

Albane Monnier

+33 (0)6 65 66 61 45

www.albanemonnier.com

albane.monnier@laposte.net

Albane Monnier

Née en 1993

Vit à Fontenay-sous-Bois et travaille à Montreuil

Curriculum Vitae

albane.monnier@laposte.net

+33 (0)6 65 66 61 45

Expositions

- 2025 *Lune collective* (exposition collective), cur. Marianne Thibault, **La Tour Orion**, Montreuil, FR.
- 2024 *Enveloppe* (exposition collective), cur. Paulinea Brami, **La maison bleue**, Larchant, FR.
One's room (exposition collective), cur. Cléo Verstrepen et Li Jingwen, **Datsuijo**, Tokyo, JP.
Estivales de Sceaux (exposition collective), cur. Christophe Delavault, Christine Phal, Ange Leccia, **Sceaux**, FR.
- 2023 *Elles se sont dit oui !* (exposition collective), cur. Atfu, **Le Consulat**, Paris, FR.
La vie et le roman c'est différent #2 (exposition en duo), cur. Marie Brines, **La Volonté 93**, St-Ouen, FR.
- 2022 *La vie et le roman c'est différent #1* (exposition en duo), cur. Marie Brines, **La Galerie du Crous**, Paris, FR.
Des ami-e-s (exposition collective), cur. Studio Otto, **Espace Voltaire**, Paris, FR.
In Praise of Panspermia (exposition collective), cur. Studio Otto, **Espace Voltaire**, Paris, FR.
Les ami-e-s de nos ami-e-s sont nos ami-e-s (exposition collective), cur. Studio Otto, **Studio Otto**, Paris, FR.
Les ami-e-s de nos ami-e-s (exposition collective), cur. Studio Otto, **Studio Otto**, Paris, FR.
Les ami-e-s (exposition collective), cur. Studio Otto, **Studio Otto**, Paris, FR.
Movement of Wai (exposition collective), cur. Daisy Lambert, **Le Lac**, Bruxelles, BE.
- 2021 *Comme des lézards au soleil* (exposition collective), **La boîte N° 31**, Paris, FR.
- 2019 *Faire rimer together avec forever* (exposition collective), **Folle Béton**, Paris, FR.
- 2018 *Des-Ceuvres de jeunesse* (exposition collective), **Galerie 27 rue Bertholet**, Paris, FR.
À celles et ceux qui veulent vivre l'amour (...) les films (diplôme), **ENSAD**, Paris, FR.
- 2017 *En rouge et noir*, (exposition collective), **UMPRUM**, Prague, CZ.
Chicas Freakus (exposition collective), cur. Anne-Sophie Duforets, **Galerie Rendez-Vous**, Prague, CZ.

Prix et foire

- 2024 *Prix Carré sur Seine* (nominée), *Un carré de jardin*, cur. Ami Barak, **Musée des années 30**, Boulogne-Billancourt, FR.
- 2019 *Vilnius Art Fair - Focus France*, **Galerie Jérôme Nivet-Carzon**, Vilnius, LT.

Commande publique

- 2024 *De Nous à Vous*, co-production ville d'Orsay et *Manifesto*, **Orsay**, FR.

Projections et atelier

- 2022 *Paradize Love* (projection), **Datsuijo**, Tokyo, JP.
2020 *L'île est belle* (projection), **Bois de Vincennes**, Paris, FR.
2020 *Chante le loup* (projection), **Bois de Boulogne**, Paris, FR.
2021 *Paradize Love* (atelier), **SISSI CLUB**, Marseille, FR.

Publications

- 2023 « Lovissimo #2 », *Youpron*.
2022 « Robin, peintre itinérant », *Éditions de l'Obsession #3*.
2019 « Amours, sécurité », *Autodrone #4*.

Éducation

- 2013-18 Master Image-Imprimée, **ENSAD**, Paris, FR.
2016-17 Atelier Jiří Černický, **UMPRUM**, Prague, CZ.

Bio

Albane Monnier, née en 1993 à Paris (FR), est diplômée de l'*École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs*. Elle est artiste résidente à la *Tour Orion* (Montreuil, FR).

Son travail a été présenté dans plusieurs expositions en France et à l'étranger : *One's room* au centre culturel *Datsuijo* (Tokyo, JP, 2024), *La vie et le roman c'est différent #2* à l'artist-run space *La Volonté 93* (Saint-Ouen, FR, 2023), *Movement of Wai* au project space *Le Lac* (Bruxelles, BE, 2022), *Des ami·e·s* à l'*Espace Voltaire* (Paris, FR, 2020), et lors de *Vilnius Art Fair* avec la *Galerie Jérôme Nivet-Carzon* (Vilnius, LT, 2019).

En 2024, elle est finaliste du *Prix Carré sur Seine* au *Musée des années 30* (Boulogne-Billancourt, FR). La même année, elle a réalisé une commande publique, *De Nous à Vous*, pour la ville d'Orsay (FR), en co-production avec *Manifesto*.

Démarche artistique

Je développe une pratique protéiforme mêlant installations, vidéos, sculptures et dessins, dont le langage est le fil conducteur.

À partir de matériaux modestes, souvent issus de la sphère domestique, j'explore nos intimités au sein de contextes socio-politiques donnés.

J'investis les espaces du quotidien dans une volonté de m'extraire des lieux conventionnels de l'art et d'infiltrer le réel. L'enjeu est alors de trouver des moyens de rendre compte de ces gestes performatifs au sein d'expositions.

Mon travail, nourri de références hétéroclites — allant des avant-gardes modernistes au D.I.Y., des constructions genrées véhiculées par les magazines féminins aux littératures médiévales européennes, de *You Tube* au cinéma, en passant par les sciences humaines — opère par déplacements, répétitions et cristallisations. Une manière de me laisser traverser par les autres et de faire advenir les affects et la spontanéité.

