

CHLOÉ DUGIT-GROS,
*What kind of color do
you like to eat ?*

Une œuvre à l'école

Dossier pédagogique

L'artiste

© Margot de Montigny

**Née en 1981 à Paris
Vit et travaille à Paris**

Diplômée de l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris

Chloé Dugit-Gros développe un style polyvalent allant du dessin à la sculpture en passant par la vidéo. **Son travail explore la forme sous toutes ses facettes.** Issue d'un milieu urbain, elle est influencée par le graffiti et la culture populaire. Son parcours artistique est marqué par une recherche constante de nouvelles expressions artistiques et de nouveaux médiums. Son engagement envers une **esthétique mêlant artisanat, design et art contemporain** lui confère une reconnaissance croissante au niveau international.

Quelques œuvres de l'artiste

Chloé Dugit-Gros, *Fils conducteurs*, 2008, Installation : bois et caoutchouc, 190 x 32 x 134 cm © Production Maison Populaire

Fils conducteurs illustre l'exploration par Chloé Dugit-Gros du **passage du dessin au volume** en tant qu'**espace narratif**. Conçu comme un agrandissement d'une feuille de dessin, il donne l'impression que les lignes colorées se sont échappées de la feuille pour se rassembler sur son flanc. Cette pièce reflète les interrogations de l'artiste sur la circulation des images à

travers le temps et la manière dont elles se transforment et sont mémorisées. L'œuvre célèbre ainsi la fusion des formes, offrant **une réflexion sur la nature changeante de l'image et de la mémoire.**

Chloé Dugit-Gros, *Narcotica*, 2012-2014, Nouveaux médias : vidéo muet, 11'6"
(Extrait) © Chloé Dugit-Gros

Narcotica est un film muet qui se déroule sur une table, où des mains anonymes disposent des objets blancs et versent des liquides transparents. Les formes présentées sont simples et apparaissent également dans les dessins, sculptures, environnements et vidéos de Chloé Dugit-Gros. Elles semblent bouger librement tandis que l'artiste les expérimente. Le film ressemble à une vidéo éducative ou à une démonstration de vente à la télévision. Il s'inscrit dans la tradition artistique du monochrome blanc et évoque le vocabulaire de la sculpture moderne, avec des images de paysages en ruines ou de vastes espaces immaculés, créés avec peu de matériaux. **L'œuvre célèbre le processus de création artistique.** L'artiste ne se limite pas à un seul médium et met en scène des méthodes de nettoyage de ses sculptures. Cela lui permet de faire l'éloge du travail d'atelier avec une touche d'humour et d'absurdité.

L'œuvre

Chloé Dugit-Gros, *What kind of color do you like to eat ?*, 2020, Œuvre textile : tapis en laine tuftée collée sur panneau de mdf, 87 x 72 x 4 cm, Fonds d'art contemporain - Paris Collections © Adagp, Paris 2024 / Crédit photographique : Léa Rollin

Chloé Dugit-Gros a réalisé *What kind of color do you like to eat ?* lors d'une résidence artistique aux Ateliers des Arques en 2019, où elle découvre la technique du **tufting**¹.

La forme biseautée de la **tapisserie** rappelle un blason héraldique, tandis que les motifs frisés d'inspiration Memphis² qui la recouvrent évoquent des influences issues du graffiti. Chloé Dugit-Gros puise également son **inspiration dans l'environnement urbain**. En explorant les rues, les toits, et les bâtiments, elle intègre leurs éléments picturaux dans ses créations.

¹ « Tuftage » ou « Touffetage » en français. Technique de tissage apparue dans les années 1960, et initialement employée par les manufactures de fabrication de tapis, qui permet de tramer des fils de laine sur une toile tendue verticalement à l'aide d'un pistolet électrique. Le motif ainsi dessiné est ensuite fixé en couvrant l'arrière de la toile de latex.

