

MATHIS
COLLINS,
*Guéridon de
l'étincelle*

Une œuvre à l'école

Dossier pédagogique

L'artiste

Mathis Collins est un artiste français né en 1986. Il est diplômé de l'École Nationale Supérieure d'Arts Paris-Cergy et de l'École Supérieure d'Art de Lorraine. Il est représenté par la [galerie Crève-cœur](#). Interview de l'artiste réalisé par le Fonds d'art contemporain - Paris Collections : <https://www.youtube.com/watch?v=RAxJDC6yW3Y>

Les arts folkloriques comme outil de création et de réflexion

La pratique artistique de Mathis Collins répond à une envie de prendre part aux débats sociétaux et politiques grâce à ces œuvres. L'artiste a d'abord inscrit sa pratique dans la performance où il se mettait directement en scène pour interroger la société et ses débats. Mais c'est aujourd'hui principalement avec le médium de la sculpture que Mathis Collins s'exprime.

C'est par les arts dits populaires et/ou vernaculaires que l'artiste aborde les questions de collaboration et de la solidarité dans ces œuvres sculpturales. Par ce biais d'univers festifs comme les carnivals, foires ou cirques Mathis Collins reprend l'esthétique de ces fêtes pouvant être jugées désuètes avec un langage visuel fort mais aussi lieux d'interrogation de notre société de nos rapports humains par le biais de l'humour et de la satire.

C'est aussi la figure de l'artiste que Mathis Collins interroge grâce aux figures des clowns, d'arlequins ou de polichinelles.

« Dans la commedia dell'arte, le pouvoir est tourné en dérision, mais il n'y a pas de vérité derrière le masque des acteurs. L'artiste est souvent dans le giron du pouvoir, il en est à la fois dépendant et critique », évoque-t-il à propos de l'un de ses tableaux en bois gravé où deux guignols (incarnant l'artiste et le policier) jouent un duel de pacotille.»¹

Mathis Collins
Bicornes (stand de tir)
2020
Tilleul, pigments, moteur
200 × 360 × 6 cm
© Benoît Mauras

¹ «Mathis Collins : Kid of survival» – Le Quotidien de l'Art

En effet, jusqu'au XVIIème siècle, le théâtre de rue était censuré par le pouvoir, Louis XIV avait décrété que seule la Comédie Française avait le droit de dialoguer sur scène. C'est à cause de cette contrainte, que les artistes de rue ont développé de nombreuses pistes d'expressions nouvelles comme le mime, le monologue, les marionnettes ou encore des pancartes lues durant les représentations théâtrales. Ainsi, les figures de ces théâtres et comédies populaires amènent à des questionnements par la caricature autant des instances de pouvoir (gouvernement, police) que la place de l'artiste dans la société. Ces comédies et personnages datant d'un autre temps interrogent des rapports de domination et de pouvoir encre très actuels dans nos sociétés contemporaines.

« J'aime cette époque où l'auteur se cachait derrière le masque. C'est Polichinelle, c'est la commedia dell'arte, c'est le théâtre de marionnettes. Le masque revêt un rôle social, on met un masque pour le début du défilé, du carnaval. Polichinelle organisait le carnaval. C'est lui aussi qui y mettait une fin. Son rôle est ambivalent, comme l'est celui de l'artiste : d'une part il participe à la transformation, à la remise en cause d'un système social, d'autre part il le légitime. Tout comme le clown, une figure clef de mes performances. Populaire, il est aussi un personnage anonyme. Il est devenu mime, il est devenu guignol sous la censure. C'est la censure et ses contraintes qui ont permis à de nouvelles formes d'éclorre et de voyager. Les arts forains étaient de véritables musées mobiles, ils allaient à la rencontre des gens, partout sur le territoire. »²

Mathis Collins
 Artiste policier quittant
 Paris, Artiste policier et
 le Guignol's Band, Artiste
 policier contre Poulbot
 2020
 Tilleul, pigments
 200 × 360 × 3 cm
 © Benoît Mauras

Par ces œuvres Mathis Collins cherche ainsi la dé-hiérarchisation des arts entre culture savante et culture populaire. Lui-même issu d'une famille d'artistes et formé dans les écoles d'art « académiques » l'artiste mène une réflexion sur cette transmission « subie » en essayant de déconstruire ces parcours normés pour les artistes.

² <https://www.centrepompidou.fr/fr/magazine/article/mathis-collins-clown-artiste>

Une Œuvre artisanale collaborative et solidaire

Dans la lignée de la volonté de l'artiste de dé-hiérarchisation des arts, d'interrogation de la place de l'artiste au sein de la société mais aussi de son engagement social, Mathis Collins réalise très régulièrement des œuvres en collaboration avec des personnes non issues du domaine de l'art. En effet, il fait appel à des artisans, des élèves d'écoles d'art ou encore des enfants pour l'aider dans la réalisation de ces œuvres. Par cette approche, l'artiste questionne la figure de l'artiste génie créateur et solitaire mais aussi la ligne fine entre arts et artisanats.

