

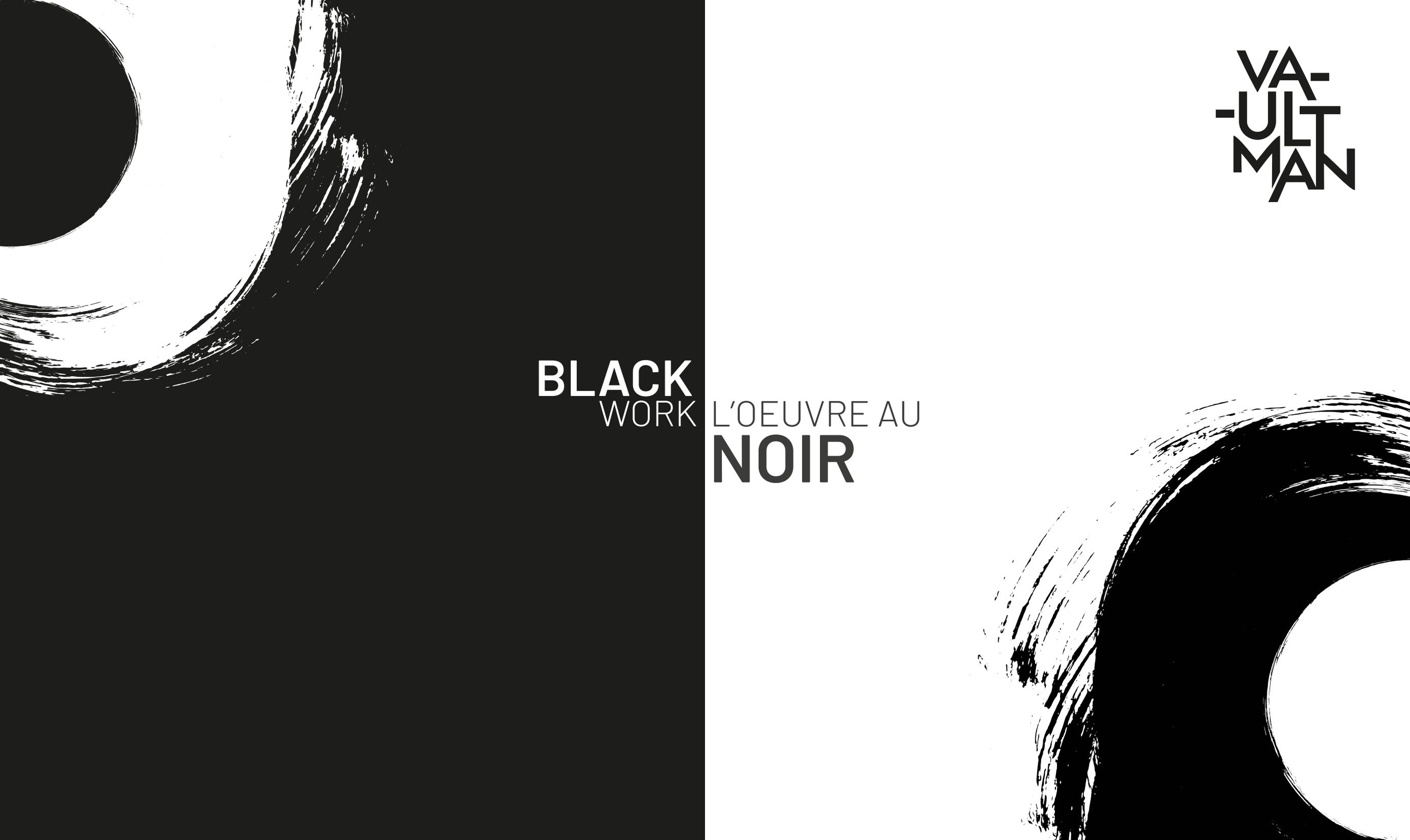
VAULTMAN EXPOSITION PERSONNELLE
LA CHAPELLE, St MARTIN DE SEIGNANX
13-29 Oct 2023

BLACK
WORK | L'OEUVRE AU
NOIR

VA-
-ULT
MAN

The logo for Vault Man, featuring the words "VAULT" and "MAN" stacked vertically in a bold, sans-serif font. The letter "V" in "VAULT" is positioned to the left of the "A", "U", and "L", and the "M" in "MAN" is positioned to the left of the "A".

VA-
-ULT
MAN

The background of the image is a high-contrast black and white composition. It features large, expressive brushstrokes that form a circular shape on the left and a ring-like shape on the right. The central area is white, providing a stark contrast to the black elements.

BLACK
WORK L'OEUVRE AU
NOIR

L'expression "l'oeuvre au noir" [...] renvoie dans les traités alchimiques à [...] la partie la plus difficile du grand œuvre. On débat encore pour savoir si cette expression faisait référence à des expérimentations audacieuses sur la matière elle-même ou symboliquement aux épreuves de l'esprit se libérant des routines et des préjugés. Indéniablement, elle a signifié les deux à différents moments ou simultanément.

Marguerite Yourcenar

VAULTMAN

Né à Bayonne en 1981, Vaultman est un peintre et performeur qui vit et travaille entre Paris et Rio de Janeiro. Issu d'une famille d'artistes, Vaultman possède une solide formation scientifique (docteur en médecine vétérinaire et diplômé d'ostéopathie et d'acupuncture) avant de commencer la peinture en 2015.

Faisant appel à la fois à son intuition et à sa logique, Vaultman travaille différentes strates successives qui donnent un sentiment de connexion totale lors de l'achèvement de la toile. Il mêle des concepts abstraits mathématiques hérités de sa formation scientifique, avec des traces nées de l'intuition primitive du corps. Son œuvre tente de créer un lien, de réunir des principes, de trouver des connexions et des relations qui peuvent sembler cachées au premier abord.

Il utilise également un processus d'enregistrement en Timelapse, dans lequel le temps est traité comme un élément graphique, transcription d'une dimension, qui retrace le processus créatif (et peut être ainsi suivi par le spectateur), pour enquêter sur son développement et accompagner son expression lorsque la toile est achevée.

Obsédé par sa quête de mise en lumière des connexions cachées et des liens sous jacents, Vaultman invite également des danseurs et des musiciens à se produire avec lui lors de la création d'une peinture. Les danseurs, les musiciens et l'artiste évoluent ensemble en parfaite osmose sur la toile en cours de création ; art total liant le mouvement, le corps et l'esprit, la danse et la musique, dans l'espace-temps.

Son travail implique des notions de temps, d'espace, d'origine et de mouvement, et tente de les réunir en confrontation à différents niveaux, semblable à un chaudron magique dans lequel, comme lors d'un processus alchimique, on mélange divers ingrédients pour obtenir un résultat qui transcende la somme des composants individuels. Ainsi, il espère dévoiler un secret caché en invoquant le principe de la sérendipité.