De Nous à Vous

2024 – Commande publique de la ville d'Orsay (FR),
en co-production avec *Manifesto*

L'œuvre *De Nous à Vous* (...) est une composition en vitrophanie spécialement conçue pour les parois de la cage d'escalier de l'ancien hôpital. Cette création artistique présente des fragments de textes. Il s'agit de témoignages collectés lors d'ateliers participatifs impliquant des soignant·e·s et des patient·e·s. Albane Monnier explore (...) les moments vécus à l'hôpital et questionne la façon dont notre corps perçoit et garde en mémoire ces expériences.

Inspiré du vitrail et de sa capacité narrative, *De Nous à Vous* entrelace les mots et les formes à travers un travail subtil sur la couleur. Albane Monnier s'appuie sur l'intention de Sonia Delaunay qui souhaitait « utiliser les couleurs comme des mots » tout en appliquant son corollaire : utiliser les mots comme des couleurs. L'artiste formule ainsi un dialogue constant entre les deux. Elle nous invite à considérer l'influence de nos expériences sensorielles à la fois dans notre perception du monde et dans la manière de nous exprimer.

Rémy Albert

Avec le soutien financier de la DRAC Île-de-France
Fabrication et pose : Thomas Dalquié

De Nous à Vous, 2024
Dimensions variables
Installation imprimée en vitrophonie en quadrichromie

De Nous à Vous, 2024
Dimensions variables
Installation en vitrophonie imprimée en quadrichromie

DE NOUS À VOUS	Formulaire de recueil de souvenirs sensoriels	Date : <i>23/08 124</i>
---------------------------	--	----------------------------

<i>Albane Monnier</i>	<p>L'hôpital d'Orsay, situé au cœur de la ville, déménage sur le Plateau de Saclay cet été. Peut-être y êtes-vous déjà allé-e-s pour une naissance, accompagner un-e proche ou y travailler ? Je vous propose de partager un souvenir sensoriel d'un moment vécu au sein de l'hôpital d'Orsay. Ce ne sont pas tant les faits qui ont leur importance, mais plutôt ce que vous avez ressenti à travers vos sens (odorat, vue, ouïe, goût, toucher), ce qui vous a affecté-e-s. Ces témoignages constitueront le terreau d'une proposition artistique pour la façade de l'hôpital actuel.</p>
-----------------------	---

Date du souvenir <i>13 / 01 / 18</i>	Sensations liées au souvenir <i>Joies, émotion, crainte</i>
---	--

Description du souvenir¹

la naissance d'un enfant, période d'un voyage, crainte d'une nouvelle vie
Volonté de vivre un nouveau cycle stress de l'attente et envie
de l'enfant
Appel par surprise, rive du père et excitation de l'aînée

Couleur(s) du souvenir²

Rose *Jaune*

1- N'oubliez pas de vous attacher à la dimension sensorielle de votre souvenir.
 2- Vous pouvez partager une couleur qui vous semble refléter vos sensations au moment du souvenir. Ou bien, une couleur qui vous a marqué.

DE NOUS À VOUS	Formulaire de recueil de souvenirs sensoriels	Date : <i>23/08/2024</i>
---------------------------	--	-----------------------------

<i>Albane Monnier</i>	<p>L'hôpital d'Orsay, situé au cœur de la ville, déménage sur le Plateau de Saclay cet été. Peut-être y êtes-vous déjà allé-e-s pour une naissance, accompagner un-e proche ou y travailler ? Je vous propose de partager un souvenir sensoriel d'un moment vécu au sein de l'hôpital d'Orsay. Ce ne sont pas tant les faits qui ont leur importance, mais plutôt ce que vous avez ressenti à travers vos sens (odorat, vue, ouïe, goût, toucher), ce qui vous a affecté-e-s. Ces témoignages constitueront le terreau d'une proposition artistique pour la façade de l'hôpital actuel.</p>
-----------------------	---

Date du souvenir <i>1 / 12018 2023</i>	Sensations liées au souvenir <i>Attentes interminables</i>
---	---

Description du souvenir¹

*Aussi bien que pour ma fille de 7.8 ans,
 5 heures d'attente pour trois points
 de suture alors que cela aurait dû
 être fait dans l'heure. Elle a encore
 la cicatrice à l'arcade sourcillière.
 Attente pour ma mère octogénaire
 gratuitement usade avec un médecin
 en plein hiver pour les urgences la
 nuit. Vol de la chemise de nuit et
 d'autres affaires.
 L'accompagnement et la sensation
 d'être un numéro dont on se moque,
 du bruit, la chaleur, l'inconfort,
 la mise inobéité et la saleté, la laideur
 des lieux. Des signaux de stress qui
 vont avec dans leur local. Envie de fuir.*

