CORRESPONDANCES

ANGELA DETANICO RAFAEL LAIN

13.11.26 - 16.01.27

CORRESPONDANCES est la treizième exposition personnelle d'Angela Detanico et Rafael Lain à la galerie Martine Aboucaya. Sémiologue-linguiste et graphiste de formation, nés respectivement en 1974 et 1973 au Brésil où ils vivent et travaillent actuellement, ils se sont rapidement imposés sur la scène internationale par une réflexion subtile menée sur l'utilisation des signes graphiques dans notre quotidien. Ils tirent de la recherche scientifique et littéraire des systèmes de représentation du temps, de l'espace, de la mémoire, de l'infini et poursuivent ainsi un questionnement sur le rôle majeur du langage. Fins connaisseurs de la poésie concrète et de l'art conceptuel et minimal, ils s'impliquent dans un art de protocole et sont globalement à la recherche de nouvelles écritures d'une matérialité inédite et, par la mise en place de systèmes extrêmement rigoureux, ils inventent des processus de création et des grilles de lecture d'une infinie poésie.

CORRESPONDANCES est un projet que Detanico Lain ont conçu et construit à distance. Ce nouveau corpus totalement inédit revient aux fondamentaux, aux origines de leurs recherches. Cette exposition parisienne se fera en deux temps successifs.

Pour Detanico Lain, le langage constitue à la fois un système de signes, un outil de connaissance et une matière visuelle. Nommer une chose, c'est tenter de la saisir, de la définir, de la rendre intelligible, de la communiquer. Mais le mot n'est jamais la chose elle-même. Il en propose une représentation conventionnelle dont le sens repose sur un ensemble de règles et de codes. Les artistes s'intéressent précisément à cet écart entre le réel, sa désignation et la manière dont nous le percevons.

Ici, le langage est contraint par un nouvel alphabet dans lequel chaque lettre correspond à une longueur déterminée : le A mesure une unité, le B deux unités, le C trois unités, et ainsi de suite. À partir de ce système, les artistes transcrivent des noms de couleurs (BLEU, JAUNE, ROUGE...) en une succession de segments dont les longueurs sont définies par les lettres qui les composent. Ces segments se rejoignent (ou quelquefois non comme BLEU par exemple) pour former des figures géométriques fermées, à angles aigus ou droits, dont la structure plus ou moins "élastique" est directement déterminée par son nom.

Le mot n'est ainsi plus seulement destiné à être lu et compris. Il devient une forme simple dont la géométrie découle strictement de son écriture. Le sens demeure présent : le spectateur peut reconnaître une couleur à travers son nom tout en découvrant une figure qui ne la représente pas directement. La traduction est aussi au cœur de cette démarche. D'une langue à l'autre, une même couleur se transforme, sa structure graphique se modifie et engendre une figure différente.

ma
martine
aboucaya
5 rue sainte anastase
75003 paris
tel 331 4276 9275
martineaboucaya.com

Enfin, la couleur vient accomplir ce processus. Chaque polygone est peint sur le mur dans la couleur même qu'il désigne pour en matérialiser la présence. BLEU devient une figure bleue, JAUNE une figure jaune, ROUGE une figure rouge. Cependant BLUE est aussi une figure bleue et AMARILLO est aussi une figure jaune. L'œuvre se construit ainsi dans une forme de tautologie : à chaque fois les mots, les formes et la couleur se confirment mutuellement.

La couleur apparaît ici débarrassée de toute fonction narrative ou illustrative. Les grands aplats, les teintes franches et la géométrie élémentaire ont une présence immédiate et lumineuse. Mais chez Detanico Lain, la rigueur se déploie à partir du langage, qui constitue à la fois le point de départ et la matrice de la forme.

Pourtant, si le langage nous permet de nommer collectivement le rouge, le bleu ou le jaune, il ne garantit en rien une expérience visuelle identique. Chacun possède sa propre idée du rouge, construite à partir de sa sensibilité, de sa mémoire, de ses associations et de son expérience du monde. La couleur, pourtant désignée par un mot commun, demeure une perception intime. La dimension conceptuelle de ce travail implique le spectateur dans sa relation singulière avec la couleur.

Le travail de Detanico Lain ne relève pas d'une logique narrative. Chaque œuvre répond à une nécessité stricte, à un système dont les artistes définissent les règles et dont la forme constitue la conséquence directe. La simplicité apparente des figures dissimule une construction intellectuelle complexe.

LISTE DES OEUVRES PRÉSENTÉES :

Deux entrées de lectures s'offrent à nous, par la couleur ou par la langue :
POLYGONES (FRANÇAIS) est un ensemble unique de 9 figures colorées qui existe en plusieurs langues (français, anglais, portuguais, espagnol et allemand).
BLANC (POLYGONES) est un ensemble unique de 9 figures d'une même couleur "écrite" en 9 langues, projet qui sera présenté à la galerie en Janvier 2027.

- POLYGONES (FRANÇAIS), 2026
9 peintures murales
dimensions variables
ensemble unique avec certificat

- BLANC (POLYGONES), 2026
9 peintures murales
dimensions variables
ensemble unique avec certificat

- PRISMA, 2026
animation HD couleur, muette
durée 18 mn 28 s en boucle
édition de 5