Il expérimente, il cherche, il enquête, toujours animé par la question du LIEN. « Parce que cette tentative de le mettre en lumière semble d'autant plus urgente qu'il semble cruellement manquer dans nos sociétés actuelles. Récupérer ce lien qui nous unit est essentiel.

EXHIBITIONS & PUBLIC PERFORMANCES

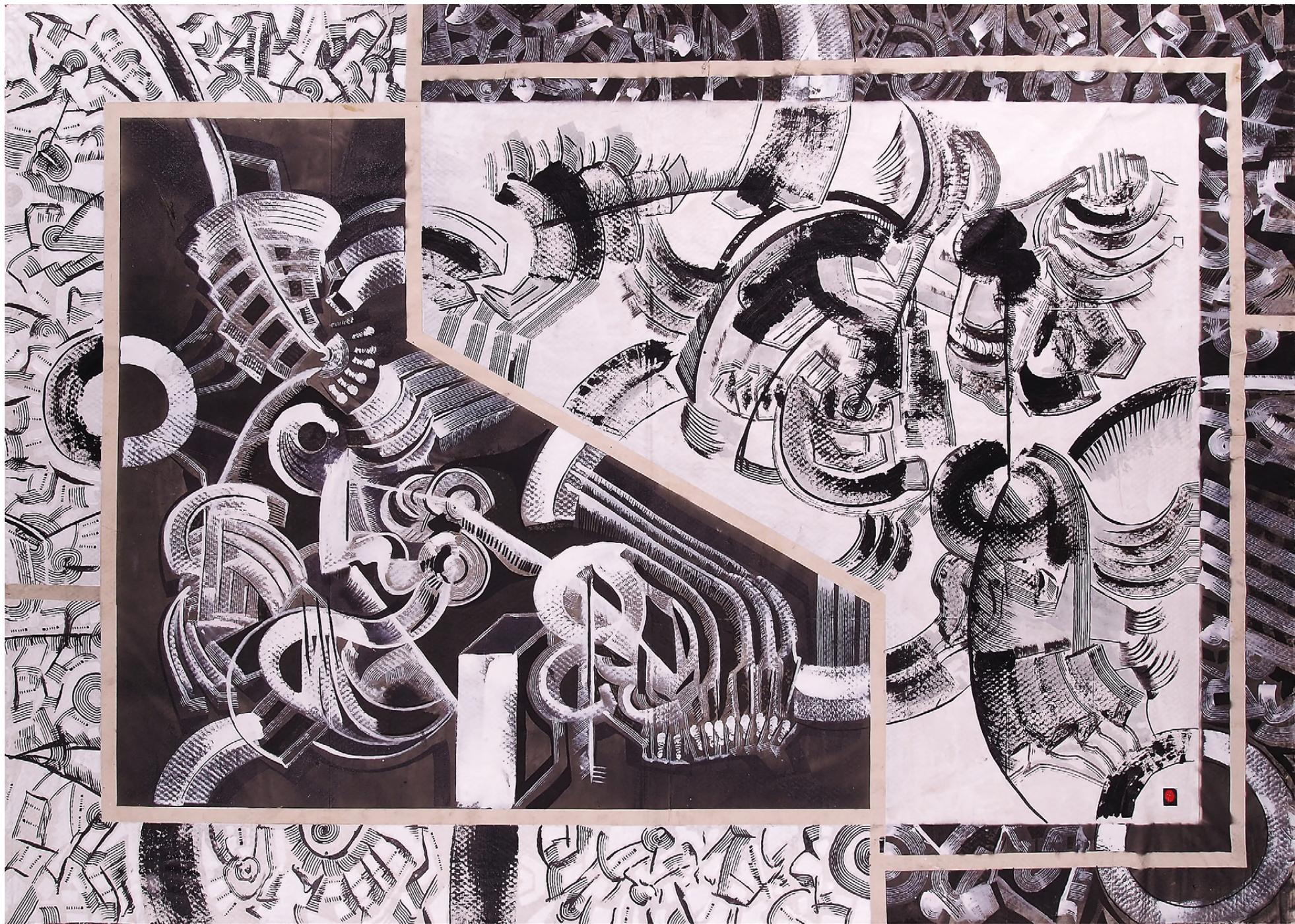
- OCT 22 OPEN STUDIO, PERFORMANCE, KUALA LUMPUR, MALAYSIA
- MAY 22 BONTON RESORT, PERFORMANCE, LANGKAWI, MALAYSIA
- NOV 21 VINCENT TIERCIN GALLERIE, GROUP SHOW, PARIS, FRANCE
- OCT 21 VINCENT TIERCIN GALLERIE, GROUP SHOW, PARIS, FRANCE
- OCT 21 THE GARDEN CULTURAL CENTER, PERFORMANCE, MADRID, SPAIN
- JUN 21 ESPACE MANNES, SOLO EXHIBITION, PARIS, FRANCE (1 MONTH)
- MAR 21 PHOTOMAT, PERFORMANCE, CLERMONT FERRANT, FRANCE
- MAR 18 EMOTION GALLERY, SOLO EXHIBITION, MADRID, SPAIN (1 MONTH)
- OCT 17 ROLDAN GALLERY, MADRID, SOLO EXHIBITION, MADRID, SPAIN (3 WEEKS)
- JUN 17 STUDIO CENITAL, SOLO EXHIBITION, MADRID, SPAIN (3 WEEKS)

