

Quatre visions artistiques. Quatre styles créatifs. Un thème fascinant...

La MB&F M.A.D.Gallery a le plaisir de présenter l'exposition « Entomologie mécanique » : une collection d'insectes mécaniques, réalisés par quatre artistes originaires de part et d'autre de l'Atlantique.

Véritable fusion de l'univers des sciences naturelles avec celui du métal, de la mécanique et des machines, la 1ère exposition thématique de la M.A.D.Gallery regroupe les créatures mécaniques de Gaby Wormann (les « MeCre ») ; les « Duellona » de Christopher Conte, des insectes en bronze coulé ; les Clockwork Butterflies (papillons intégrant un mouvement horloger) de Paul Swan Topen ; ainsi que les Scissor Spiders (araignées-ciseaux) de Christopher Locke. Chacune de ces créations est le fruit de l'imagination fertile de ces artistes associée à un talent extraordinaire.

L'entomologie est la science des insectes et nous avons tous déjà vu des collections entomologiques, ne serait-ce que lors d'une sortie scolaire dans un musée suranné. Rappelons-nous ces centaines de spécimens d'insectes exposés avec soin dans des cabinets aux tiroirs en bois vitrés ou sous des cloches en verre, soigneusement étiquetés, avec leur lieu d'origine et leurs noms en latin.

Les oeuvres de l'exposition entomologique de la M.A.D.Gallery présentent, ou simplement évoquent, un large panel d'insectes (des arthropodes, pour être exact). Certaines sont exposées dans des vitrines sur-mesure en bois et en verre, d'autres sont sous cloches. D'autres encore sont nommées d'après leur nomenclature scientifique en latin. Mais comme toute exposition à la M.A.D.Gallery qui se respecte, il ne s'agit pas d'une collection ordinaire de petites bêtes. C'est dans l'aspect « mécanique » de l'événement que se trouve toute l'originalité qui fait le succès de MB&F.

Durant cette exposition, vous pourrez admirer de majestueux papillons, scarabées, un scorpion sublime et des araignées envoûtantes qui ne manqueront pas de vous mettre en émoi.

« MeCre » de Gaby Wormann

Puisant son inspiration dans les récits de Franz Kafka et dans les œuvres d'artistes comme H.R. Giger ou Pierre Matter, Gaby Wormann est une artiste qui, selon ses propres termes, « traite des thématiques de l'éthique individuelle et de l'intervention sans retenue de l'homme sur des systèmes biologiques complexes ». Les extraordinaires créations de Gaby Wormann, qu'elle intitule « MeCre » (abréviation de *Mechanical Creatures* - créatures mécaniques) démontrent une rare habileté manuelle et la vision futuriste de l'artiste sur l'évolution des insectes : de nouvelles formes de vie hybrides, mi-organiques, mi-mécaniques, plus résistantes, plus efficaces et optimisées sur le plan technique.

L'artiste allemande utilise de minuscules composants issus de l'horlogerie et de l'ingénierie mécanique (roues dentées, plaques de métal, ressorts spiraux, filaments...) et les intègre sur les corps d'insectes préparés au préalable, pour réaliser de splendides exosquelettes mécaniques faits sur mesure.

Il en résulte une série d'insectes bioniques qui semblent étrangement réels. Si la vue d'une tarentule ne suffit pas à vous arrêter, la *Lycosa tarantula* de Gaby Wormann, mécanisée au niveau de l'abdomen et des pattes, monte d'un cran l'exotisme de cet arachnide. De même, son *Megasoma actaeon* affiche un impressionnant mécanisme composé de plusieurs niveaux de rouages, accentuant la tridimensionnalité naturelle de ce scarabée rhinocéros. Enfin, le *Tropidacris dux* se révèle être une sauterelle géante dotée d'élégantes antennes démesurées en ressorts spiraux.

La création de sculptures aussi complexes requiert une grande dextérité et nécessite d'être attentif aux moindres détails, tout en ayant une connaissance globale de la biomécanique.

La M.A.D.Gallery dévoile neuf pièces uniques réalisées par Gaby Wormann, dont un papillon Goliath du genre ornithoptère, un scorpion empereur et quelques-uns des plus grands scarabées au monde. Chaque « MeCre » est présentée dans un solide cadre en bois wengé verni. Ces cadres ont été réalisés à la main et en exclusivité pour cette collection par Soeren Burmeister, maître ébéniste basé en Allemagne.

Les insectes en bronze coulé de Christopher Conte

Christopher Conte est un artiste new-yorkais d'origine norvégienne qui façonne ses sculptures spectaculaires en s'appuyant sur ses multiples talents et sur son expérience professionnelle. Il utilise différents types de matériaux et techniques de construction pour créer ses œuvres, et notamment ses insectes en bronze coulé qu'il a intitulés « Duellona ».

