

Crèveœur

Nathaniel Mellors

Browserer

21.10.21 — 18.12.21

Nathaniel Mellors déjoue la linéarité historique par son usage anachronique de figures de style appartenant à un imaginaire cinématographique et d'objets indiciels relevant d'une archéologie contemporaine. Il s'agit de la mise en perspective de la crise du système moderne, tant dans sa nature artistique que dans son économie. L'hybridation du contemporain et du paléolithique en est le reflet.

De quelle crise s'agit-il ? Celle de la faillite des idéologies (progrès, communisme, universalisme), mises en place au dix-neuvième et vingtième siècle, début de l'ère scientifique. La scission de l'homme et de la nature, sortie de l'Eden que serait le néolithique, avec le début de la production d'outils puis la domestication animale et enfin la maîtrise de l'agriculture, permet le stockage de biens, et le début du capitalisme. Ou bien encore la réalisation du sujet moderne comme être « en crise », c'est-à-dire sans cesse sur la brèche, ou « trop tôt » ou « trop tard », dans le pli du temps, la fracture de l'image, la coalescence temporelle qui qualifie notre présent. C'est une Histoire feuilletée et sous des aspects drolatiques, une traversée métahistorique, une quête originelle.

La vidéo *Neanderthal Crucifixion* (2021) se passe à l'intérieur d'une cavité hémisphérique. Dans la matrice. Des projections sur des murs enduits à la chaux constituent un ensemble de panneaux, écrans, paravents. Ce sont des images en stop motion. L'installation semble une maquette agrandie, dont le prototype figuratif est constitué par un personnage en pâte à modeler. Sa tête est une forme de saucisse posée de manière horizontale sur un tronc-corps, formant un T. On pense aux dispositifs de Fischli & Weiss, combinant une esthétique du bricolage à partir d'objets trouvés ou encore aux installations de Jason Rhodes. De l'infiniment petit à l'infiniment grand.

La grotte, dont la taille et la profondeur sont incertaines, semble avoir été blanchie à la chaux. Elle est remplie d'images projetées, générées à l'aide de l'algorithme *Deep Dream* de Google appliqué à des images de la grotte Chauvet et d'autres sources. [...] Spirales et zigs zags psychédéliques apparaissent comme des hallucinations. Ce sont les approximations générées par le programme de vision par ordinateur créé par Google. Celui-ci utilise un système qui reconstitue un réseau neuronal convolutif (en strates) basé sur un algorithme.

Surnommé Inception, ce réseau repère la structure des images qu'il reconstitue par stimuli, imitant le fonctionnement de notre système de reconnaissance. Le cerveau cherchant à créer du sens par assimilation de formes aléatoires, cela crée un phénomène de paridolie¹, qui donne une

¹ Paridolie : du Grec para : à côté et eidolon : apparence, formes. Processus qui nous fait reconnaître une forme familière dans un paysage, un nuage, de la fumée, une tache. Le test de Rorschach est basé sur ce phénomène.

apparence hallucinogène aux images. C'est donc un algorithme ou une Intelligence Artificielle qui aurait potentiellement produit tout cela. Glitch ou glyphe ?

On attribue l'invention du symbolique et de l'art à l'Homo Sapiens. Or, les découvertes récentes prouvent l'activité artistique « décorative » à la date reculée de -51 000 ans, c'est à dire bien avant la jonction Néandertal/Sapiens. Cela rejoint certaines sources historiques récentes, évoquant le nomadisme des artistes préhistoriques attestant des écoles de styles, donc de la notion de transmission. Les grottes ornées pourraient être des ateliers d'artistes et lieux ponctuant un parcours initiatique.

Ceci met en défaut la notion de progrès en art, qui voudrait une évolution à partir de la représentation comme copie du réel. Or, figuration et abstraction ont toujours coexisté. Points, lignes, souffles, bisons, hommes érectiles, vulves sont autant de motifs que l'on retrouve sur les murs. On suppose par ailleurs l'usage des grottes et des décors rupestres en lien avec les sources lumineuses naturelles ou non (lumière du jour, feu, torches) et l'utilisation intentionnelle des anfractuosités à des fins d'effet de surprise. Les grottes rupestres seraient des formes de proto-cinéma. [...] Les découvertes récentes démontrent aussi que l'homme de Néandertal était certes nomade, mais sans doute organisé socialement, et que les inégalités existaient déjà au paléolithique.

— Marie de Brugerolle