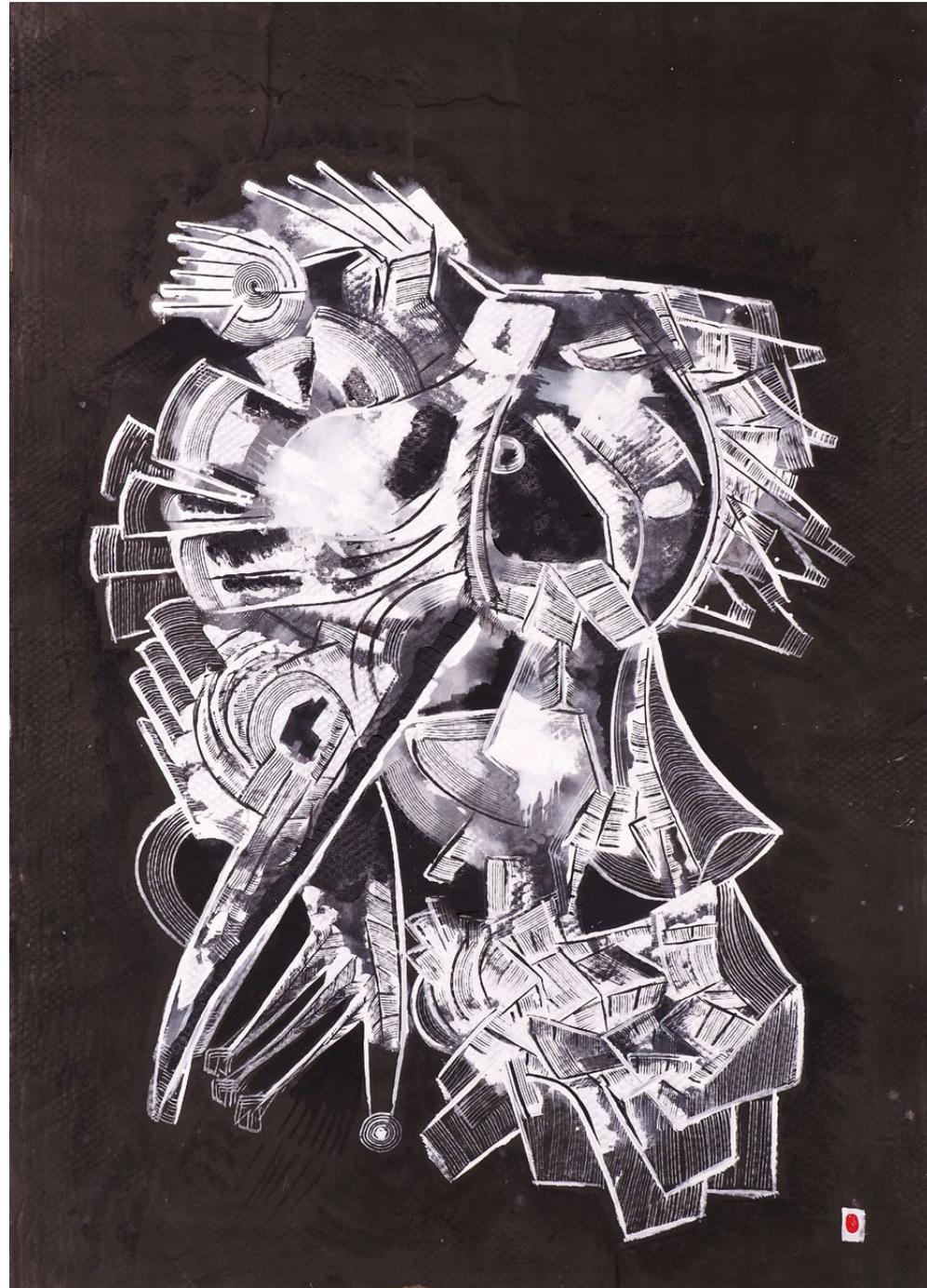
BLACK
WORK

TAIJI
ACRYLIC, CHINA INK ON CANVAS
385 X 283 CM

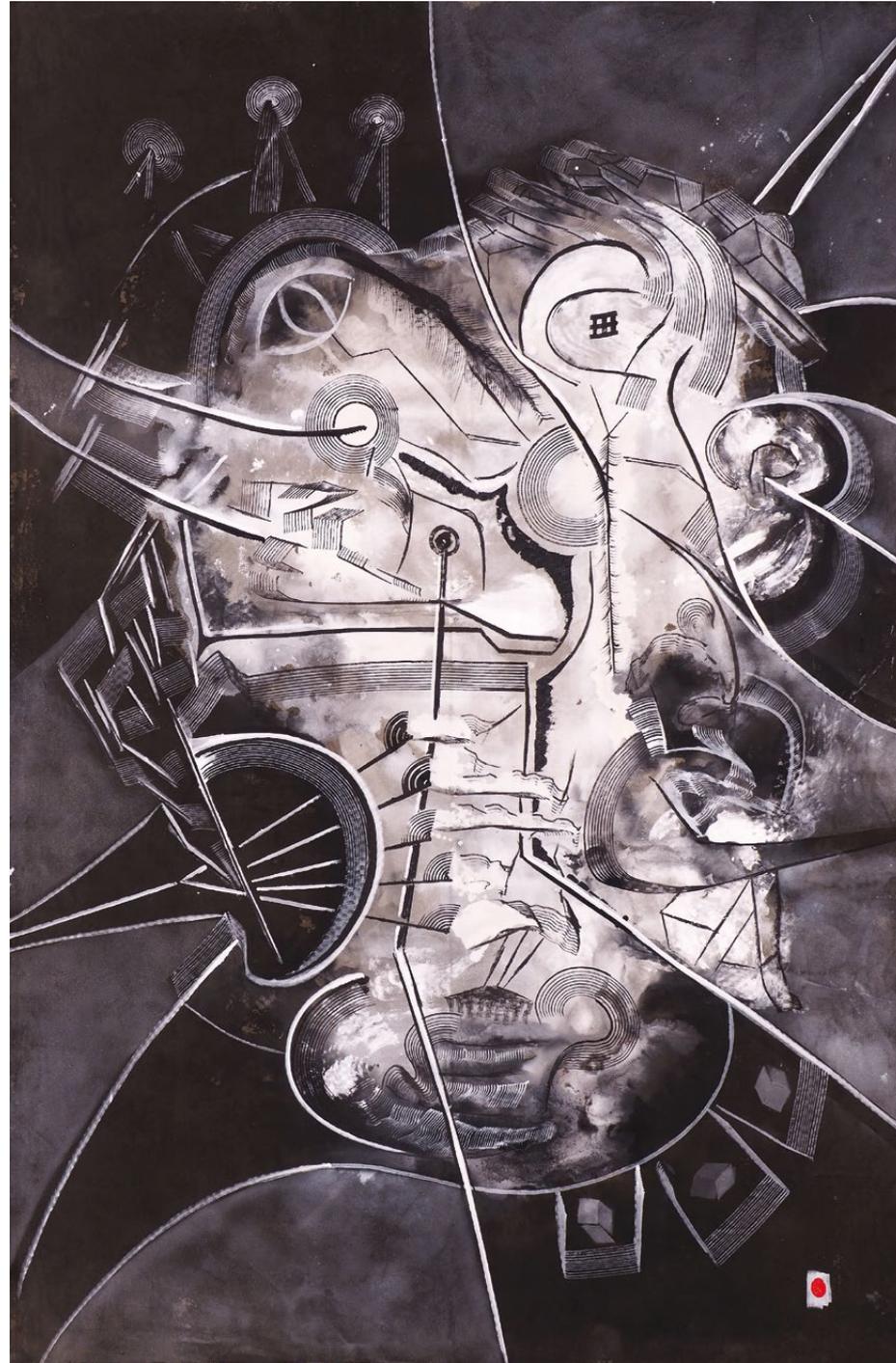
L'OEUVRE AU
NOIR

THE SORCERER
ACRYLIC, CHINA INK ON CANVAS
185 X 260 CM

LA MONTAGNE MAGIK
ACRYLIC, CHINA INK ON CANVAS