² Le Groupe Memphis est un mouvement esthétique de design et d'architecture ayant émergé au cours des années 1980 en Italie qui se caractérise par des lignes éparsees, des formes géométriques, des motifs graphiques et des couleurs vives.

L'association de formes irrégulières et de textures duveteuses donne à l'œuvre l'**apparence d'une matière organique multicolore en constante mutation**. Cette impression est due au processus de création de l'artiste et à la grande liberté que lui offre le médium de la tapisserie. Grâce au pistolet à laine, Chloé Dugit-Gros peut dessiner des formes spontanées laissant une grande place à l'improvisation dans ses réalisations.

À travers l'utilisation de la laine, un matériau tactile et accessible, et par le biais de l'humour, la plasticienne tend à mettre son travail artistique à la portée de tous.tes. Elle invite ainsi le public à se laisser porter par son imagination pour explorer ses œuvres.

Exploration de la forme

Chloé Dugit-Gros, *Normographe*, édition Nopoto
2015, Sculpture : plexiglas © Chloé Dugit-Gros

Le travail de Chloé Dugit-Gros peut être caractérisé par une **exploration de la forme** sous toutes ses facettes. Que cela soit dans le dessin, la sculpture, la tapisserie ou l'installation, l'artiste déploie un langage visuel riche et varié, où les formes élémentaires se transforment et interagissent.

L'originalité de son œuvre réside donc dans sa capacité à faire dialoguer les formes dans des médiums artistiques variés. Cela témoigne de sa maîtrise de la forme autant que de sa volonté d'explorer ses multiples possibilités expressives. Chloé Dugit-Gros expérimente ainsi avec les textures et les matériaux et ajoute une **dimension tactile** à ses créations. En plaçant

également **la spontanéité et l'improvisation au cœur de sa démarche**, la plasticienne découvre et fait émerger des formes nouvelles. Pour cela, elle aborde souvent ses œuvres sans plan préétabli, laissant place à l'intuition et à l'expérimentation.

Parallèlement, le travail de Chloé Dugit-Gros est marqué par une réflexion sur la relation entre la forme et le contenu. L'artiste utilise les **formes comme des éléments narratifs**, les intégrant dans des compositions qui racontent des histoires ou évoquent des émotions. Cette approche donne à ses œuvres une dimension narrative et symbolique, qui invitent le spectateur à interpréter librement les formes qu'il rencontre.

Exploration urbaine

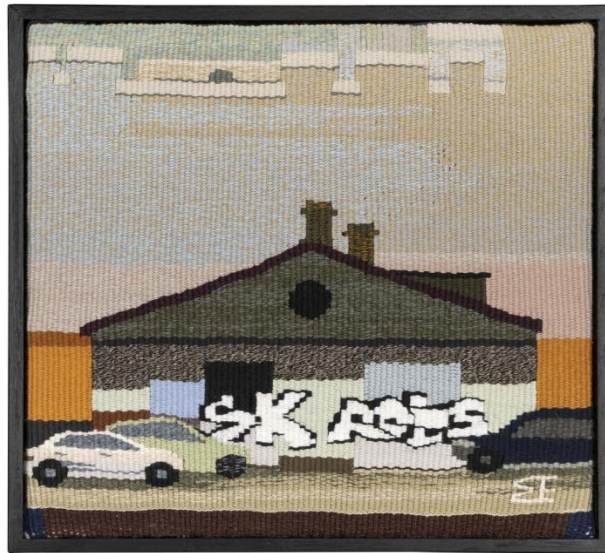
Chloé Dugit-Gros, Palissade, rue du Grenier St Lazare, Paris,
Commande de on demand © Chloé Dugit Gros

Ayant grandi en ville, Chloé Dugit-Gros a naturellement intégré les codes de la culture urbaine dans sa pratique artistique. Aujourd'hui, elle vit et travaille sur l'Île Saint-Denis et continue d'être nourrie par les paysages de Paris et sa banlieue. Explorant la **ville comme un terrain de jeu artistique**, elle s'inspire de son architecture, de son énergie et de son art de rue. Les motifs inspirés du street art, de la culture populaire et de l'expression urbaine imprègnent ainsi son œuvre, lui conférant une esthétique et un langage uniques. Les croquis qu'elle réalise dénotent bien ce processus de création. Ils capturent les impressions et les détails de ces environnements urbains avec une incroyable vitalité dans des compositions graphiques aux couleurs vives qui évoquent l'esprit rebelle et spontané du graffiti.

