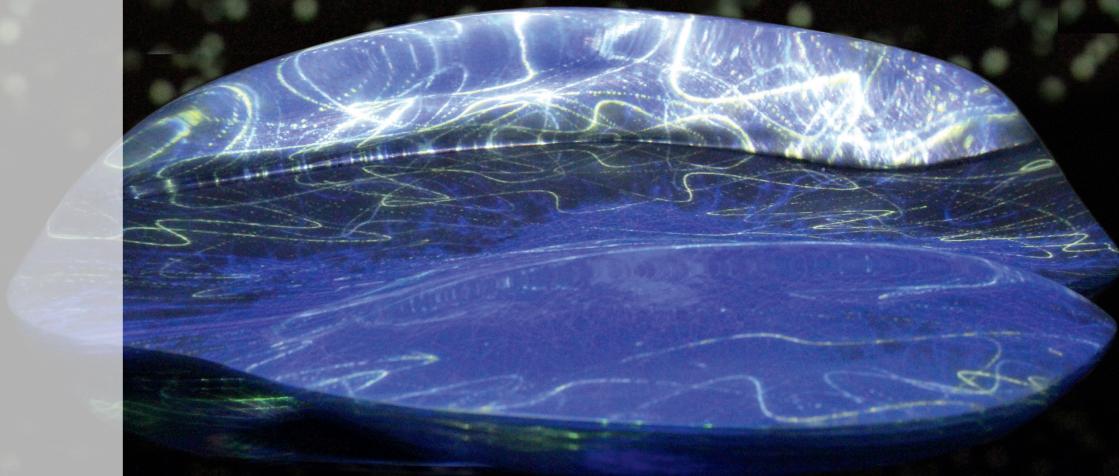

SQ

Terre d'innovations

La Commanderie

HUGO VERLINDE
L'INFINI
INTIME

EXPOSITION
4 NOVEMBRE
18 DÉCEMBRE
2016

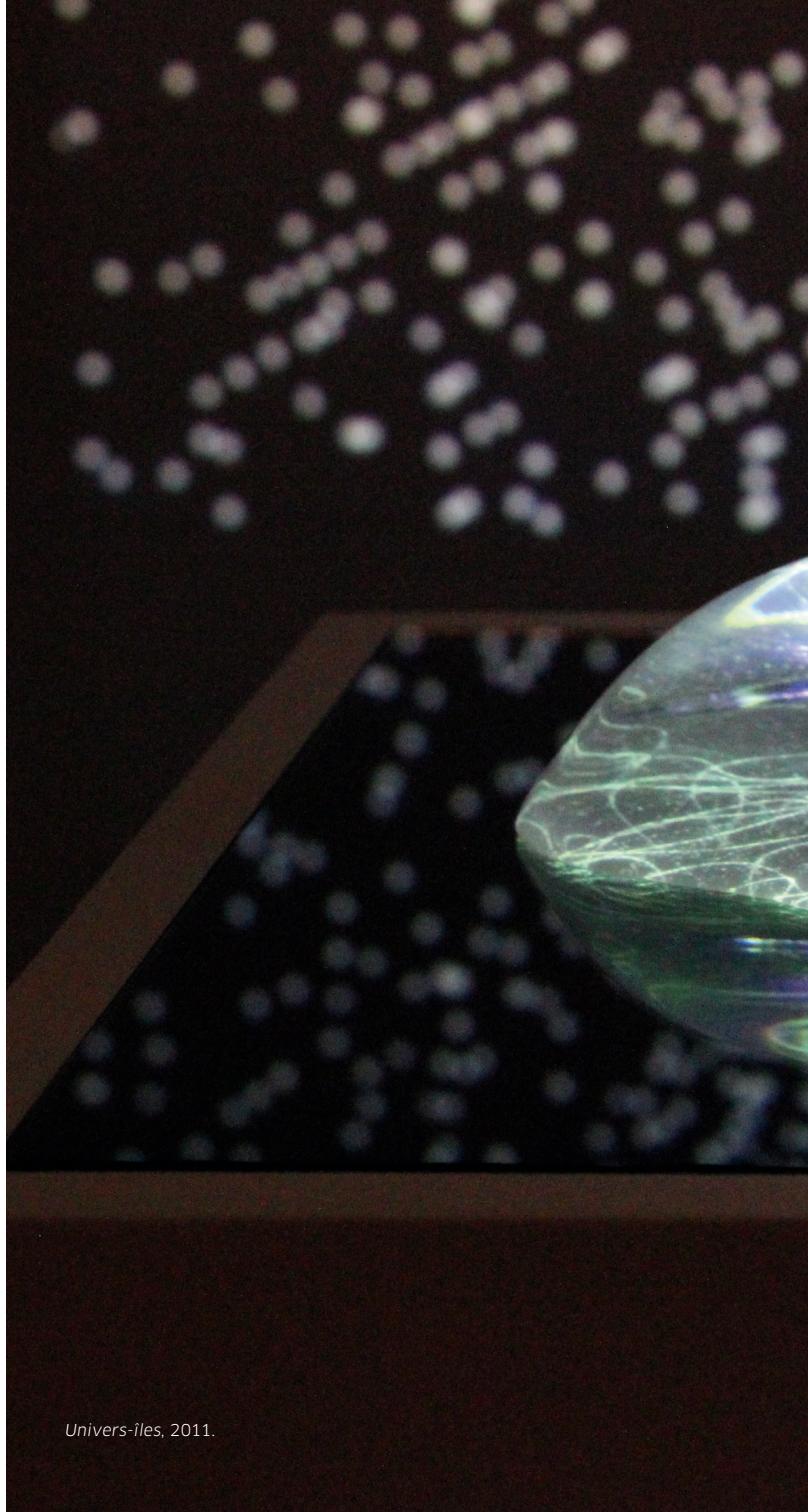
**SAINT
QUENTIN
EN YVELINES**

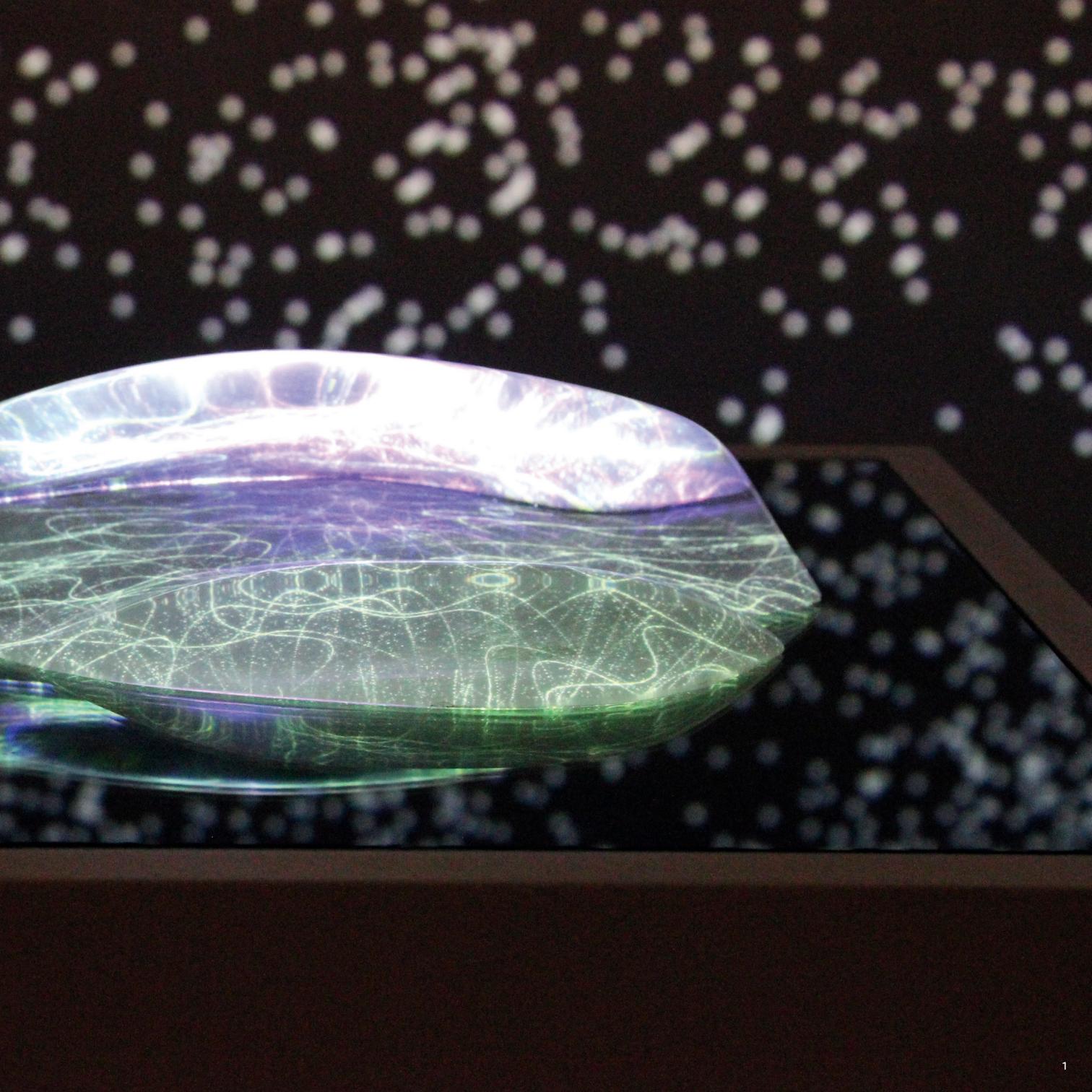
Terre d'innovations

PLASTICIEN ET ARTISTE NUMÉRIQUE FRANÇAIS, HUGO VERLINDE MÈNE DEPUIS 1992 UN TRAVAIL DE CRÉATION SINGULIER À PARTIR DES MATHÉMATIQUES ET DE L'ORDINATEUR.