185 X 260 CM

CHTULHU2
ACRYLIC, CHINA INK ON CANVAS
185 X 283 CM

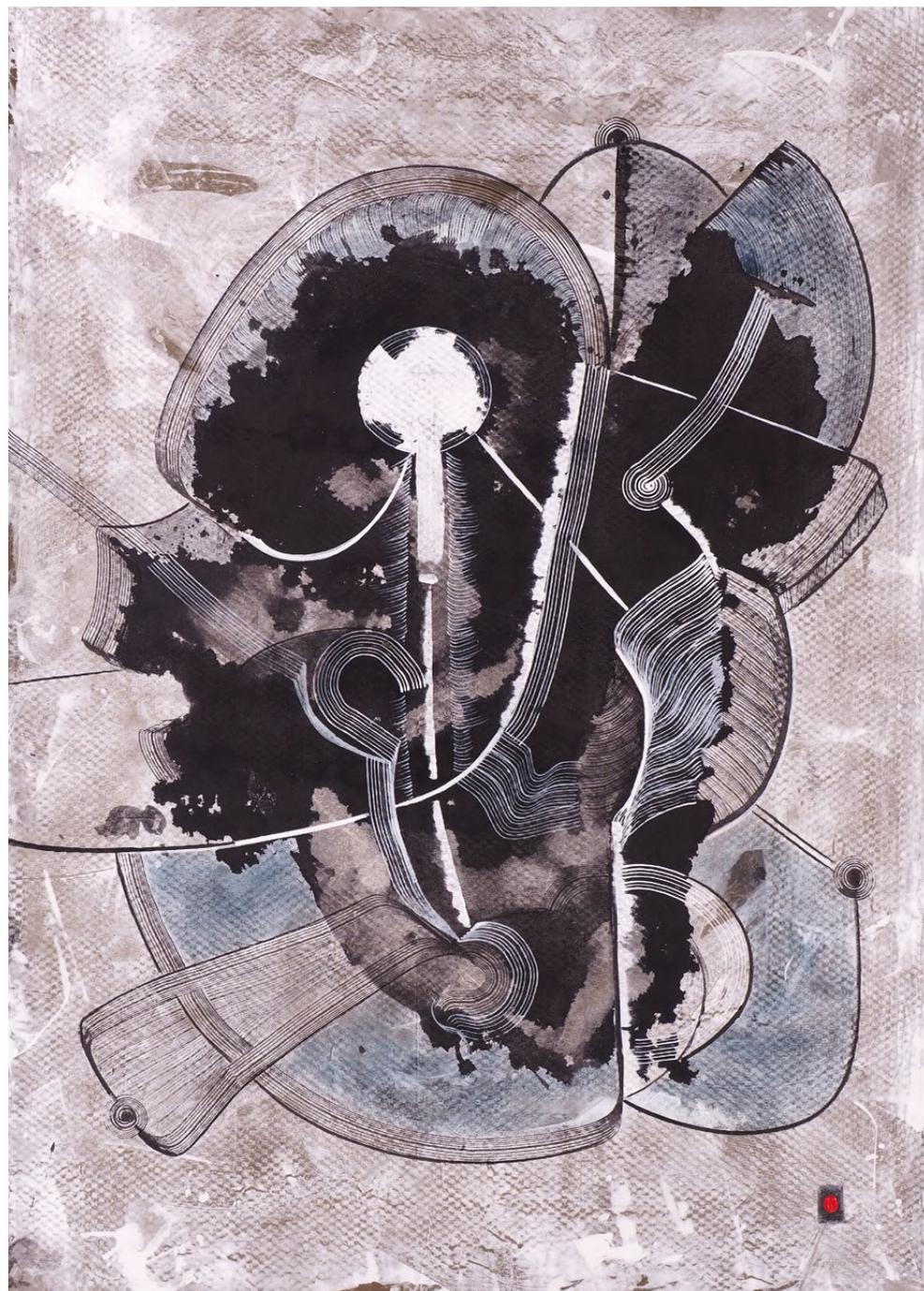

MAGIKAL DANCE
ACRYLIC, CHINA INK ON CANVAS
185 X 283 CM

BLACK
WORK

IN
ACRYLIC, CHINA INK ON CANVAS
185 X 263 CM

OUT
ACRYLIC, CHINA INK ON CANVAS
185 X 263 CM

