

FR/EN

PILOTE

n°2

Frac Bretagne

NATHANIEL MELLORS

LOUISE MUTREL

CES DERNIÈRES
ANNÉES

Un journal pour planer dans les expositions

Exposition *Exhibition*

Nathaniel Mellors

Permanent presents

→ Galerie Sud

Nathaniel Mellors, *The Sophisticated Neandertal Interview* 2012-2013 (capture screenshot) © Nathaniel Mellors.

Avec le soutien de *With the support of*
Fluxus Art Projects

Le Frac Bretagne réunit pour la première fois l'intégralité de la série de films autour de la figure de l'Homme de Néandertal produite par l'artiste britannique Nathaniel Mellors depuis 2012. Aux films, s'ajoutent des sculptures « animatronics » ainsi que des *peintures* et des *photogrammes*. L'ensemble est conçu comme une installation immersive produisant d'étranges récits à partir de la préhistoire humaine et de l'art, creusant une grande faille dans le temps, ramenant au présent et au futur des êtres très anciens. Nathaniel Mellors utilise le temps comme un matériau, emploie la période du Paléolithique et l'Homme de Néandertal, ce représentant disparu et énigmatique de la famille humaine, comme un miroir pour regarder le présent.

Ces films et objets absorbent de nombreux genres, dont la science-fiction, l'horreur, le burlesque, le sitcom, le théâtre, le cartoon. Dans une démarche cannibale d'absorption, Nathaniel Mellors assimile des régimes d'images multiples – celles tremblantes d'un caméscope, celles du cinéma 35 mm, celles d'une esthétique YouTube, etc.

Les registres de langage aussi sont nombreux, les personnages parlent avec des accents de manière érudite, superficielle, crue voire obscène. La langue devient parfois fragmentée, faite d'associations libres et de jeux de mots. Les êtres eux aussi mutent sans cesse : néandertaliens mélancoliques devenus sapiens, créatures post-humaines hors du temps, ils se retrouvent de films en films et sont joués par des actrices et acteurs connus du cinéma et de la télévision, relevant ainsi de la mémoire collective.

L'humour noir est central dans cette exposition. L'artiste explique d'ailleurs à ce sujet : « Je suis très intéressé par le sérieux

Frac Bretagne will be the first to present the complete series of Neanderthal man films that the British artist Nathaniel Mellors has produced since 2012. These films will be accompanied by “animatronic” sculptures as well as *paintings* and *photograms*. The whole is conceived as an immersive installation, producing atypical stories from human prehistory and art, carving a vast rift in time, transporting ancient beings to the present and the future. Nathaniel Mellors employs time as a material, using the Palaeolithic period and Neanderthal man to represent the disappeared and enigmatic elements of our human family, like a mirror to look at the present.

These films and objects incorporate many genres, including science fiction, horror, burlesque, sitcom, theatre and cartoons. In a cannibalistic approach to this absorption, Nathaniel Mellors assimilates multiple imaging systems – the shaky film of a camcorder, 35 mm film, YouTube aesthetic, etc.

There are also innumerable language registers: characters speak with erudite, superficial, crude, even obscene accents. The language is sometimes fragmented, built from free association and word games. The beings themselves are constantly mutating: melancholic Neanderthals who have become sapiens, post-human creatures outside time, they are found in each film, played by well-known actors from film and television, who are thus already part of the collective memory.

Black humour is central to this exhibition. As the artist explains: “I’m very interested in the seriousness of humour and a specific form of not-very-funny funny that can have a destabilising effect on the viewer.

de l'humour et par une forme d'humour située entre le drôle et le pas très drôle qui aurait un effet déstabilisant sur le spectateur. [...] Ce sens de la maladresse et de l'humour m'attire vraiment »¹.