OCCULTANT LES PROCÉDÉS DE PROGRAMMATION, SES INSTALLATIONS SE DÉPLOIENT DANS L'ESPACE: LES IMAGES S'AFFRANCHISSENT DES LIMITATIONS DE L'ÉCRAN POUR INVESTIR LES FORMES ET LES MATÉRIAUX DE LA SCULPTURE (ACIER, VERRE, ALTUGLAS, RÉSINE).

DANS CETTE RENCONTRE ENTRE LUMIÈRE ET MATIÈRE, IL RÉINVENTE NOTRE RAPPORT À L'ESPACE. CASCADES DE LUMIÈRES OU MYRIADES D'ÉTOILES, LES IMAGES EXPLOSENT AVEC FORCE OU SE DÉVELOPPENT EN UNE INFINIE DOUCEUR, INSTAURANT UNE RELATION ENTRE NOS CORPS ET LE COSMOS.

HUGO VERLINDE, OU L'INFINI INTIME

*Il y a tant de rêves au ciel que la poésie,
gênée par les mots, n'a pu nommer.*

G. Bachelard

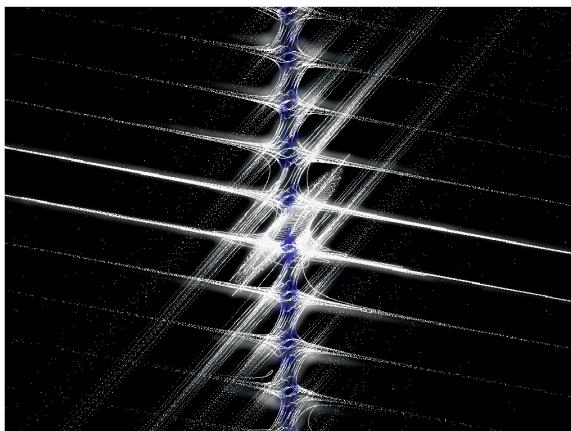
« Appartenant à cette fratrie des artistes sensibles à la beauté des mathématiques (d'Albrecht Dürer aux frères Whitney en passant par Constantin Brancusi) Hugo Verlinde construit ses œuvres à partir d'un ordre mathématique sous-jacent, qui suppose que l'on comprenne (non pas au sens de « raconter » ce que dit une œuvre, mais de « prendre avec soi ») l'art à partir d'un *modelé* subjectif de réalités immuables.