Couleur(s) du souvenir²

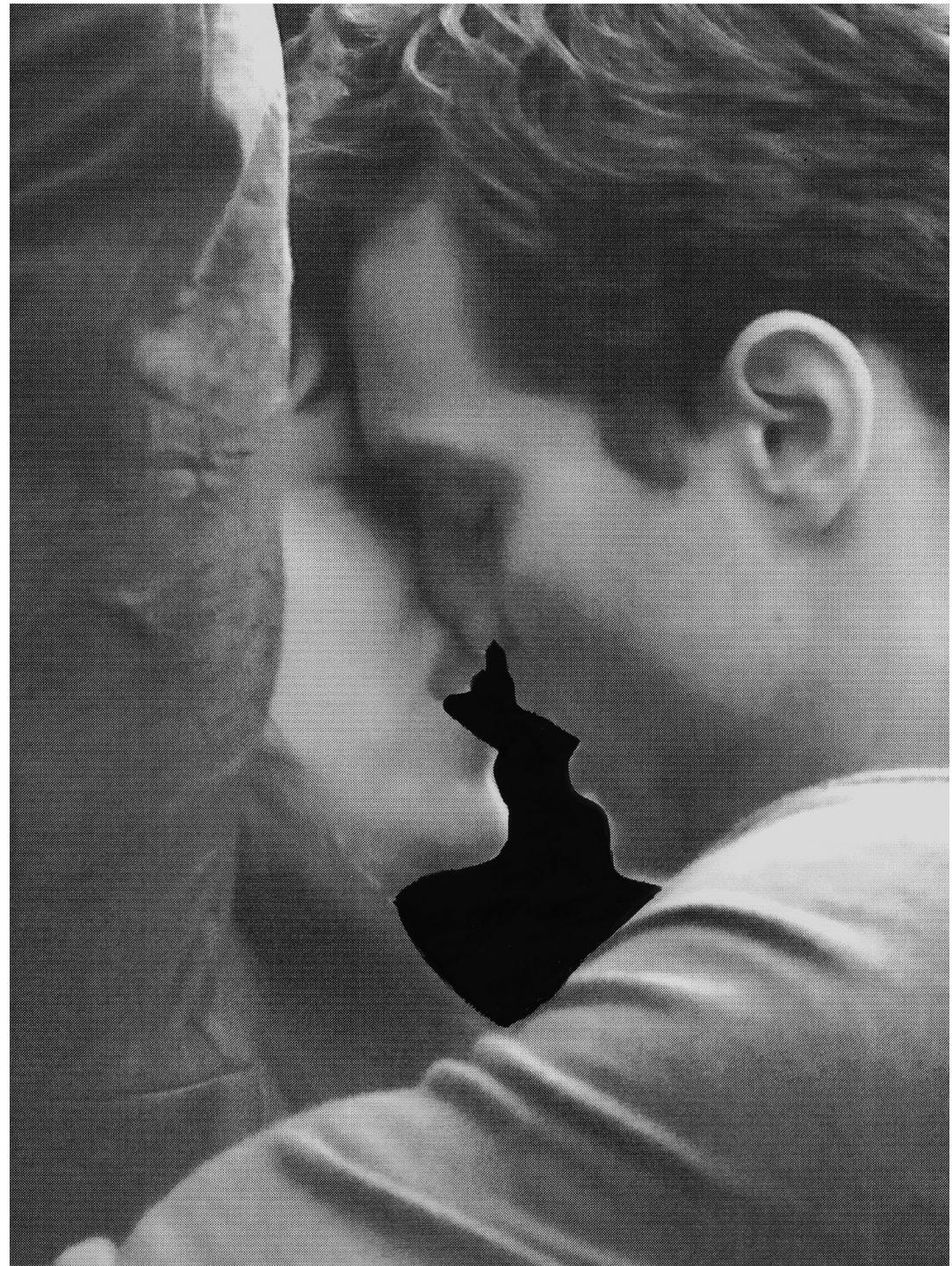
gris-noir

1- N'oubliez pas de vous attacher à la dimension sensorielle de votre souvenir.
 2- Vous pouvez partager une couleur qui vous semble refléter vos sensations au moment du souvenir. Ou bien, une couleur qui vous a marqué.

Entrevue

2021 – Alphabet formel

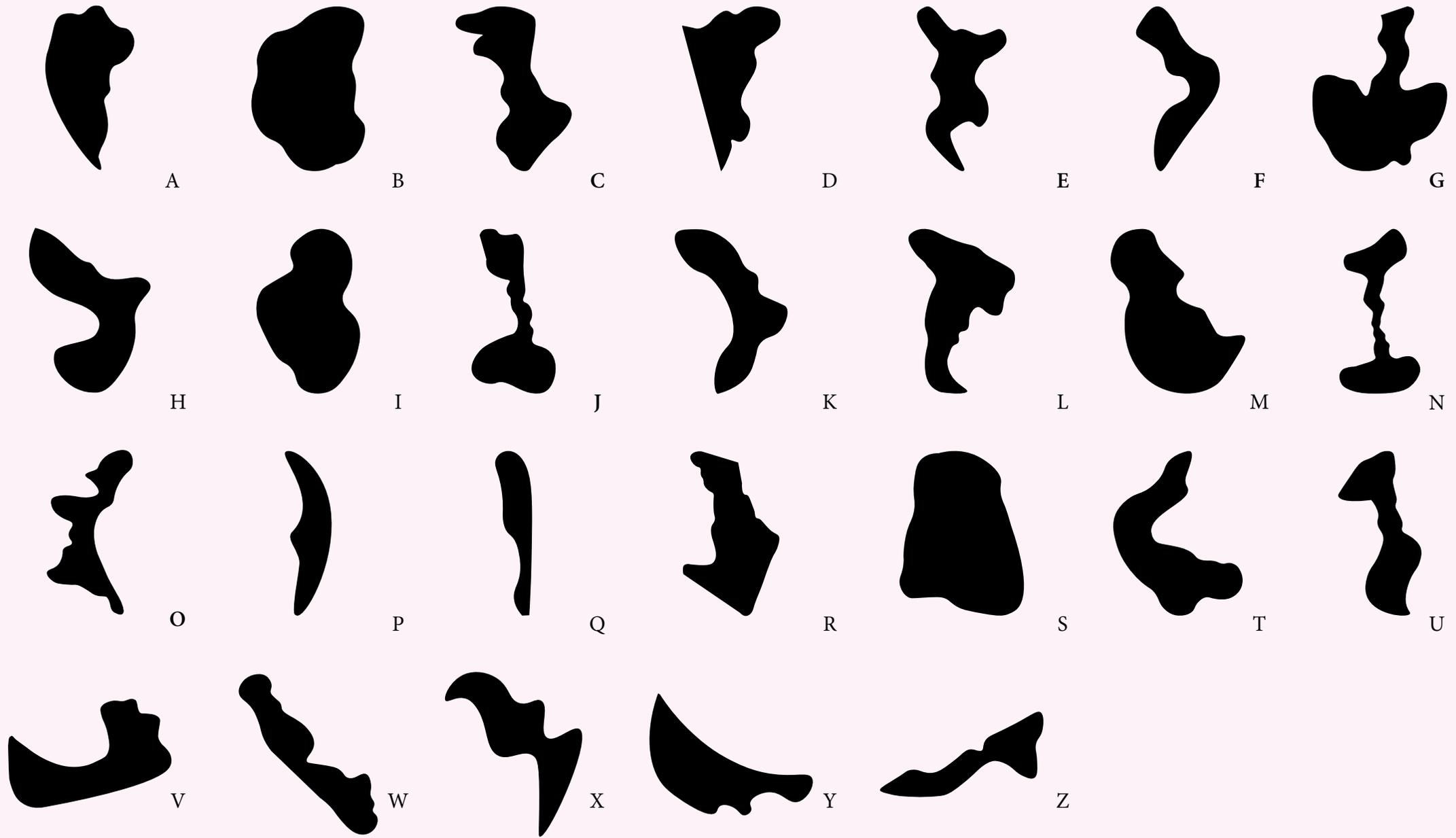
Entrevue est un alphabet formel, dont chaque lettre, de l'alphabet français, correspond à la contre-forme (l'espace entre) des corps s'étreignant sur les images des « plus belles scènes de sexe au cinéma » selon *Google*.

