 1000p, table, 2003-2006.

Vortex, exhibition view at Sporobole, 2004-2009.
Anamorphose, exhibition view at Sporobole, 2009.

Anamorphose, détails, 2009.

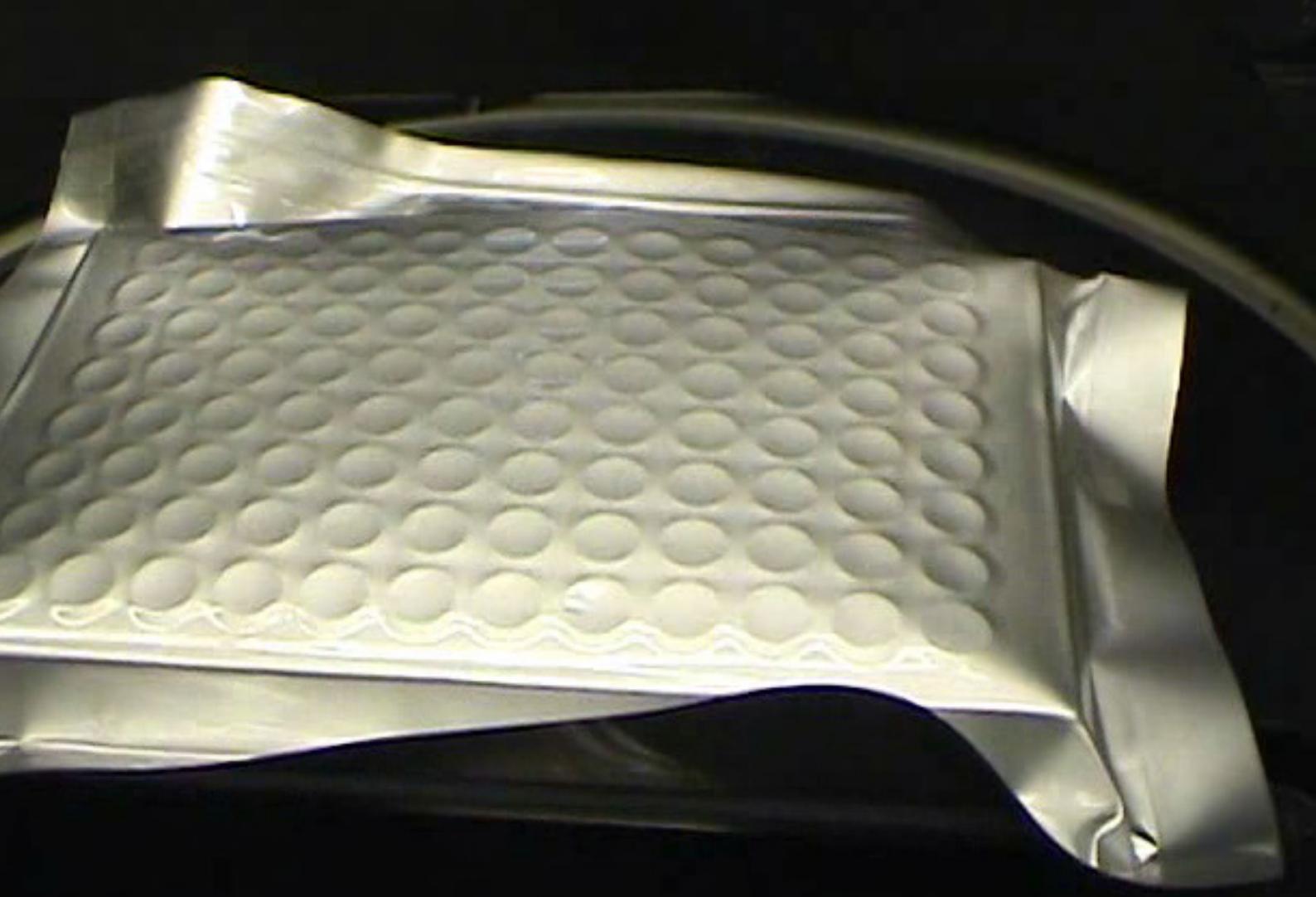
Anamorphose, digital print, 2007.

Kompetenz im Laborbereich, digital print, 2007.

Dyspnée, video, 5'37", 2003.

The sunshine of my life,
rotating ball of latex exam gloves, (~1rpm), Ø ~50cm, 2007.

„Die Funktion als Wissenschaftler die einstmais meistens mit

„... anderen, lukrativeren, wie z.B. der eines Arztes, Priesters, Magistrats oder Militärs kombiniert wurde, gewöhnlich immer wieder sich selbst.“
Eduard Burckhardt, Über soziale Arbeitsteilung 1911.

Feldversuch im Labor, installation, latex exam gloves, video,
glass, test tubes, text on alu dibond, 2008.

SupraKartoffelKomplex (SKK), cooperation
with Barbara Ueber, installation view at
Zagreus Projekt, 800kg potatoes, variable
dimensions, 2006.