La pierre angulaire de cet ensemble multiforme se trouve en premier lieu dans le jeu entre art et science, jeu de vases communicants: l'image devient le point de raccord

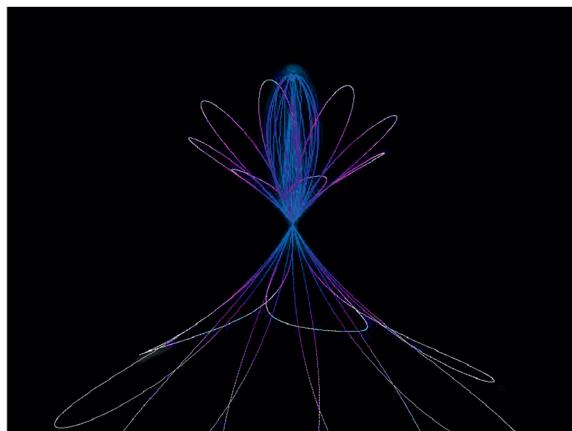
entre l'impondérable artistique et la plasticité des mathématiques (plasticité surprenante pour nous les recalés) à travers des procédés de programmation, et la complexification croissante de courbes pures et élémentaires comme la sinusoïde.

Les travaux de Hugo Verlinde montrent comment fonctionne, à la fois objectivement et subjectivement, un archétype, car il parvient à cristalliser le Nombre.

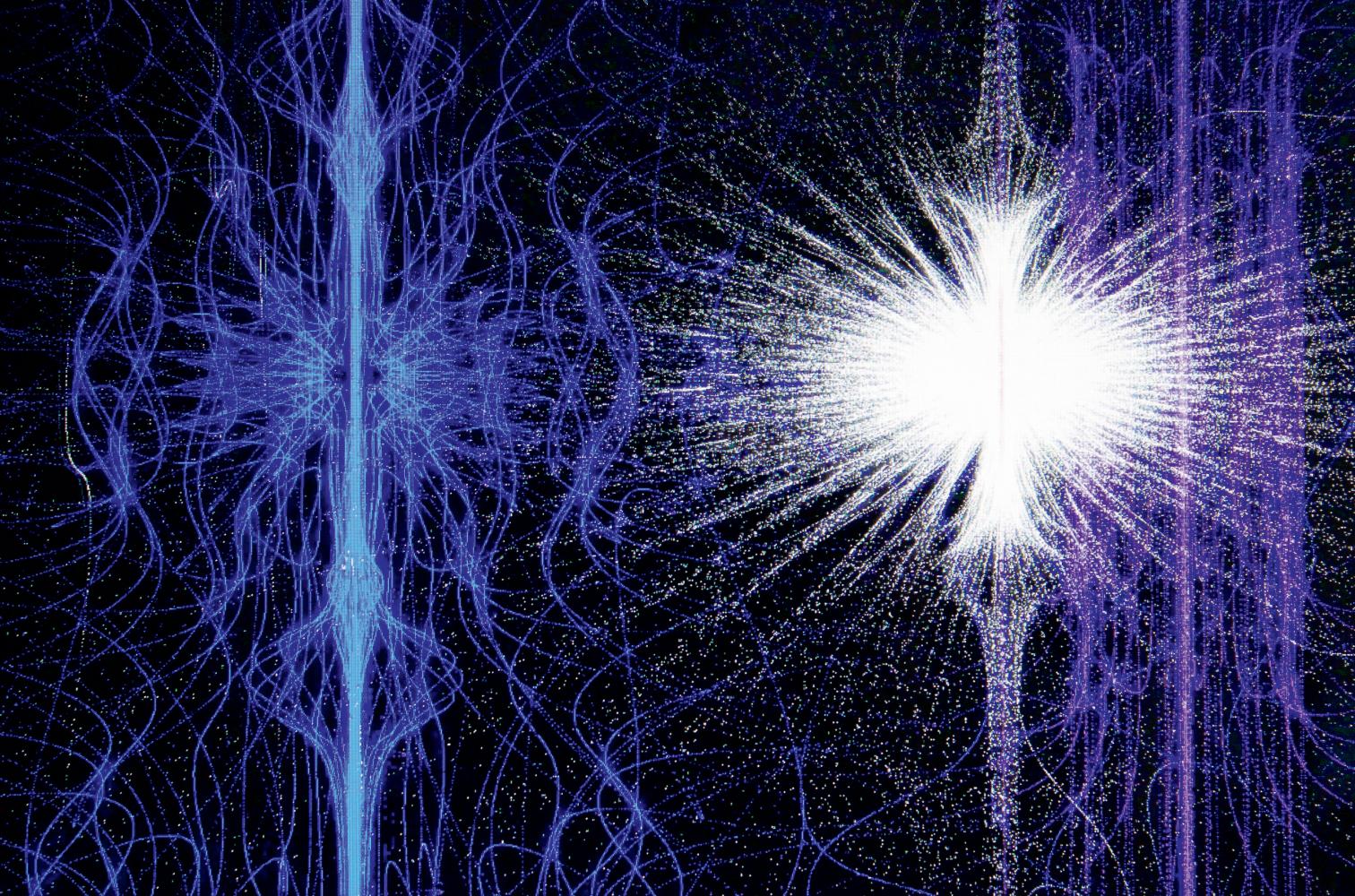
L'artiste n'a pas peur de se confronter au vertige de l'immatériel: affranchi de sa fonction d'imitation du réel, l'art