Les films

Le premier film qui apparaît dans l'exposition, intitulé *The Sophisticated Neanderthal Interview* (2012) met en scène une interview entre un homme contemporain naïf (Truson) et un artiste Néandertal. Au fur et à mesure que l'entretien progresse, l'Homme de Néandertal se révèle plus intelligent que Truson. Il joue avec lui et ses aspirations au primitivisme, lui révèle les origines de l'art, le contrôle de ce dernier par une puissance ancestrale supérieure (Sporgo). La scène se déroule dans une version du mytique « Eden » à savoir les grottes historiques de Bronson à Los Angeles (lieu de tournage récurrent des westerns hollywoodiens et de la première série télévisée de Batman).

Dans *Neanderthal Crucifixion* (2021), dernier opus de la trilogie produit par le Frac Bretagne, notamment influencé par la pièce de Jean Cocteau *La Voix Humaine* (1930), on voit le Néandertalien complètement muté, seul dans sa caverne/atelier devenue cerveau, matrice des origines du monde et de l'art. Le film est montré dans un monolithe en polystyrène enduit de plâtre, une forme qui semble chercher elle aussi – tout en s'en moquant – à atteindre les profondeurs du temps.

Au centre de l'exposition, comme une sorte d'introduction ou de préquel aux autres films, est projetée la série télévisée *Ourhouse* (2010 -) qui met en scène la vie de la famille excentrique Maddox-Wilson.

... This is really appealing to me, this sense of awkwardness and humour.”¹

The films

The first film in the exhibition, *The Sophisticated Neanderthal Interview* (2012) features an interview between a naïve contemporary man (Truson) and a Neanderthal artist .

As the interview progresses, the latter reveals himself to be more intelligent than Truson. He trifles with him and his aspirations to primitivism, revealing to him the origins of art, and the latter's control by an ancestral superior power (Sporgo).

The action takes place in a version of the mythical "Eden", in reality the historical Bronson Canyon in Los Angeles (a frequent location for Hollywood westerns and the original Batman TV series).

Neanderthal Crucifixion (2021), the final opus of the trilogy, produced by Frac Bretagne, is influenced by Jean Cocteau's *The Human Voice* (1930): we see the Neanderthal completely mutated, alone in his cave/studio turned brain, matrix of the origins of the world and of art. The film is shown in a plastered polystyrene monolith, which seems to simultaneously mock and reach into the depths of time.

In the centre, like a kind of introduction or prequel to the other films, is the television series *Ourhouse* (2010–), which recounts the lives of the eccentric Maddox-Wilson family. When their home is occupied by The Object (Brian Catling) – who they don't recognize as human, each perceiving it in a different form – the family is thrown totally off balance.

1 Entretien de Nathaniel Mellors par Jacob Fabricius, *ArtReview*, 21 juillet 2014 : <https://artreview.com/feature-nathaniel-mellors/>

1 Interview of Nathaniel Mellors by Jacob Fabricius, *ArtReview*, 21 July 2014: <https://artreview.com/feature-nathaniel-mellors/>

Une famille déstabilisée lorsque sa maison (« Ourhouse ») est occupée par L'Objet (Brian Catling), qu'elle ne reconnaît pas comme un être humain, chacun.e percevant une forme différente à sa place. L'Objet commence à manger les livres de la famille et en digérer – littéralement – le contenu. Chaque épisode de la série est construit à partir des textes que L'Objet avale, semi-digère et régurgite. Dans *Ourhouse épisode -1* (2015-2016), présenté ici, L'Objet avale *The Eternal Present*, un livre retraçant 35 000 ans d'art rupestre européen. Dans cette sitcom absurde, le père de famille invente une machine à remonter le temps fonctionnant à partir des déjections pré-historiques et d'une cuvette de toilettes.

Dans *Neanderthal Container* (2014), Nathaniel Mellors fait réapparaître le personnage du Néandertal sous la forme d'un mannequin en chute libre au-dessus de la vallée de San Joaquin en Californie. Ces séquences filmées en caméra embarquée sont rythmées par des fragments vidéo psychédéliques représentant l'intérieur du Néandertal – un décor de cinéma peuplé de quatre versions différentes du personnage lui-même qui réfléchissent sur leur condition et leur position à l'intérieur de ce corps humain devenu un véritable vaisseau spatial.