BLACK
WORK

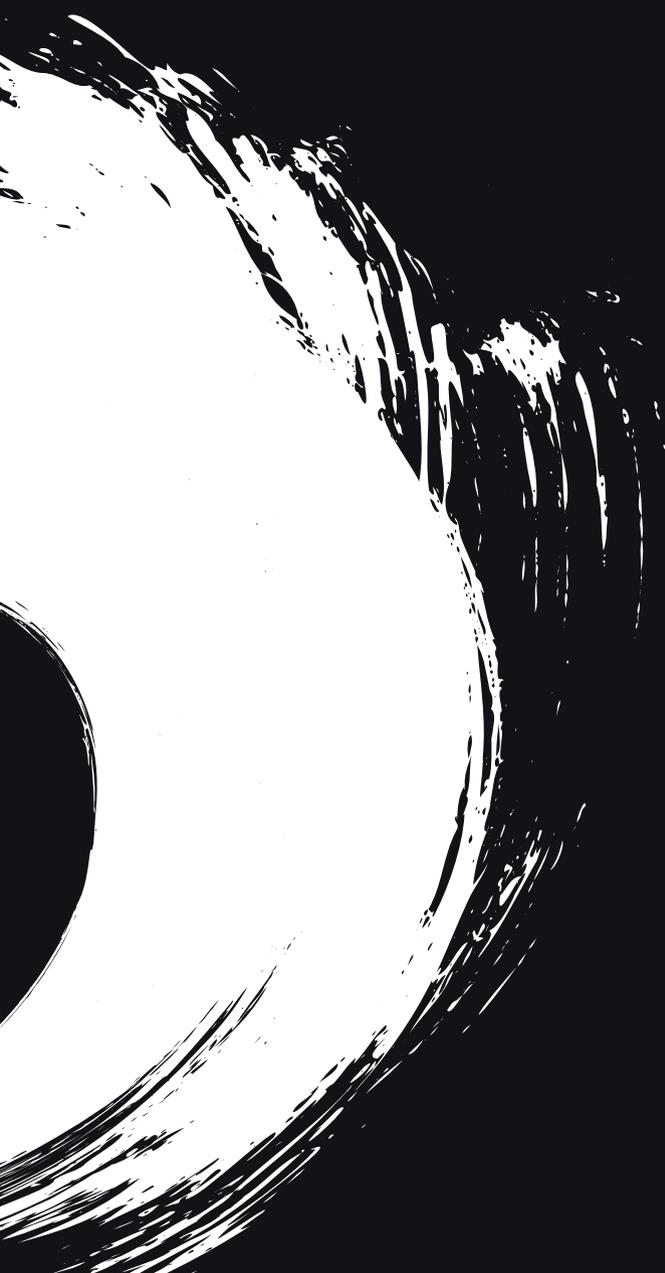

LA SORCIERE
ACRYLIC, CHINA INK ON CANVAS
185 X 266 CM

NAUTILUS
ACRYLIC, CHINA INK ON CANVAS
185 X 266 CM

BLACK
WORK

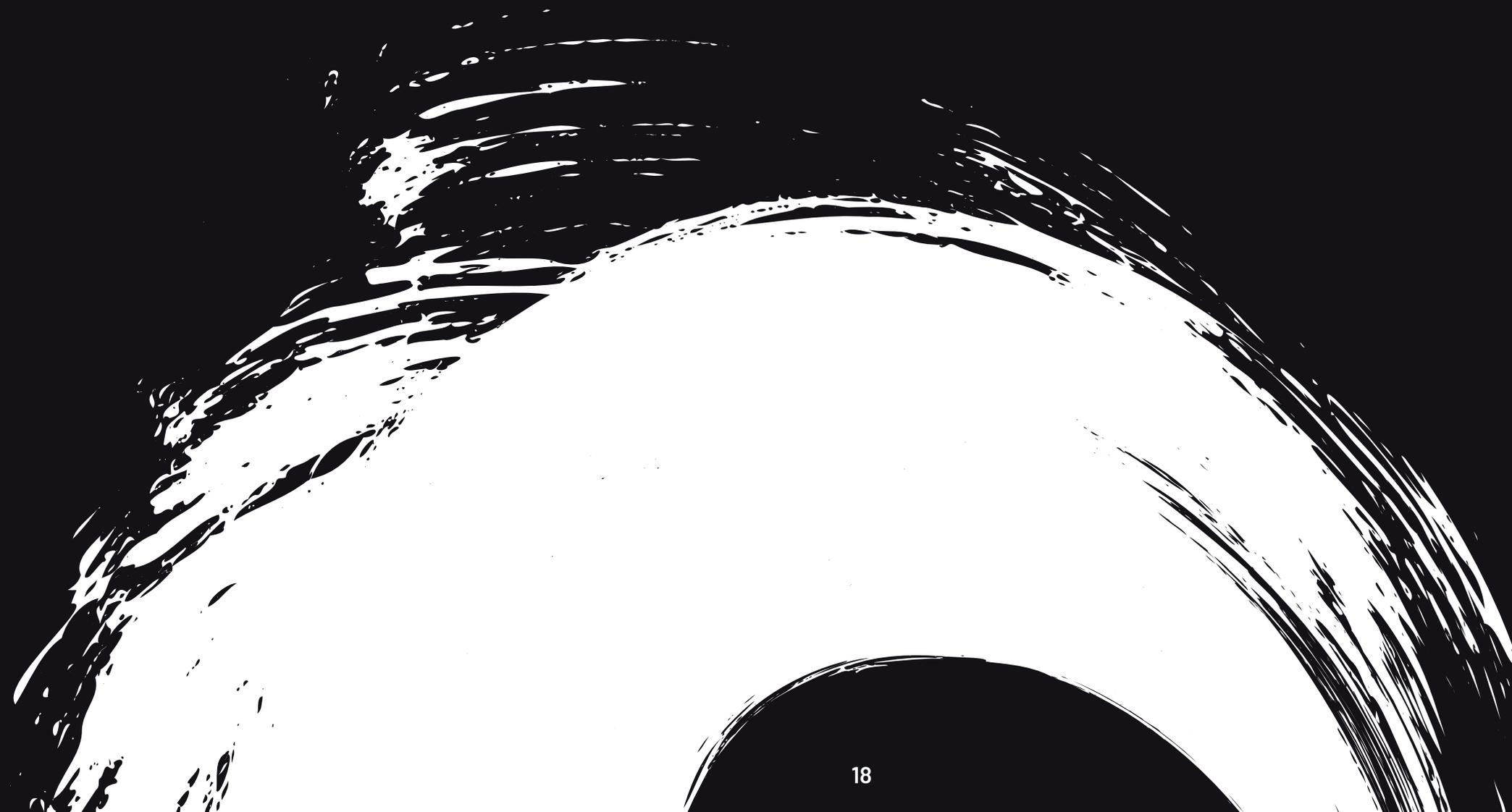
WAR
ACRYLIC, CHINA INK ON CANVAS
365 X 185 CM