Derviches, 1992.

Derviches, 1992.

Altair V, 2013.

revient à son but originel : l'expression, la genèse de toutes les formes. L'abstraction donne alors toute la démesure du réel, passant outre tout processus de signification purement narrative.

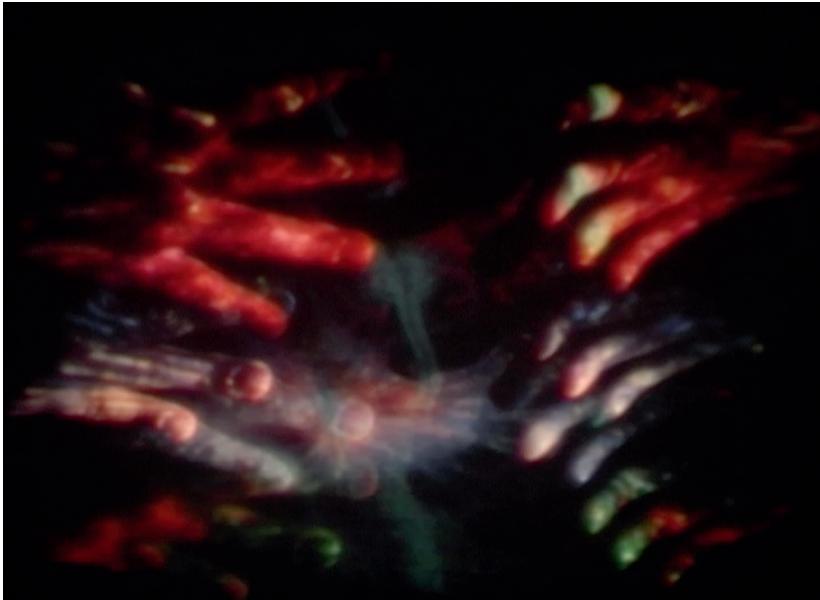
L'informatique permet le déploiement du Nombre, l'invention d'un rythme créateur de formes pures, aux proportions immuables. Cette morphogenèse (au sens étymologique de naissance des formes) dépasse ainsi l'abstraction, l'exacerbe, l'enflamme, pour faire des images numériques les vaisseaux de notre siècle.

À l'ère du numérique, Hugo fait des films qui créent de nouveaux paradigmes plastiques : l'écriture informatique entre en conjonction avec l'écriture des images. Le lisible engendre le visible tel un *nouveau médium*, un véritable intermédiaire entre des mondes.

Avec l'ensemble que forment ces créations (écrits, films, installations), nous naviguons dans les mille et un reflets de l'archétype, qui d'après la tradition hermétique n'est autre chose qu'un rythme cosmique.

Bételgeuse, 2004.

Géminga, 2003.

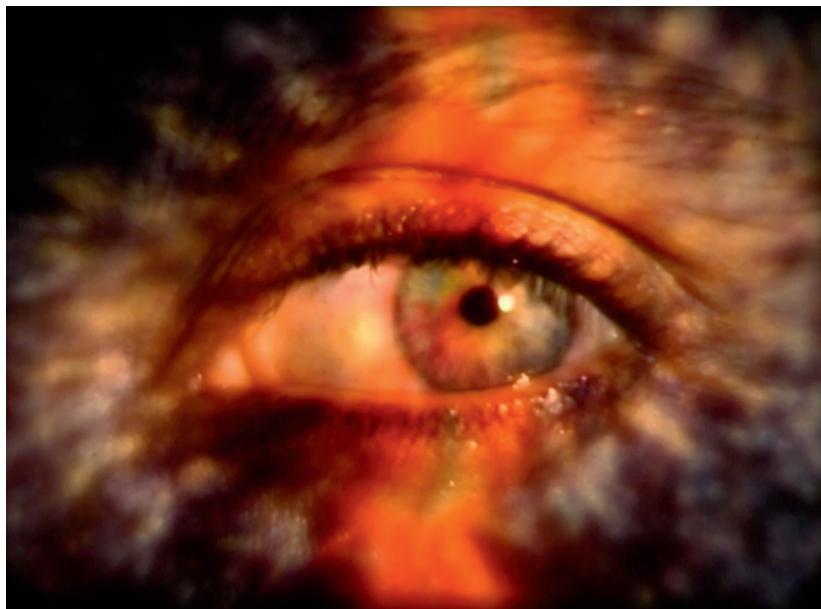
UN PROJET ROMANTIQUE, UN CINÉMA CONSTELLÉ