Au niveau du questionnement sur l'artisanat, nombreuses sont ces œuvres réalisées sur de panneaux de bois, support très utilisé dans les arts forains et s'apparentant plus à un travail du bois artisanal qu'artistique.

« Mathis Collins taille dans le bois des figures rieuses ou pleureuses, moqueuses et muettes. Il dégrossi d'abord différents plans dans l'épaisseur de planches puis creuse leur surface à coups de gouge si bien que la force, l'angle, l'attaque de chaque coup marque définitivement leurs volumes et textures.

Il rehausse ces bas-reliefs de couleurs obtenues là aussi par retrait : il peint certaines surfaces qu'il ponce pour retrouver les couleurs incrustées dans les creux de la matière.

En plus d'être imprévisible (un nœud dans le bois et un trou lui saute au nez), cette technique est très lente et tarde à révéler les faces barbouillées, l'éclairage blafard de lampadaires, l'aurore de soleils pâles. »³

Mathis Collins
Bar-None
2020
Vue d'exposition de la galerie
15orient à New York.

Le collectif s'inscrit dans des œuvres où l'artiste a fait appel à des artisans ou étudiants pour créer une œuvre. On peut citer en exemple son œuvre *Souvenir from your leave of absence* de 2014. Pour cette œuvre -lampe en liège comportant

³ <https://www.dca-art.com/expositions/mime-mathis-collins-paul-collins>

des scénettes festives-, l'artiste a été accueilli par une entreprise de récoltants de liège pour créer cette œuvre entre art et transmission de ce savoir-faire. Avec ce matériau l'artiste fait à la fois connaître et reconnaître un artisanat mais s'inscrit aussi toujours dans un univers festif et contestataire autant par la symbolique du bouchon en liège des bouteilles de vin que par le liège matériel de prédilection des tableaux d'affichage dans le monde associatif.

Mathis Collins
Souvenir from your leave of absence
2014
Courtesy de l'artiste.

Mathis Collins a également tenu à vendre - entre 30 et 50 euros - des lampes en écorce de liège de plus petite taille de sa propre confection sur un marché de produits régionaux, devenant ainsi lui-même un véritable artisan .⁴

⁴ «Mathis Collins : Kid of survival» – Le Quotidien de l'Art »

L'œuvre

Mathis Collins
Guéridon de l'étincelle
2016 - 2018
Installation
Figurines de clowns en matériaux divers, table en fer forgé surmontée d'un plateau en verre
70 x 70 x 70 cm
Acquisition 2019 - Fonds d'art contemporain - Paris Collections
Julien Vidal © Mathis Collins

Ainsi, dans l'œuvre *Guéridon de l'étincelle*, acquise par le Fonds d'art contemporain - Paris Collections en 2019, on retrouve à la fois l'univers des arts folkloriques et l'importance du collectif. En effet, le guéridon symbole de la culture gastronomique et populaire française et plus particulièrement parisienne a été réalisé par des élèves du Lycée du Mont-Châtelet, à Varzy, où Mathis Collins fut en résidence en 2017.

Ce guéridon fait référence aux cafés pour l'artiste qui cite comme exemples, « *les cafés montmartrois investis par les peintres post-impressionnistes et aujourd'hui icônes du tourisme parisien ou encore les établissements du quartier de Montparnasse et du quartier latin qui réunirent les différents acteurs du mouvement surréaliste et situationniste. À cette époque, le café est à la fois un lieu de réunion et de discussion où les peintres, sculpteurs, écrivains et poètes se rencontrent et partagent leurs idées. Il est également un lieu d'exposition et de conspiration insurrectionnaliste...*...*Mathis Collins étend les espaces d'usages de l'art, hors des murs blancs de l'exposition, jusque dans l'espace public, et met l'accent sur ce qui fait la définition de ce dernier, à savoir un lieu de sociabilité, où la parole s'échange et où l'on passe du temps* ». ⁵

Les douze clowns posés sur le plateau représentent ainsi l'artiste les ferronniers qui ont participé à la création de cette œuvre. De plus, 50 % des bénéfices de l'acquisition sont revenus aux ferronniers du guéridon.

« *Pas de quête de Graal dans ce projet, mais la quête d'une œuvre collective, d'une table forgée pour nous unir et sur laquelle nous dessinerons les fabrications de l'avenir. Et cette table ne peut pas être fabriquée par un seul artisan, car c'est dans l'altérité que se trouve l'égalité et c'est pour cela que je fais appel aux ferronniers de Varzy. Je souhaite que cette table porte en ornement des symboles*

⁵ <https://www.cacbreigny.com/fr/residencies/363-bretigny-sur-terrasse>

et des figures propres à l'identité de chacun, dans la tentative de concilier le propre et le pluriel. Et pour encren l'esprit de ce projet dans un contexte et une véritable problématique contemporaine, je me suis attaché à étudier et interroger l'histoire d'un des meubles le plus populaire de notre époque : le guéridon de café et la nécessité de ré enrichir son catalogue de forme »⁶

Détails de l'œuvre, Crédits : Julien Vidal © Mathis Collins

⁶ <http://www.parcSaintleger.fr/portfolio/mathis/>