The Object begins eating their books, digesting – literally – the contents. Each episode is constructed from the texts that The Object swallows, semi-digests and regurgitates. In *Ourhouse episode -1* (2015–2016), presented here, The Object swallows *The Eternal Present*, a book tracing 35,000 years of European rock art. In this absurdist sitcom, the father of the family invents a time machine powered by prehistoric faeces and a toilet.

In *Neanderthal Container* (2014), produced for the show, Nathaniel Mellors brings back the Neanderthal character as a mannequin in freefall over California's San Joaquin Valley. On-board camera sequences are punctuated by psychedelic video fragments representing the Neanderthal's insides – a cinematic set populated by four different versions of the character himself, who each reflect on their condition and position within this human body that has truly become a spaceship.

Ourhouse épisode - 1, 2015-2016 (capture screenshot) © Nathaniel Mellors.

Les objets

Animés, inanimés, têtes et bustes sont très souvent utilisés dans les œuvres et installations de Nathaniel Mellors. Ils naviguent entre la sculpture, l'accessoire et l'objet récolté sur le tournage. Ils semblent à la fois sortis d'un film d'horreur et d'un livre d'histoire. Les *Animatronics* comme les *photogrammes* et les *peintures* émergent des scripts ; Nathaniel Mellors raconte d'ailleurs vouloir utiliser l'écriture comme un genre de formule secrète pour un développement visuel. Les têtes en plastiline animées hybrident hommes et machines. Ce sont des robots ou des post-humains qui semblent taraudés par un dialogue intérieur entre deux états possibles ou deux personnalités. Figurine de Vénus, buste de Shakespeare consommable à la paille, version « naturaliste » du personnage de Néandertal, prototype préhistorique-futuriste monstrueux, peintures sorties de l'ombre : ces objets semblent s'inscrire dans des temporalités contraires.

The objects

Heads and bust, animated and inanimate, are often found in Nathaniel Mellors' installations, moving between sculpture, prop and objects found on set. They look like they could come from a horror film or a history book. The *Animatronics*, like the *photograms* and the *paintings*, emerge from the scripts; the writing, Nathaniel Mellors says, is to be used as a kind of secret formula for visual development. The animated plasticine heads, human-machine hybridizations, seem to be engaged in an inner dialogue between two possible states or personalities. A figurine of Venus, a bust of Shakespeare you can consume with a straw, the "naturalistic" character of the Neanderthal, the prehistoric-futurist prototype monster, paintings appearing from the shadows: all these objects seem inscribed in contradictory temporalities.

Neandertal Prelaps © Nathaniel Mellors - Crédit photo : Aaron Kovalchik.

Nathaniel Mellors

(1974, Grande-Bretagne *Great Britain*)

Crédit photo : Ricky Adam.

[FR]

Nathaniel Mellors est diplômé du Royal College of Art de Londres en 2001. Son travail a notamment été présenté au Hammer Museum de Los Angeles et à la Galerie art : concept, à Paris (2014) ; à la 57e Biennale de Venise avec Erkka Nissinen pour le Pavillon Finlandais (2017) ; au New Museum de New-York (2018) ; à The Box, Los Angeles et à la Matt's Gallery de Londres (2019).

Nathaniel Mellors écrit des scripts sur lesquels reposent une production d'installations immersives composées de films, de sculptures, de musique, de collages, de peintures, de photogrammes, de performances, d'écrits critiques. Ses œuvres associent le familier et l'absurde, incorporent des éléments grotesques et satiriques, trouvent des influences dans la culture télévisuelle, les séries de science-fiction ainsi que dans les films de Pier Paolo Pasolini ou les écrits de Georges Bataille. Elles abordent avec humour et de manière incisive la moralité, l'histoire et le pouvoir.