En tant qu'artiste numérique, cinéaste, mathématicien, astronome, Hugo Verlinde est d'abord un Romantique. Sa volonté de décloisonner les disciplines rejoint l'idéal de Novalis d'atteindre un *Gesamtkunstwerk*, un *art total*. La rédaction de ses propres **Fragments** avait annoncé ainsi « l'idée d'un langage universel de formes, de couleurs et de sonorités » qui agrandissent, à travers tous les médiums, la dimension intime de l'art, sa résonance intérieure.

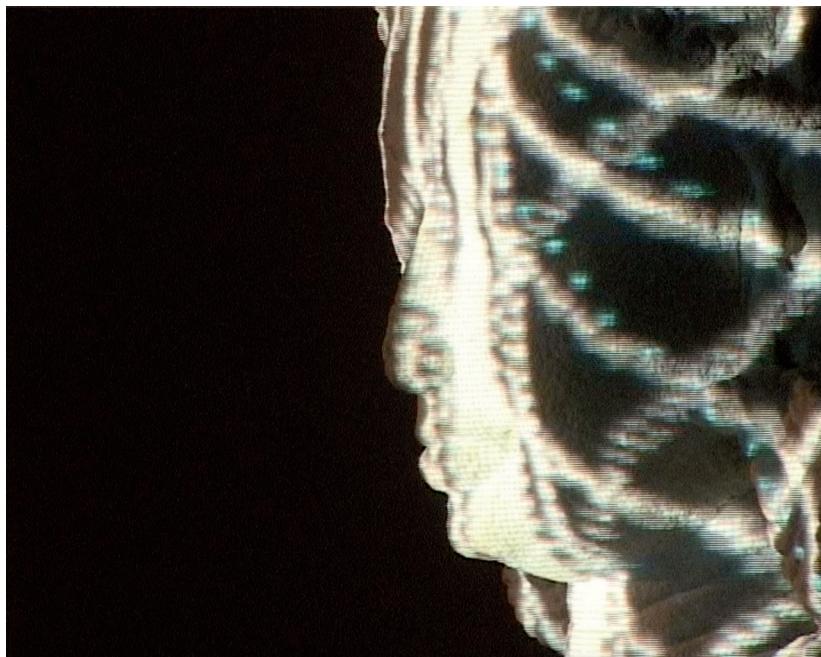
Cette étude des synesthésies, des correspondances entre les sensations, entre les arts, a pour quintessence un jeu d'analogies confrontant le macrocosme au microcosme dédalique du corps.

Car le cinéma d'Hugo Verlinde est constellé, buvant à même les étoiles. Astronome et ouranotrope, il décante désormais un univers pulsant, vivant – à fleur de peau. Ses muses sont parmi les plus éclatantes filles d'Uranie: *Géminga*, *Aldébaran*, *Bételgeuse*.