Entrevue (travail préparatif), 2021

Dimensions variables

Capture d'écran du film *50 nuances de Grey*, imprimée sur papier, dessin de la contre forme à la gouache noire

Entre-Elles (série)

2021-en cours – Sculptures, dessins, textiles

Entre-Elles est un corpus de sculptures domestiques sur lesquelles figurent des mots (écrits avec l'alphabet *Entrevue*) et des motifs empruntés aux œuvres de Sonia Delaunay et Sophie Taeuber-Arp.

Entrevue, par son aspect formel, m'amena à l'œuvre d'Hans Arp. Ce détour me permis de redécouvrir le travail de Sophie Taeuber-Arp, puis, par amitié, celui de Sonia Delaunay. Mon attention s'est alors portée sur la position de ces deux artistes au sein de leurs couples, et plus largement, dans les récits dominants des avant-gardes européennes. Ce qui me touche chez elles, c'est leur manière de contester doublement les genres, sexuels et artistiques.

Chaque sculpture de la série *Entre-Elles* résonne avec un moment de leur vie et tente de sonder, à travers des formes intimes, une autre histoire de l'art : plus fragmentaire, plus sensuelle, plus incarnée.

Le corpus *Entre-Elles* pourrait être activable dans le cadre d'une performance.

À l'abri de vos regards, 2023
170 × 190 cm
Paravent de seconde main peint à la gouache

À l'abri de vos regards, 2023
170 × 190 cm
Paravent de seconde main peint à la gouache

Entre-Vous, À l'abri de vos regards, Nous-Deux, (vue d'exposition, Un carré de Jardin, Musée des années 30), 2024

Dimensions variables

Vêtements en draps de seconde main peints à la gouache, bambous peints à la gouache, paravent de seconde main peint à la gouache, cheveux synthétiques, tissus teints, fils de paillettes dessins au feutre

© Audrey Jonchères

Entre-Vous (Je, nous, tu), (Émoi, et moi), (En moi, avec toi) (vue d'exposition, *Un carré de Jardin, Musée des années 30*), 2024
 Dimensions variables
 Draps en coton de seconde main, gouache, fils de coton, dessins au feutre