L'attachement à la ville de Chloé Dugit-Gros se manifeste également dans ses expositions et résidences artistiques, qui s'étendent des institutions culturelles aux espaces alternatifs, reflétant la diversité et la richesse de la vie urbaine. La plasticienne intervient d'ailleurs souvent

dans des lieux non dédiés à l'art, transformant des espaces urbains en sites des lieux d'expression plastique originaux.

Autres oeuvres de la collection en résonance :

Zhenya Machneva, *Houses that are disappearing*, 2012 - 2021, Œuvre textile : tapisserie à la main avec coton et fibres synthétiques sur chassis en bois, 31,5 x 28,5 x 2 cm, Fonds d'art contemporain – Paris Collections © Adagp, Paris 2024 / Crédit photographique : Hélène Mauri

Zhenya Machneva révèle la **mémoire des bâtiments industriels**, des machines et outils, mais aussi l'architecture contemporaine. À travers la constitution d'une documentation photographique des lieux, puis la **reproduction en tapisserie**, elle sublime le réel. L'artiste invente des formes hybrides entre l'humain, l'animal et la machine, créatures fantastiques d'une grande précision formelle. Sa palette colorée est travaillée à la manière de celle d'un peintre : les fils de différentes couleurs sont mélangés suivant son inspiration, son humeur ou son état émotionnel, pour en créer de nouvelles, à l'intensité vibrante. Tout comme Chloé Dugit-Gros, Zhenya Machneva insuffle ainsi une vitalité étonnante à ses tapisseries, inspirées des panoramas urbains et fruits de libres associations de pensées, d'émotions et d'une grande liberté créative.

Radouan Zeghidour, *Evasion*, série *Evasion*, 2018, Sculpture : impression numérique par oxydation sur cuivre, coton, cire, bois, colle à bois, 80 x 60 x 12 cm, Fonds d'art contemporain – Paris Collections © Adagp, Paris 2024 / Crédit photographique : Hélène Mauri

Evasion révèle les espaces cachés et interdits de la ville à travers des photographies encadrées de lieux souterrains, encerclées de tissus cirés, qui invitent à une **exploration poétique des marges urbaines**. Chloé Dugit-Gros et **Radouan Zeghidour** partagent ainsi une fascination pour les interstices urbains. Leurs œuvres révèlent une sensibilité commune à l'égard des zones urbaines méconnues et des marges de la société, offrant des perspectives uniques sur la complexité de la vie citadine. Ils explorent tous.tes deux les limites et les frontières de l'environnement urbain, invitant les publics à repenser sa relation avec la ville et ses espaces cachés.

Pour aller plus loin

Site de l'artiste : <https://www.chloedugit-gros.com/>

« Interview de Chloé Dugit-Gros » A la rencontre des artistes :
https://fondsartcontemporain.paris.fr/ressources/interview-de-chloe-dugit-gros_3166

« L'atelier A – Chloé Dugit-Gros » - ARTE :
<https://www.arte.tv/fr/videos/094929-010-A/chloe-dugit-gros/>

« Qu'est-ce que le "tufting", cet art textile qui cartonne sur TikTok et dans les musées ? » BeauxArts :
<https://www.beauxarts.com/grand-format/quest-ce-que-le-tufting-cet-art-textile-qui-cartonne-sur-tiktok-et-dans-les-musees/>

Parcours « La rue comme terrain d'expression » : https://fondsartcontemporain.paris.fr/parcours/la-rue-comme-terrain-d-expression_14616