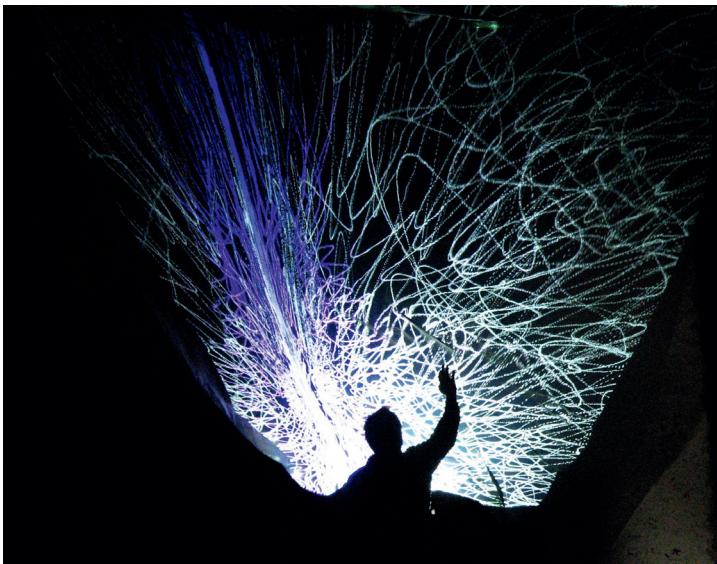
Mais il s'agit ici de formes cosmiques aux incarnations multiples, puisqu'on projette un macrocosme sur la surface la plus sensible et la plus étendue du corps humain: la peau. L'indéniable sensualité de la série ***Corps et lumière*** réside dans la projection, que l'artiste conçoit comme une ode au système sensoriel.

Aldébaran, 2001.

Illuminations, 2010.

Altair, 2007.

Lotus, 2013.

INSTALLATIONS: LE SUPPORT EN EXIL

Afin de trouver métaphysiquement la physique, l'écran se volatilise. Il peut prendre le corps comme support éphémère, épouser ses méandres, et construire ainsi une géographie subjective, non-euclidienne. L'espace n'étant plus homogène, ni isotrope, il devient pure corporéité.

Dans le prolongement de cette exploration des replis du corps, les installations numériques trouvent à se déployer dans des volumes épurés. Le géomètre nous délivre ainsi la clé des champs: l'accès à une *déraison souveraine* au sein de ces formes aériennes. Ici s'entremêlent la métamorphose de tout un univers plasticien et l'enchantement du spectateur. Celui-ci laisse son empreinte, alors qu'il chevauche les cosmogonies qui alimentent souterrainement les images. L'installation **Altair**, par exemple, se laisse effleurer, caresser, et à son tour enveloppe le spectateur espiègle.

Mais l'œuvre peut aussi se manifester dans un espace urbain en véritable complicité avec les passants les plus sensibles: c'est ce qu'esquissent les installations que prépare cet infatigable rêveur.

Ces cosmologies intimes iront jusqu'à devenir autonomes, dans une temporalité qui leur est propre, interagissant avec le spectateur qui, interpellé, deviendra dès lors non seulement explorateur, mais officiant.

Altair VIII, 2012.

UNE MÉDITATION SUR L'ESPACE

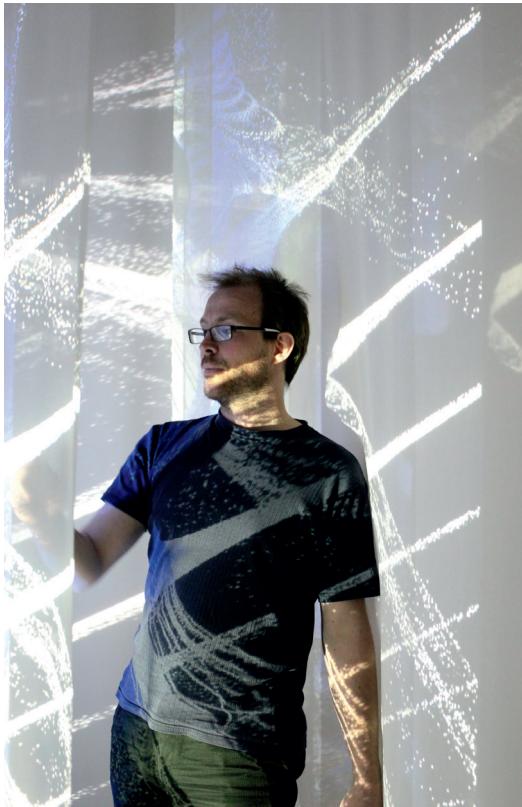
Tels des échos, se déploient les diverses disciplines que Hugo Verlinde cherche à fusionner. Partant d'une méditation sur l'espace, avec une maîtrise de tous les outils techniques que nous offre le siècle, et mû par un idéal intemporel, il arpente sans cesse la dimension immatérielle du désir qui fait vibrer le monde. Et si son œuvre nous captive, c'est parce qu'il rend l'univers, non pas lointain et normé, mais jaillissant – infiniment intime.