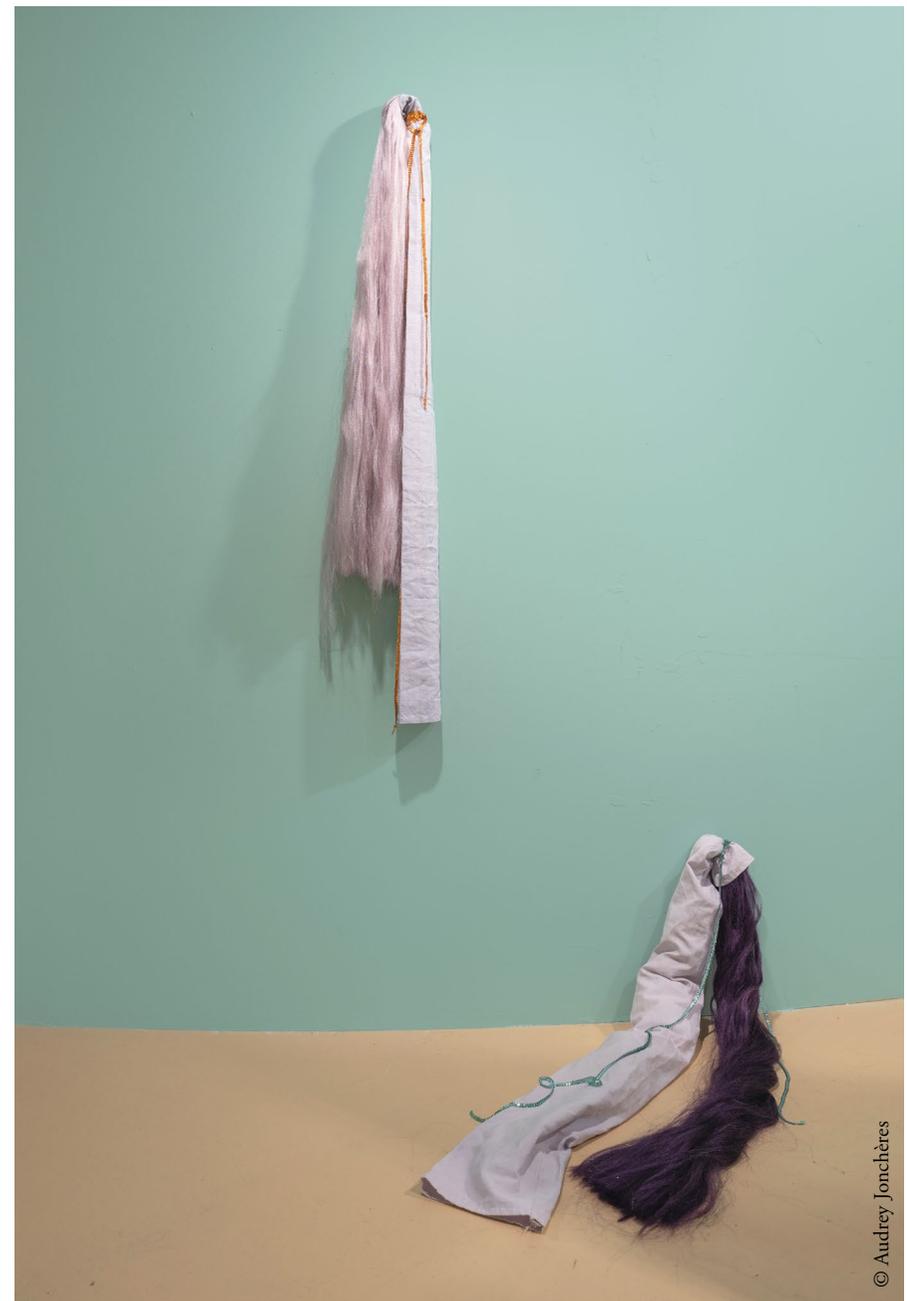
© Audrey Jonchères

Entre-Vous (Je, nous, tu), 2022 (vue d'exposition, *Un carré de Jardin, Musée des années 30*), 2024
 140 x 50 cm
 Draps de seconde main peint à la gouache, bambous peints à la gouache

© Audrey Jonchères

À l'abri de vos regards, *Nous-Deux, Profondément*, (vue d'exposition, *Un carré de Jardin, Musée des années 30*), 2024
 Dimensions variables
 Paravent de seconde main peint à la gouache, céramique émaillée, cheveux synthétiques, tissus teints, fils de paillettes, dessins au feutre

© Audrey Jonchères

Nous-Deux, (vue d'exposition, *Un carré de Jardin, Musée des années 30*), 2024
 Dimensions variables
 Cheveux synthétiques, tissus teints, fils de paillettes

Paradize Love

2021 – Vidéo, éditions, installation

Paradize Love est composé d'une vidéo et d'une édition, né d'un atelier organisé à *SISSI CLUB* (Marseille, FR), en février 2021.

Fondé sur des principes de non-programmation et de création horizontale, *Paradize Love* a réuni pendant quatre nuits et cinq jours : Louise Carsoux (artiste plasticienne), Théo Casciani (auteur), Alma Feldhandler (peintre), Kiana Hubert-Low (artiste plasticienne et réalisatrice), Corentin Laplanche Tsutsui (artiste), Charles Monnier (comédien), Cléo Verstrepén (chercheur·euse) et moi-même. Ensemble, nous avons parlé, échangé, pensé, disséqué ce qui se joue entre les amours et les mots.

De cette expérience collective est née une vidéo chorale, où chacun·e a écrit, joué et filmé les propositions des un·e·s et des autres. Une édition imprimée en constitue l'archive.

Montage : Alexis Noël
Remerciements : *SISSI CLUB*

Paradize Love (capture d'écran), 2021
8'45"
Vidéo HD - Stéréo

© Salim Santa-Lucia

Paradize Love (vue d'exposition, *Des ami-e-s*, Espace Voltaire), 2022
Dimensions variables
Coussins en draps de seconde main peints à la gouache, télévision, poster, cartes de visite, moquette, livres recouverts, cartes postales

Mimomimomodamour (série)