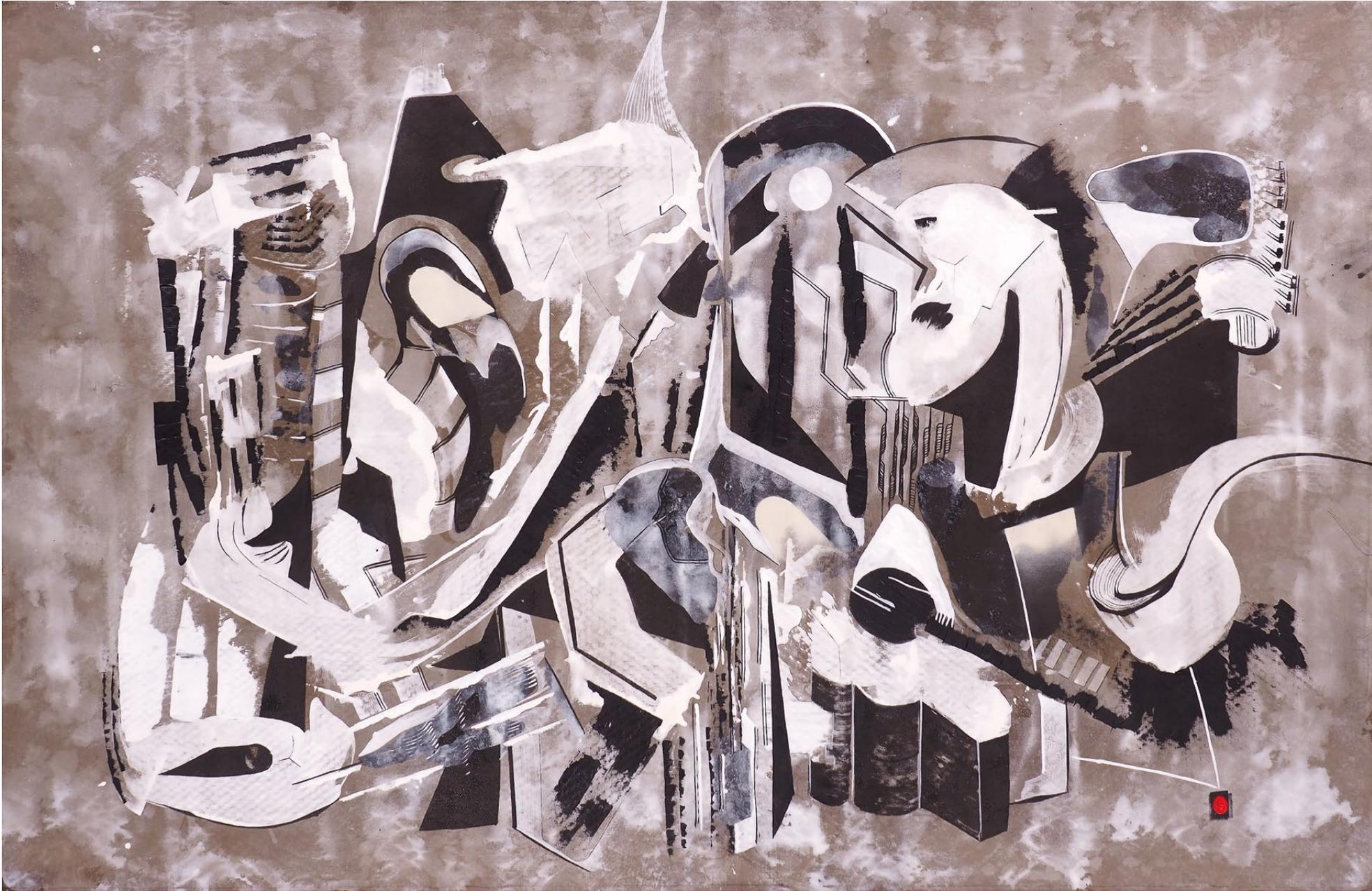

L'OEUVRE AU
NOIR

BLACK
WORK

KANIGUER
ACRYLIC, CHINA INK ON CANVAS
280X 185 CM

L'OEUVRE AU
NOIR

COSMIK DICE
ACRYLIC, CHINA INK,
DRY PASTEL ON CANVAS
185 X 185 CM

COSMIK FOOTSTOOL
ACRYLIC, CHINA INK,
DRY PASTEL ON CANVAS
185 X 185 CM

BLACK
WORK

REDEMPTION
ACRYLIC, CHINA INK,
DRY PASTEL ON CANVAS
185 X 185 CM

VAULTMAN INTERVIEW

By Huat Lim

Je commencerai par le titre de l'exposition: pourquoi « l'œuvre au noir »?

Le choix de ce titre s'inspire d'une phase alchimique importante. Je voulais convoquer l'alchimie comme métaphore de la peinture.

Les deux disciplines partagent une essence commune de création pure.

Tout comme en peinture, l'alchimie implique le mélange d'éléments de base pour atteindre un résultat qui dépasse la simple somme de ses composants.

De plus, la peinture et l'alchimie possèdent toutes deux une quête inhérente de connaissances plus profondes, permettant à ceux qui s'y engagent d'espérer une évolution personnelle.

Cette signification profonde engage ma peinture et l'art en général, C'est une quête constante qui alimente mon travail artistique.

Ma seconde question concerne l'homme, pouvez vous m'en dire un peu plus sur votre histoire personnelle?

Mon parcours a toujours été guidé par la quête de la connaissance, mais pas dans le sens livresque du terme, car l'accumulation ne m'intéresse pas ici. Je fais référence à une connaissance plus fondamentale, celle qui nous permet d'évoluer et de grandir, un privilège de notre humanité.

C'est cette curiosité qui a façonné mon parcours atypique. Mes études en médecine vétérinaire m'ont appris la génétique, la physiologie, la complexité étonnante des organismes vivants, ainsi qu'un aperçu de la physique quantique avec ses troublantes répercussions philosophiques. Ensuite, mes études en ostéopathie et en acupuncture m'ont révélé une approche holistique du monde tout aussi intéressante et riche en enseignements.

Puis, j'ai découvert l'acte créatif et son champ infini de possibilités. Plutôt qu'une découverte, je devrais dire un retour à mes racines, car j'ai été élevé par deux artistes visuels à qui je pense devoir mon inclination pour la peinture. Je n'ai pas étudié l'art, mais je le vivais quand j'étais jeune. Depuis lors, je l'ai utilisé comme un outil magique pour tenter de gratter le "réel" et découvrir ce qui se cache derrière

J'ai déjà entendu à propos de Pollock que lorsque l'on regarde ses toiles, on imagine l'homme derrière. Pourriez vous nous en dire un peu plus sur votre travail et quelle part de vous même il renferme?

Dans mes toiles, on peut percevoir une partie importante de qui je suis, car je m'efforce de les imprégner de sens et d'intégrité. Mon processus créatif suit un modus operandi distinct : je commence par un travail exploratoire sans restriction, permettant au principe de la sérendipité de me guider. Lorsqu'une direction particulière retient mon intérêt, que ce soit sur le plan esthétique ou conceptuel, j'y plonge plus profondément, développant une série visant à en extraire l'essence et la signification. Ces explorations affinées sont ensuite présentées au public.

Pour moi, la peinture est un voyage transformateur. C'est un moyen de découvrir de nouvelles facettes de moi-même et du monde. À travers l'acte de peindre, je cherche constamment à élargir mes horizons, à défier les limites et à embrasser l'inconnu.

Le processus de création artistique est profondément introspectif. C'est à travers ce processus que j'espère impliquer les spectateurs et susciter leur propre introspection, les invitant à entreprendre leur propre voyage unique de découverte de soi et de croissance.

Vous parlez d'évolution, donc de changement. Je sais que vous utilisiez beaucoup la couleur avant, d'où ma question: pourquoi le noir et blanc aujourd'hui?

Le choix du noir et blanc découle de mon désir de me reconnecter à l'essence de ma peinture. La découverte de l'art a eu un impact profond sur moi. Elle a ouvert de nombreuses voies d'exploration, et je me suis retrouvé à m'aventurer dans diverses directions. Cependant, pendant mon séjour à Kuala Lumpur, j'ai ressenti le besoin de revenir au cœur de ma pratique artistique et de réfléchir à pourquoi j'avais commencé à peindre en premier lieu.

Pour ce faire, j'ai délibérément choisi de me limiter à seulement deux couleurs et d'utiliser la technique la plus simple possible. Cette simplification délibérée est devenue ma façon de renouer avec les aspects fondamentaux de mon art.

C'était un retour aux racines de mon expression créative, un rappel des forces

motrices derrière ma passion pour l'art. L'utilisation du noir et blanc m'a permis de me concentrer sur l'essentiel, de redécouvrir la pureté du contraste et de la forme, et de réfléchir profondément à la signification intrinsèque de chaque composition. C'était un retour à l'essence de ma créativité, à ce qui m'animait initialement dans ma pratique artistique.

Parlons de l'exposition à venir, qu'en attendez vous? Revêt-elle une importance particulière pour vous?

L'événement que je prépare en tant qu'artiste visuel revêt une grande importance. Comme dans toute exposition, mon intention première est de présenter mon état artistique actuel et d'observer les réactions des gens. Il est précieux de voir comment les autres interagissent avec mon art et comment il résonne en eux.

Pendant la création de ma série en noir et blanc, visant à plonger dans l'essence même de mon art, j'ai fait une découverte significative que je souhaite partager avec le public. Ce n'était pas tant la dualité inhérente de ces deux couleurs, le noir et le blanc, qui revêtait une importance primordiale pour moi. C'était plutôt la manière dont ces couleurs pouvaient être interconnectées. Le processus de mélange et de fusion de ces couleurs transcendait une vision simpliste de dualité automatique ou de catégorisation clivante. Il devenait un processus magique et transformateur qui m'a appris à apprécier le pouvoir de la connectivité et les relations complexes.