MATHIEU DAGORN

* 1975 **Sherbrooke, Canada** | lives and works in Berlin
address : Fichtestraße 3, HH, D-10967 Berlin
phone : +49 (0) 151 501 851 54
e-mail : mathieu@dagorn.com

EXHIBITIONS

- 2010 7. Berliner Kunstsalon, Alte Schlachthöfe, Berlin-Friedrichshain (c)
tmp - potemka / vice-versa . berlin - leipzig, Potemka Contemporary Art, Leipzig
Grant-a-wish, Walden Kunstausstellungen, Berlin (s)
- 2009 *Une valise à Berlin*, Institut Français, Berlin
Anamorphoses, Sporbole, centre en art actuel, Sherbrooke, Canada (s, c)
Imbiss Molekular, tmp 5/2, Berlin (s)
Labscapes, El escaparate de c8, Barcelona (s)
- 2008 *Ist das ein Frosch*, tmp.deluxe, Berlin
Clips, Goethe Institut, Toulouse, Berlin (*)
Kompetenz im Laborbereich, Alte Stadtakademie, Berlin (s)
- 2007 *Skyline*, saniert, Potsdamer Apotheke, Berlin
Château ivre, curated by Rebecca Horn, Schloss Sacrow (c)
Summer Camp, Galerie Visite Ma Tente, Berlin
lauf.werk . tmp . data.rescue, Galerie der Künste, Berlin (*)
SupraKartoffelKomplex, Galerie Zagreus Projekt, Berlin (s)
Clips, Galerie Nord (Kunstverein Tiergarten), Berlin / Galerie HO, Marseille (*)
Traverse Video : la Re-visite, Maison de l'Occitanie, Toulouse (c)
Hydropone, Galerie du tableau, Marseille (s)
- 2006 *20Mn - Die PodcastOper*, première à la WOHN/galerie, Berlin
After Party, Friche de la belle de Mai, Marseille
Medialounge78, Galerie der Kunst, Berlin
- 2005 *SPECIMENS*, La Mutualie Décupable [AlaPlage 3], Toulouse
Kunstlandschaft : Garten, Kunstmuseum Adlershof, Berlin
Mulhouse 005, la création contemporaine issue des écoles d'art (c)
- 2004 *Tactiques singulières*, Domaine de Fontblanche, Vitrolles (*)
Chores, Appartement de l'Age d'Or, Berlin (*)
- 2003 *Exchange exhibition*, Het Wilde Weten, Rotterdam (*)
Savon & Chocolat, Ecole des beaux arts, Marseille
- 2001 *Biarritz terre d'images*, festival de photo de Biarritz
(s: solo exhibition - c: catalogue - *: as curator)

DIPLOMAS

- 2004 DNSEP option Art, Ecole supérieure des beaux-arts de Marseille,
2002 DNAP option Art, Ecole supérieure des beaux-arts de Marseille,
1998 Licence de biochimie, Université Aix-Marseille II

ARTISTIC DIRECTION AND CURATION

- 2009 artistic & culinary director of *tmp.plate*, Berlin
art consultant, *tmp.salon* on the art fair 6. Berliner Kunstsalon, Berlin
artistic director, *Kunst ist unser Kapital*, art festival in the Potsdamer Straße, Berlin
2008 artistic director of *tmp.deluxe, space for contemporary art & media*, Berlin
curator of *Clips*, cooperation project with the Goethe Institut, Toulouse
art consultant, *Potse Kunstspotting*, art tours in Berlin-Tiergarten
artistic director, *Kunst in Brennpunkt*, art festival in the Potsdamer Straße, Berlin
2007 curator of *steady state*, GewölbeKeller der Alte Königstadt, Berlin
curator of *potential flow*, 5th Magistrale Kulturnacht, Berlin
artistic director of *Clips*, Galerie Nord, Berlin / Galerie HO, Marseille
founding of the art project *ad/hoc*, Berlin
2004 artistic director of *Tactiques singulières*, Domaine de Fontblanche, Vitrolles

SCHOLARSHIPS, GRANTS AND RESIDENCIES

- 2009 A.i.R. in Sporbole, centre en art actuel, Sherbrooke, Canada
2006 Kulturstiftung des Bundes, 100 000 Euro Job, German art grant for young artists
2005 City of Marseille grant for young artists promotion
2004 A.i.R. programm of l'Age d'Or in Berlin, réseau des écoles d'art du sud de la France
2003 ERASMUS scholarship, Willem de Kooning Academy, Rotterdam

VIDEO SCREENINGS

- 2007 *Saisir une grenouille*,
CINÉ3 *La Nuit de l'art*, Sherbrooke (Canada)
2002 *Dyspnée*, WebBar, Marseille
Echos, WebBar, Marseille
2004 | 2001 *L'Europe du sud contemporaine*
Biarritz Terre d' Images , 04. 2001, Madrid Photo Festival, Espagne, summer 2001
Rencontres d'Arles, summer 2001, Les Danaïdes, Marseille, 12. 2004

www.mathieu.dagorn.com