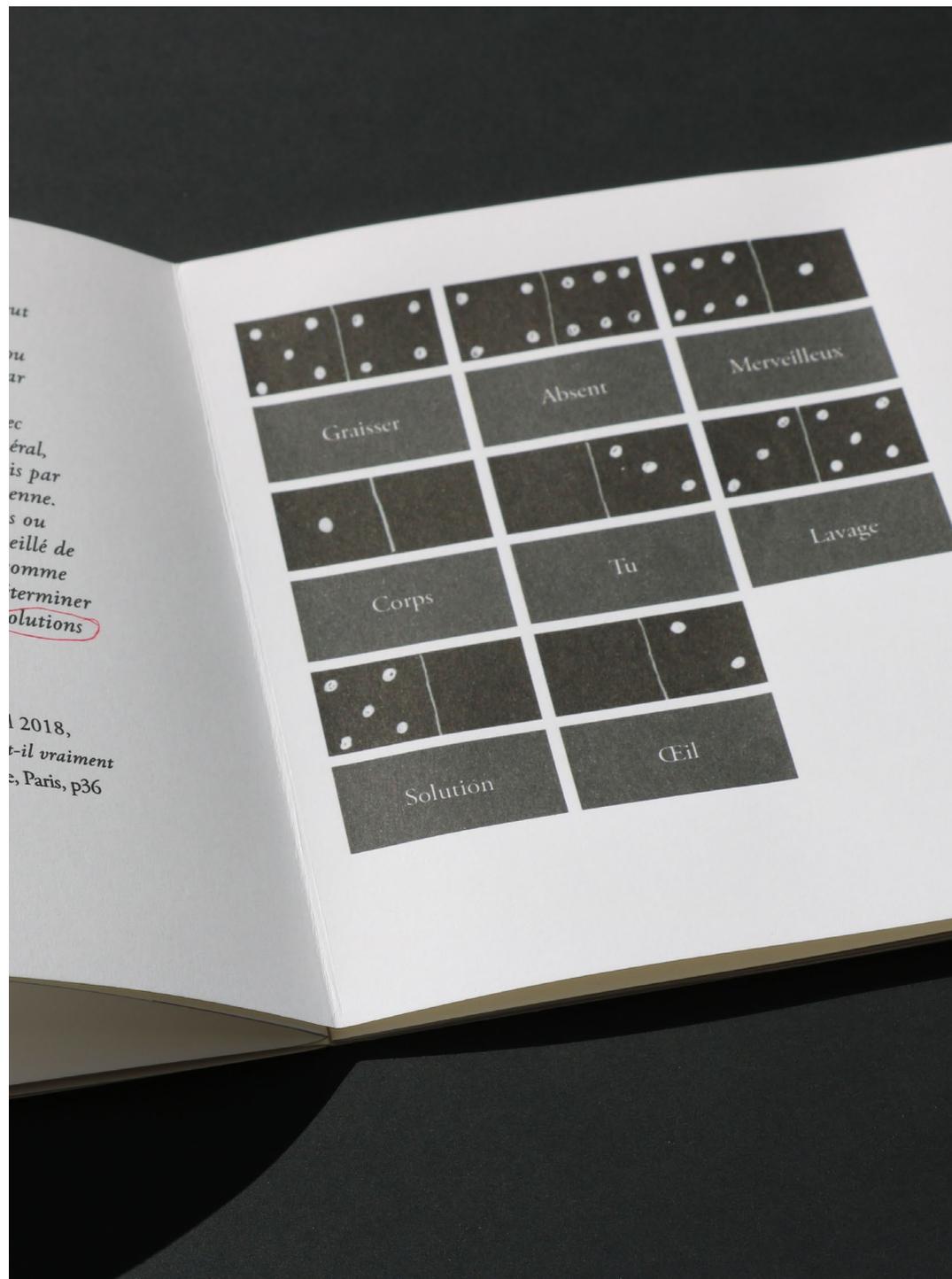
2018-2022 – Éditions, performance

Mimomimomodamour est une collection de mots d'amour performatifs écrite avec le système d'écriture *Domimomimomodamour*.

Le *Domimomimomodamour* procède du principe du domino. Cependant, il ne s'agit pas ici de gagner des points, mais de composer des phrases. Le jeu est constitué de 28 pièces, dont le recto est identique à un jeu de dominos, au verso, de chaque pièce, se trouve un mot. Les mots sont piochés, à parts égales, dans deux textes aux registres différents: les *Poèmes à Lou* d'Apollinaire et les mots de love coachs, par exemple.

Chaque *Mimomimomodamour* prend une forme différente: tatouages éphémères (cf. pages 23-24), étiquettes cousues à l'intérieur de vêtements dans des magasins de « fast fashion » (cf. pages 19-20), commentaires écrits sur les vidéos *YouTube* de love coachs (cf. pages 21-22) ou mots glissés dans les poches du public (cf. page 25) lors du vernissage de l'exposition *In praise of Panspermia*.

Mimomimomodamour manie la performativité du langage par un jeu de ping-pong entre support et diffusion, signifiant et signifié et écriture des mots d'amour.

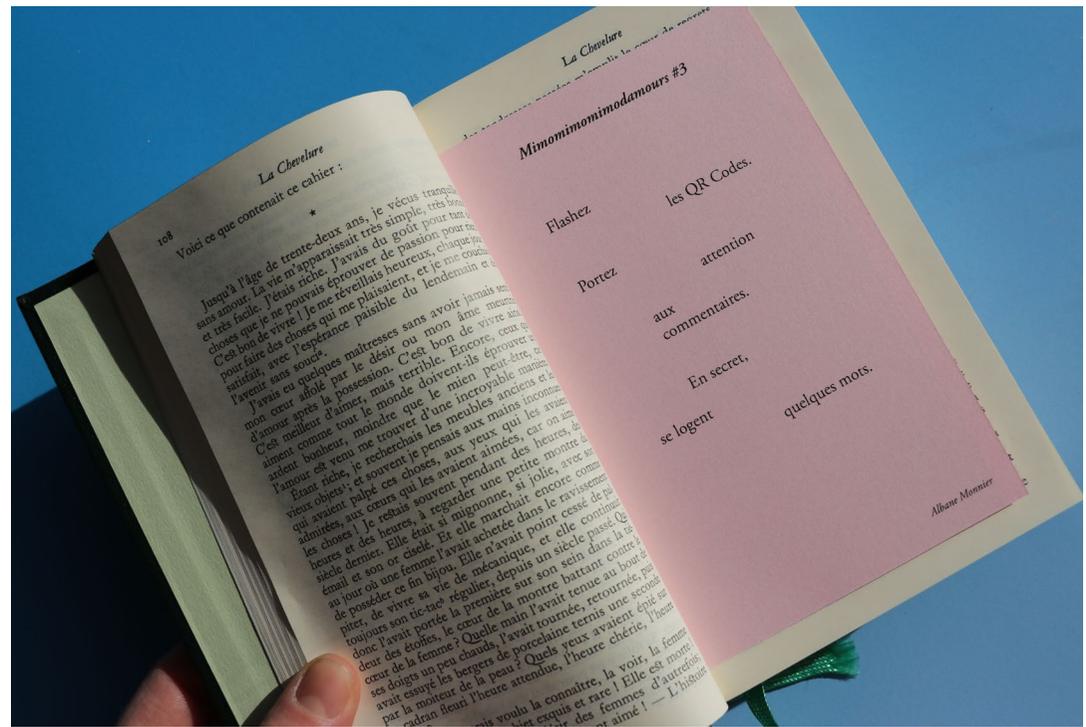
Domimomimomodamour, 2018
18 × 18 cm
Impression laser et jet d'encre sur papier *Munken*

Mimomimomodamour #2 (vue d'exposition, *La vie et le roman c'est différent #2*, *La Volonté 93*), 2023
Dimensions variables
Vêtements (*Zara*, *H&M*, *Célio*, *Bershka*, *Mango*), étiquettes de soin, clous, aluminium, papier