[EN]

Nathaniel Mellors graduated from the Royal College of Art in London in 2001. Among the most notable presentations of his work are the Hammer Museum, Los Angeles and Galerie art : concept, Paris (2014); for the Finnish Pavilion at the 57th Venice Biennale with Erkka Nissinen (2017); the New Museum New York (2018); The Box, Los Angeles and Matt's Gallery, London (2019).

The scripts Nathaniel Mellors writes are the foundation for the production of immersive installations made up of films, sculptures, music, collages, paintings, photograms, performance and critical writing. His works combine the familiar and the absurd, incorporating grotesque and satirical elements, with influences from television, science-fiction series, the films of Pier Paolo Pasolini and the writings of Georges Bataille. They deal with morality, history and power, in a witty, incisive way.

*La substance des images,
pour une (h)erméneutique contemporaine.*

*The substance of the images,
for a contemporary herm/it/eneutics*

par by Marie de Bruggerolle

[FR]

« J'ai dit souvent que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. »¹

The Sophisticated Neanderthal Interview (2013) est suivi par Neanderthal Container (2014), Ourhouse -1 : 'Time' (2015-2016) et Neanderthal Crucifixion (2021) produits pour l'exposition monographique que le Fonds régional d'art contemporain Bretagne consacre à l'artiste.

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 (progress, communisme, universalisme), mises en place aux dix-neuvième et vingtième siècle, début de l'ère scientifique. La scission de l'homme et

[EN]

"I have discovered that all the unhappiness of men arises from one single fact, that they cannot stay quietly in their own chamber."¹

The Sophisticated Neanderthal Interview (2013) is followed by Neanderthal Container (2014), Ourhouse -1: 'Time' (2015-2016), and Neanderthal Crucifixion (2021), produced for the artist's solo exhibition at the Fonds régional d'art contemporain Bretagne.

Nathaniel Mellors throws historical linearity off course by using anachronistic stylistic devices belonging to an imaginary-cinematic world and objects indexed to contemporary archaeology.

It is a matter of putting the crisis of the modern system into perspective, both in its artistic nature and its economy, which is reflected in Mellors's hybridization of the contemporary and the Palaeolithic.

What crisis does Mellors refer to? To the failure of ideologies (progress, communism, universalism) established in the nineteenth and twentieth centuries, the beginning of the scientific era. The rupture between

1 Pascal (Blaise), *Pensées*, New York : E. P. Dutton & Co. Inc., 1958, p.39.

1 Pascal (Blaise), *Pascal's Pensées*, New York: E. P. Dutton & Co. Inc., 1958, p.39.

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, permit 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.

humanity and nature—'leaving Eden'— during the Neolithic period with the advent of tool production, the domestication of animals and finally the mastery of agriculture that enabled the storage of goods and the beginning of capitalism. Or the realization of the modern subject as being "in crisis", that is, permanently on the brink, or "too early" or "too late" in the fold of time, the breaking of the image, the temporal coalescence that defines our present. Mellors creates a layered history, a meta-historical voyage with humorous facets, an original quest.

Texte extrait du catalogue de l'exposition :
Text from the exhibition catalogue:

Nathaniel Mellors
Permanent Presents

Textes *Texts*: Marie de Brugerolle,
Clayton Eshleman, Nathaniel Mellors,
Mattia Tosti

Edition *Publisher*: Frac Bretagne, 2021

Avec le soutien de *With the support of*:
Fluxus Art Projects

Coproduction *Coproduction*: Leeds Beckett
University, Matt's Gallery, Londres *London*
et *and* Galerie Crèvecoeur, Paris

Diffusion *Distribution*: Les Presses du réel

Français/Anglais *French/English*
17×23,5 cm, 156 pages
ISBN 978-2-906127-66-1
15 €

Disponible à la boutique-librairie
Available at the bookstore
librairie@fracbretagne.fr