C'est ce que j'ai vu là-dedans, et je suis curieux d'entendre les commentaires que les spectateurs pourraient avoir, car après tout, il existe autant d'interprétations d'une œuvre d'art qu'il y a d'yeux pour la contempler. L'événement est une opportunité pour les spectateurs d'explorer ces interprétations et d'engager un dialogue autour de ces découvertes artistiques.

Je lisais votre biographie. Vous avez un sens du vivant et de l'humanité qui rentre dans votre travail et vous parlez également du mouvement, de l'espace, du temps et de l'énergie. Ma question est la suivante : portez-vous toujours ces éléments, ces problématiques (concepts) avec vous ?

Oui, lorsque j'ai commencé à peindre, mon attention initiale était portée sur la capture du mouvement. Fort de mes études scientifiques et holistiques axées sur la vie, je percevais le mouvement comme synonyme de la vie elle-même. C'était un sujet qui me fascinait, et je cherchais à en transmettre l'essence à travers mon art.

Cependant, au fur et à mesure de mon parcours artistique, d'autres sujets et concepts ont commencé à émerger dans ma conscience, réclamant une exploration à travers la peinture. L'énergie, l'espace, le temps, la chiralité, l'échelle, et de nombreux autres thèmes ont éveillé ma curiosité. Plutôt que d'abandonner un thème au profit d'un autre, j'ai constaté que chaque série que j'entreprenais portait des traces des précédentes. Elles s'entremêlaient et se connectaient, formant un système artistique cohérent et complet.

Chaque série s'appuie sur les précédentes, créant une toile d'idées diverses mais interconnectées qui forment l'essence de mon expression artistique. Cette interconnexion reflète la nature complexe de notre monde.

* "At the heart of the whirlpool is a great silent place where all the energy is concentrated; and there at the point of concentration is the Vorticist".

Puis-je convoquer deux personnes qui m'ont aidé à regarder l'art ? L'un d'eux est le poète Ezra Pound*, qui parle du Vortex. Je pense que vous connaissez un peu cette idée de vortex, quelque chose qui vient du début, puis en haut, vous avez toutes ces variations. Qu'en pensez-vous ? Dans ce mouvement, qui a été très bref en Angleterre, peut-être cinq à six ans, il parle du fait que la poésie, la musique et tout doivent avoir un vortex. Je pense qu'il y a un vortex dans votre travail. Voulez-vous parler un peu de cette idée, de l'endroit où se trouve le cœur de votre travail ?

En effet, le concept d'un vortex revêt une importance dans divers domaines, notamment l'art, la science et la religion. Il représente une quête pour comprendre les subtilités et les complexités du monde que nous habitons. Chaque discipline aborde cette quête selon sa propre perspective unique, cherchant à découvrir des vérités fondamentales et à atteindre un état d'illumination ou de synthèse.

En religion, la notion d'un vortex peut être associée à l'idée d'illumination ou d'éveil spirituel.

Dans le domaine de la science, la quête d'un vortex peut se manifester par le désir d'unifier les lois macro et microscopiques, de découvrir les principes sous-jacents qui régissent l'univers à toutes les échelles. Pour les artistes, le concept d'un "art total" ou d'une expérience semblable à un vortex peut être plus insaisissable et subjectif. Il pourrait se référer à un état d'expression artistique où tous les éléments convergent harmonieusement, créant une expérience transformative et immersive tant pour l'artiste que pour le spectateur. Cela peut impliquer la synthèse de différents médiums artistiques, l'intégration de plusieurs sens ou l'exploration d'émotions et d'idées profondes.

Le concept d'un vortex nous rappelle l'intrinsèque complexité du monde. Il nous pousse à rechercher une compréhension plus profonde, à chercher l'unité au milieu de la diversité, et à embrasser le pouvoir transformateur de la connaissance, de la créativité et de la spiritualité.

Ezra Pound l'appelle le « pigment primaire », même en poésie, il y a une couleur qui n'est qu'une seule couleur. Le second auteur que je voulais mentionner est Emil Cioran. Il dit quelque chose comme : « aucun oiseau n'a le cœur de chanter dans une forêt de questions ». Cela vous dérange ce genre d'interrogations et toute cette intimidation ? Pensez-vous que votre art a besoin d'une explication ou êtes-vous satisfait des questions ?

Je ne cherche pas d'explications définitives dans mon art ; au contraire, j'accueille les questions et l'interrogation. Si je peux éclairer des questions importantes à travers mon travail et encourager les spectateurs à les contempler, ne serait-ce que pour un bref moment, je considère que ma mission est accomplie. Ces questions existentielles transcendent le genre, la culture et la race. C'est pourquoi c'est si précieux. Inestimable. Elles parlent de notre humanité partagée, et si je peux impliquer les spectateurs avec ces questions, alors je crois avoir accompli un but significatif.

Parlons de vos performances. J'ai eu l'occasion d'assister à l'une d'entre elles, et ce fut une expérience unique. Lorsqu'on observe vos tableaux individuellement, ils semblent figés dans le temps, mais lors de la performance, il y a du mouvement, de la musique live et des vibrations. Cherchez-vous à transmettre l'énergie et le mouvement à travers cette transformation ?

La performance que vous avez mentionnée combine la peinture en action et la musique live, et j'ai eu le privilège de collaborer avec Mei Lin Hii, une pianiste classique, et John Thomas, un batteur de jazz, tous deux des musiciens malaisiens exceptionnels. Je n'y ai jamais pensé de cette manière, mais pour moi, il s'agit de créer un dialogue entre ces deux formes d'art anciennes : la musique d'un côté et la peinture de l'autre. Lorsque je parle à des musiciens ou à des danseurs, il y a une compréhension profonde et naturelle. Nous utilisons le même langage pour décrire notre art - nuances, rythme, équilibre - et la connexion est forte. Ainsi, la performance est une expérience visant à trouver ce vortex, ce point commun, cette essence entre la peinture et la musique. De plus, en comblant le fossé entre l'Orient et l'Occident, le classique et le jazz, elle sert d'exemple d'intégration de différents aspects. Il s'agit de construire des ponts et de découvrir où ils peuvent nous mener. Voilà le but de cette performance.

**Votre première galerie s'appelait il me semble Emotion Gallery. L'émotion joue-t-elle un rôle important dans votre art ? Ce n'est pas toujours de la colère, mais il y a toujours quelque chose qui doit être exprimé, n'est-ce pas ?
Pouvons-nous approfondir un peu cela ?**

En effet, l'émotion est cruciale dans mes tableaux et dans l'art en général. Vous avez mentionné Jackson Pollock plus tôt, et il est un excellent exemple d'expression de l'émotion et de l'intuition primitive du corps à travers la peinture. Il en va de même pour la musique. L'art a besoin que quelque chose y soit insufflé, et ce quelque chose est le sentiment, l'émotion, un puissant carburant. C'est aussi étroitement lié à l'intégrité. Cependant, parallèlement à ces couches émotionnelles, j'incorpore également d'autres strates qui sont plus intellectuelles et cérébrales. J'ai parlé plus tôt de créer des ponts, et dans mon art, je vise à combler le fossé entre le cerveau et le ressenti, pour ainsi dire. Toutes mes œuvres sont construites par la superposition successive de ces deux strates différentes.