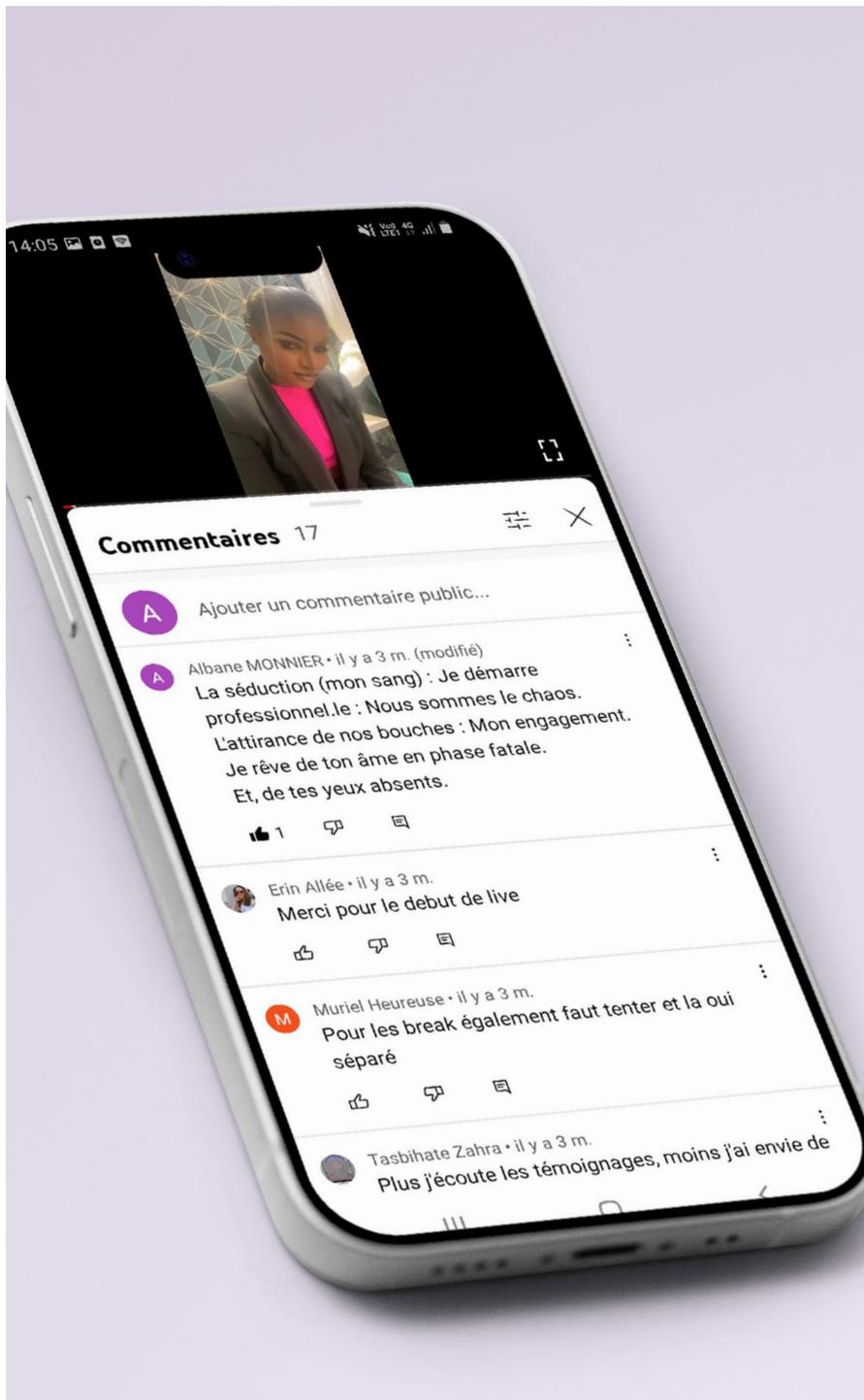
Les *Mimomimomodamour #2* furent cousus à l'intérieur de vêtements au sein de magasins de fast-fashion. Ainsi, les *Mimomimomodamour #2* circulent tels des vêtements, de corps en corps.

Mon amour,
La vérité lave, uniquement, la pureté.
Séchons ce devenir délicieusement normal.
Nos larmes interdites fabriquent leur cycle.

Mimomimomodamour #3, 2022
 14,5 x 9 cm
 Impression laser sur papier Clairefontaine 160 grs

Les cartes *Mimomimomodamour* #3 furent glissées dans des livres (librairies et bibliothèques). Les lecteur-ice-s tombent par hasard sur les cartes et scannent les QR codes pour accéder aux mots d'amours écrits en commentaires des vidéos de love coaches.

Mimomimomodamour #3 (mock-up), 2022
Dimensions variables
Commentaires de vidéos de love coach sur Youtube

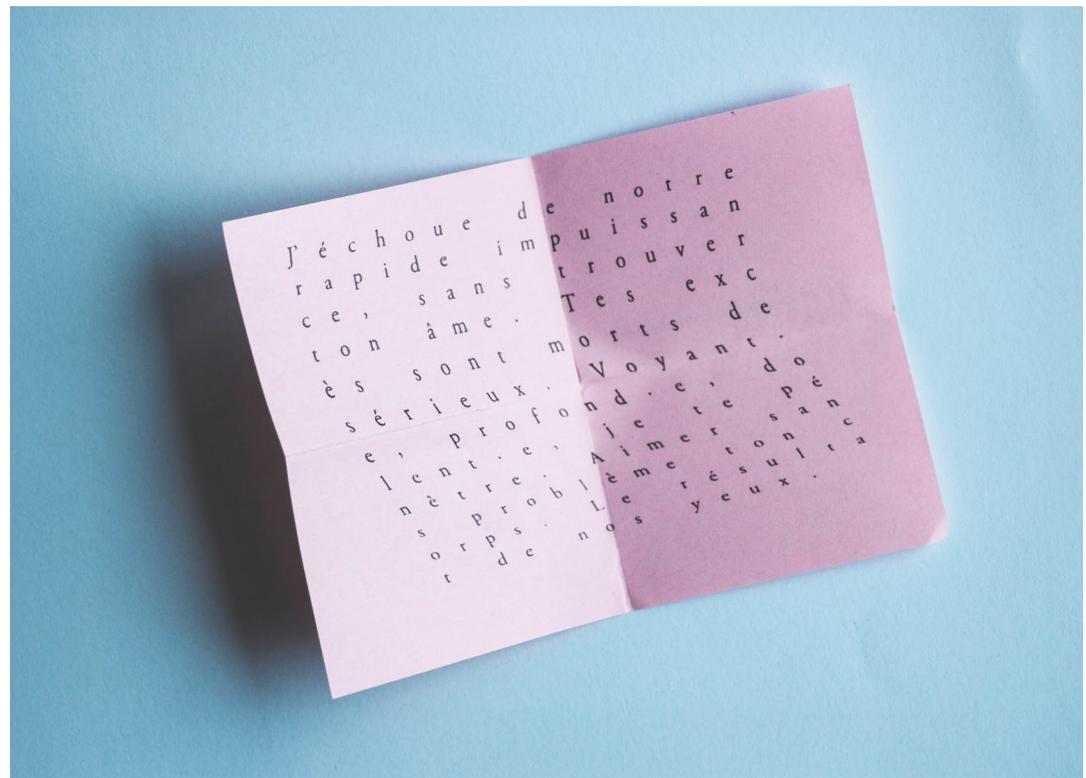

Mimomimomodamour #4 (vue d'exposition, *La vie et le roman c'est différent #2, La Volonté 93*), 2023
Dimensions variables
Table en bois peinte à la gouache, tatouages éphémères, vases en céramique, fleurs offertes par Beah Shin