Gabriela Trujillo

Alcyone, 2011.

HUGO VERLINDE

Artiste français des nouveaux médias, né le 22 mars 1969, Hugo Verlinde réalise des installations où la projection d'univers mathématiques s'associe aux formes et aux matériaux de la sculpture. Ses œuvres s'attachent à décrire la vie d'un ciel métaphysique, sensuel et charnel.

Diplômé de l'École Louis Lumière en 1992, il signe ses premiers films abstraits cette même année: les **Derviches**.

Il fonde le Cinéma Visuel en 1997, qui devient L'Etna en 2000 et y forme plus de six cents personnes aux pratiques du cinéma expérimental. De 2004 à 2006, le groupe MK2 lui donne carte blanche pour des séances mensuelles consacrées au cinéma expérimental.

Sa série **Corps et lumière**: *Aldébaran*, *Géminga*, *Bételgeuse* investit le champ du cinéma corporel. Cette trilogie lui ouvre la voie aux installations avec des œuvres comme *Iris* (2006) et *Altair* (2007). La projection d'image croise désormais les matériaux de la sculpture (acier, verre, pierre, altuglas, résine).

Il participe à l'Exposition universelle de Shanghai en 2010 avec **Vide**, œuvre générative et interactive, aux côtés de projets d'architectes dans le pavillon de l'Arménie.

Présent dans de nombreuses manifestations consacrées au numérique, il réalise depuis 2013 des œuvres numériques pérennes dans l'espace public.

En 2014, Hugo Verlinde cofonde Le Pixel Blanc et en assure la direction artistique. L'agence est dédiée à la production d'œuvres numériques, elle relie les artistes, les œuvres et les publics.

La Commanderie

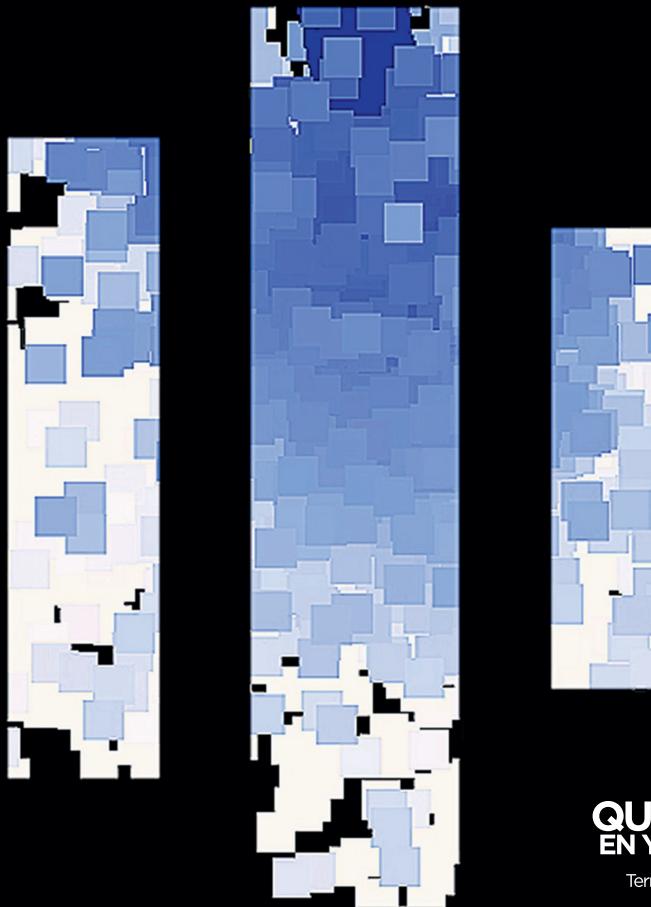
CD 58 - 78990 ÉLANCOURT
COORDONNÉES GPS: 48.764923,1.965388

EXPOSITION DU 4 NOVEMBRE AU 18 DÉCEMBRE 2016

OUVERTURE DE 14H A 18H
DU MERCREDI AU DIMANCHE

VISITES DE GROUPES SUR RENDEZ-VOUS:
commanderie.des.templiers@sqy.fr

RENSEIGNEMENTS:
www.commanderiedelavilledieu.sqy.fr

Tryptique, 2016.