**Vous avez mentionné les strates, mais comment les gens entrent-ils en jeu ?
Comment souhaitez-vous que les individus interagissent avec votre art et entrent dans votre histoire ?**

Je dirais qu'ils entrent comme ils le souhaitent. Il n'y a pas de règles ou de chemins prédéfinis. Si nous ne pouvons pas trouver une certaine liberté dans l'art, alors où d'autre devrions-nous la chercher ? L'art repose sur l'interprétation personnelle et la connexion, et il permet aux individus d'apporter leurs propres expériences, pensées et émotions dans le dialogue

Ma dernière question sera sur la forme. Parce que je vous ai dit auparavant que lorsque je regarde certaines de vos œuvres, elles me rappellent des villes. Je suis architecte. Quand je regarde votre travail, cela me rappelle un peu certaines vues que l'on peut voir du ciel. Et parce que vous peignez à plat sur le sol et donc, du dessus, je me demande s'il y a une sorte d'image, d'une ville, ou si vous voyez la circulation, les gens dans les rues ? Vous savez, c'est une vue très aérienne, n'est-ce pas ?

Oui, je suis d'accord avec vous. C'est comme une carte, une représentation visuelle d'un lieu, mais je ne peux pas dire exactement où. L'art visuel est un moyen d'expression lorsque les mots manquent. Autant j'aimerais expliquer chaque détail, je ne détiens pas toutes les clés. Et c'est là la beauté de la peinture : l'artiste ne peut pas tout contrôler à la fin. Le spectateur joue un rôle vital. Une fois qu'une œuvre est présentée au public, elle cesse d'être uniquement mienne. Elle prend une vie propre, vivant à travers les yeux des spectateurs avec leurs propres interprétations et leur autonomie. C'est là la magie de la création.

PERFORMANCE

BLACK WORK/L'OEUVRE AU NOIR

Vaultman solo show

13 au 29 Octobre 2023

La Chapelle, Avenue du quartier neuf
40390 Saint Martin de Seignanx

All my thanks to:

Caroline Kuhn, Romain Béhotéguy, and their cultural association **Catach** for their unfailing support and for making this magnificent place available to my art.

La commune de **Saint Martin de Seignanx** et le **département des Landes** for their sponsoring.

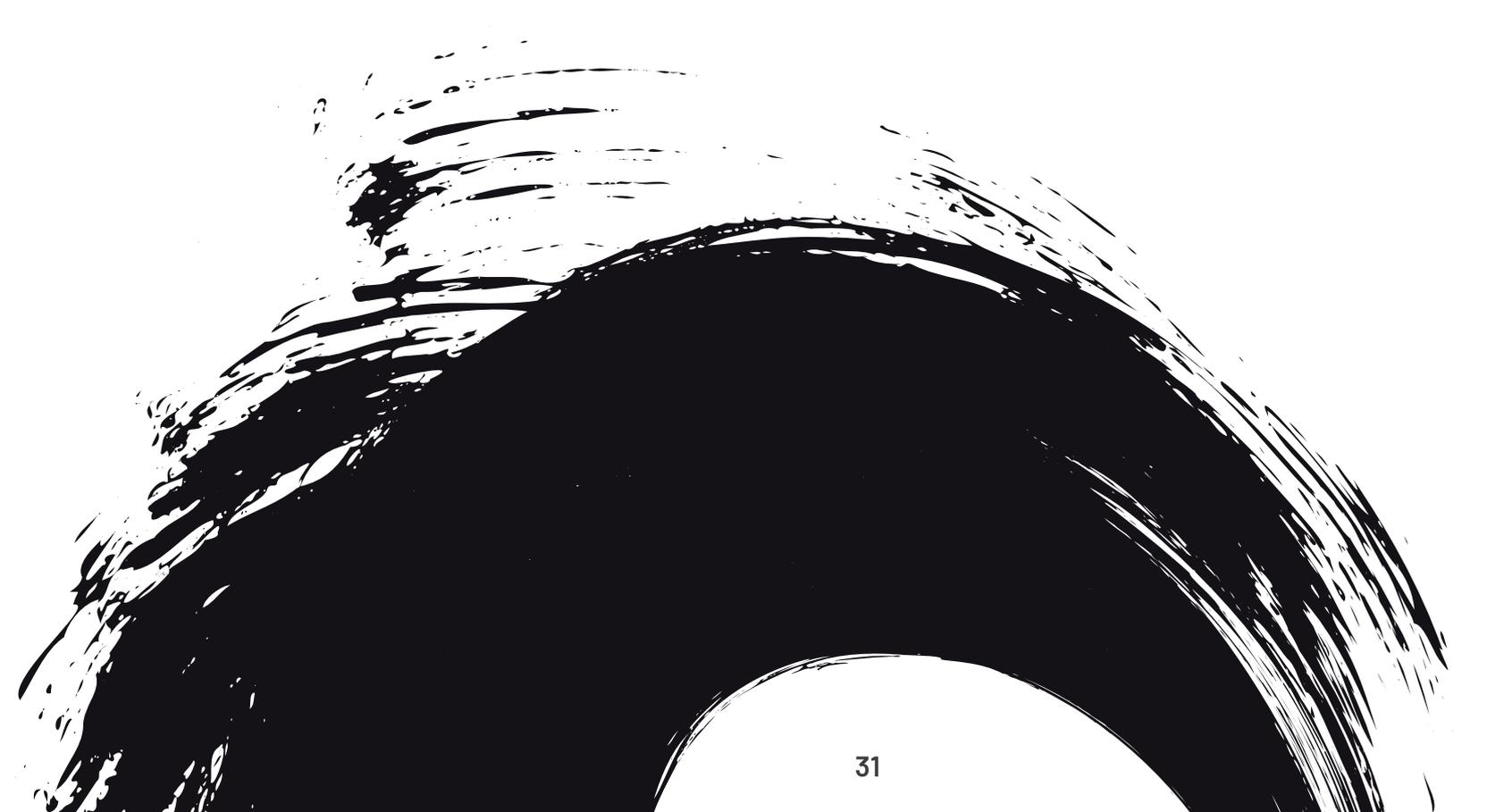
My two Musician stars, **Fred Faure** and **Bixente Etchegaray** for their amazing music and Their enthusiasm.

Tianxing for the stunning photo and his legendary kindness. **Youri Fernandez** for his sharp eye on video part, and the Star Lights.

and to **César** for this magnificent catalog, and, for the past and future ones.

Hanane, Arsène and **Zacharie**, my beloved first fans.

Ce Catalogue est repris de la première édition de l'exposition "L'oeuvre au noir" ayant eu lieu à Kuala Lumpur en Juin 2023

VA-
ULT
MAN