Mimomimomodamour #4 invite les visiteur-euse-s à porter les mots sur leurs peaux.
Au fur et à mesure de l'exposition, les *Mimomimomodamour #4* disparaissent, dans une logique de dissémination.

Mimomimomodamour #4, 2022
5 x 7 cm
Tatouages éphémères

Mimomimomodamour #5, 2022
5 x 4 cm
Impression laser sur papier *Clairefontaine* 80 grs

Les *Mimomimomodamour #5* furent glissés discrètement dans les poches des visiteur-euse-s de l'exposition. Un geste quasi invisible, à contrepied du principe d'exposition.

L'île est belle

2020 – Vidéo, co-réalisée avec Charles Monnier

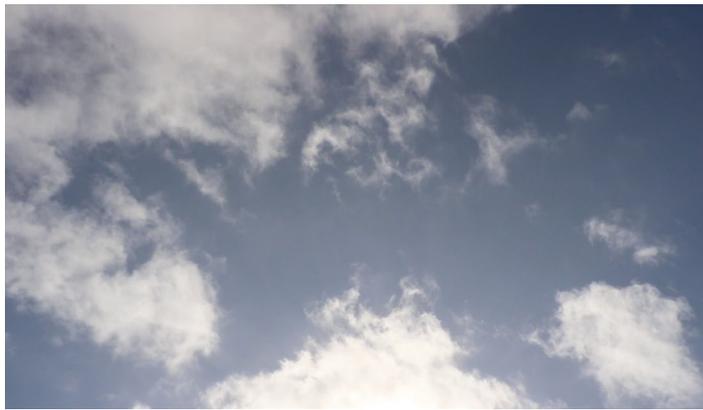
Février 2020, Belle-Ile, un homme et une femme pique-nique sur la plage. Quand, tout à coup, la femme disparaît. L'homme part alors à sa recherche.

L'île est belle déplace et exagère les codes du thriller romantique par le choix de l'intrigue et les procédés cinématographiques.

Tournée en laissant une grande place à l'improvisation, *L'île est belle* interroge la performativité des fictions.

L'île est belle (capture d'écran), 2020
12'23"
Vidéo HD - Stéréo

Chante le loup

2019 – Vidéo co-réalisée avec Charles Monnier

Durant l'été 2019, en Deux-Sèvres, un jeune homme s'ennuie. Un soir, il fait une rencontre, à la Chapelle Saint-Laurent.

Chante le loup joue des codes de la comédie romantique par son découpage et sa manière de décaler les clichés. Les dialogues à bâtons rompus éprouvent le langage de la rencontre amoureuse.

Chante le loup (capture d'écran), 2019
11'43"
Vidéo HD - Stéréo

Responsive relation

2024 – Texte

L'univers sensible d'Albane Monnier fait l'effet d'une caresse ; ou la possibilité d'un nouveau point de contact. Au centre, le langage remodelé s'y déploie via des matériaux simples et des gestes précis. Ici une chambre habitée, là des tatouages éphémères, plus loin la possibilité d'être ensemble autrement. Qu'ils soient filmiques, spatiaux ou langagiers, les dispositifs qu'elle met en place rappellent ceux des plateaux de danse : quelques éléments seulement (comme des lumières, des couleurs, des sons et des textes) mis ensemble pour que des corps entrent en connexion. Pénétrer l'atmosphère d'Albane Monnier ressemble à ce moment d'intensité, à cet instant à la fois très précis et complètement diffus où quelque chose mue, où l'abstraction nous enveloppe. Proche des logiques d'effets et de signes attribués habituellement à la scénographie, son travail suscite des impressions diffuses, évanescences. Aux antipodes d'une parole arbitraire ou d'un message pré-établi, son travail consiste à créer un climat propice à d'autres formes de liens. L'analogie avec le milieu de la danse n'est pas anodine. Ses œuvres ont l'air léger, à fleur de peau ; elles ont cette grâce, cette impression facile comme si tous les efforts n'avaient jamais coûté. Elles organisent le champ de la perception du point de vue de l'intime : et c'est précisément là qu'elles deviennent nécessaires.

En effet, si elles devaient être une danse, les œuvres d'Albane Monnier seraient du *Contact improvisation*. Trouver son centre, accepter son propre poids (dans le monde), envisager celui des autres, avant de rentrer, par tous les moyens, en relation. Comprendre que cette même relation nous transforme, que nos âmes sont poreuses les unes aux autres.

Le chorégraphe Steve Paxton expliquait que les danseur·seuse·s « ne s'efforcent pas d'atteindre des résultats mais bien plutôt cherchent à accueillir une réalité physique constamment changeante par une manière appropriée de se placer et de diriger leur énergie » (*A Definition*, 1979). Dans les œuvres d'Albane Monnier, tout y est : l'ouverture à la transformation, le potentiel d'adaptation, la puissance de l'effet. Pour elle, l'intime est une nécessité. Ce n'est pas un sujet qu'elle représente. L'intime est une forme de résistance qu'elle met au point. Car l'essentiel de ses propositions artistiques réside dans leur agentivité. Les œuvres ont une portée concrète dans le réel et assument leur responsabilité.

Marie Brines, 2024

+33 (0)6 65 66 61 45

www.albanemonnier.com

albane.monnier@laposte.net