Conçues, imaginées et fabriquées par Christopher Conte lui-même, ces créatures sont dotées de pattes articulées, de mandibules acérées et d'un exosquelette à rivets. Celui-ci recouvre un corps en deux parties composé de demi-sphères en bronze coulé, délicatement ornées de motifs de style gothique.

Même si les détails de ces motifs sont en grande partie réalisés durant le procédé de moulage du bronze, Michael Dubber, maître graveur sur armes à feu, retravaille leurs contours à la main afin de les rendre plus nets. Sous la partie principale du corps, Christopher Conte a intégré un mouvement horloger qui symbolise les rouages internes de cette créature mécanisée. La création d'une seule de ces sculptures requiert souvent plusieurs mois de travail.

Né à Bergen, en Norvège, puis élevé à New York où il vit encore, Christopher Conte obtient un diplôme des Beaux-Arts avant de travailler durant 16 ans dans les prothèses mécaniques pour les personnes amputées. Pendant son temps libre, il travaille dans l'ombre à la création de ses sculptures qui reflètent son amour pour la biomécanique, l'anatomie et la robotique. En 2008, Christopher Conte quitte son travail de prothésiste pour se lancer à plein temps dans sa carrière d'artiste.

En s'appuyant sur sa grande connaissance du corps humain, Christopher Conte crée également des crânes androïdes, des bras de cyborgs et des cœurs mécaniques inspirés du mouvement *steampunk*. Avec « Duellona », l'artiste a su montrer qu'il était tout aussi doué pour représenter le monde animal en se basant sur son style sculptural inimitable.

La M.A.D.Gallery expose « Duellona » en trois versions différentes : bronze jaune et bronze blanc d'une part, toutes deux disponibles en édition limitée et numérotée à 10 exemplaires, et une pièce unique en bronze patiné incrustée d'une pierre grenat rouge d'autre part.

Les papillons à mécanisme horloger de Paul Swan Topen

En plus d'aimer les papillons, Paul Swan Topen est un grand amateur d'horloges vintage et d'ingénierie. Cet artiste et designer écossais a réussi à combiner ses deux passions au travers de créations de toute beauté : des papillons intégrant un mécanisme horloger, véritable croisement entre le monde des insectes et de la mécanique.

Les créations de Paul Swan Topen sont réalisées à partir de splendides spécimens de papillons qu'il magnifie en ajoutant, à la main, des corps en laiton finement sculptés qu'il confectionne lui-même sur un tour d'horloger traditionnel. Il intègre également des composants d'horloges antiques et de montres à gousset, recréant ainsi l'impression de créatures mécaniques et mythologiques prêtes à prendre leur envol. Le mécanisme peut sembler fonctionnel, mais ce n'est qu'une illusion que Paul Swan Topen n'hésite pas à donner avec aplomb.

L'univers des papillons et celui de l'horlogerie ne semblent au premier abord pas venir de la même planète. Ils sont pourtant étrangement liés depuis la première horloge à balancier, dotée d'une « clef papillon » et d'un « échappement papillon ». Avec ses créations, Paul Swan Topen pousse l'association entre cet insecte et l'horlogerie à son paroxysme. La M.A.D.Gallery dévoile huit pièces uniques de Paul Swan Topen, dont 2 pièces animées. Chaque pièce est présentée dans un cadre en ébène ou sous une cloche de verre.

Les Scissor Spiders de Christopher Locke

L'artiste et professeur américain Christopher Locke aime brouiller les frontières entre l'homme et la machine, entre l'ancien et le neuf, et entre la science et l'art. Il allie travail du métal, du bois et ingénierie mécanique pour créer des œuvres d'art dans un style qu'il qualifie lui-même d'« industriel figuratif ».

Un des meilleurs exemples de son travail est sa série de sculptures réalisées à partir de ciseaux confisqués à des passagers dans les aéroports des États-Unis par la TSA, l'Agence nationale américaine de sécurité dans les transports, lors du passage au contrôle de sécurité avant d'embarquer.

« Chaque année, la TSA confisque plus de 8 millions d'objets, dont des pistolets, des couteaux, de la drogue, des flacons de mousse coiffante, du pudding, des bouteilles d'eau... et des ciseaux », explique Christopher Locke, actuellement basé à Austin, au Texas. « Du coup, un nombre incalculable de paires de ciseaux sont confisquées chaque jour dans les aéroports américains. Je me suis servi d'objets ayant réellement été interceptés par la TSA pour fabriquer mes créatures effrayantes. »

Christopher Locke agence les lames des ciseaux de façon à ce qu'elles forment les pattes de l'araignée et les anneaux pour les doigts composent le corps de l'arachnide. Le résultat : des sculptures saisissantes. La M.A.D.Gallery est ravie de présenter cinq pièces uniques de la collection des araignées-ciseaux de Christopher Locke, dans le cadre de son exposition « Entomologie mécanique ».