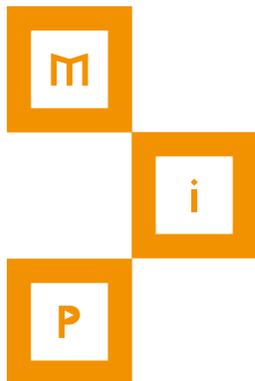

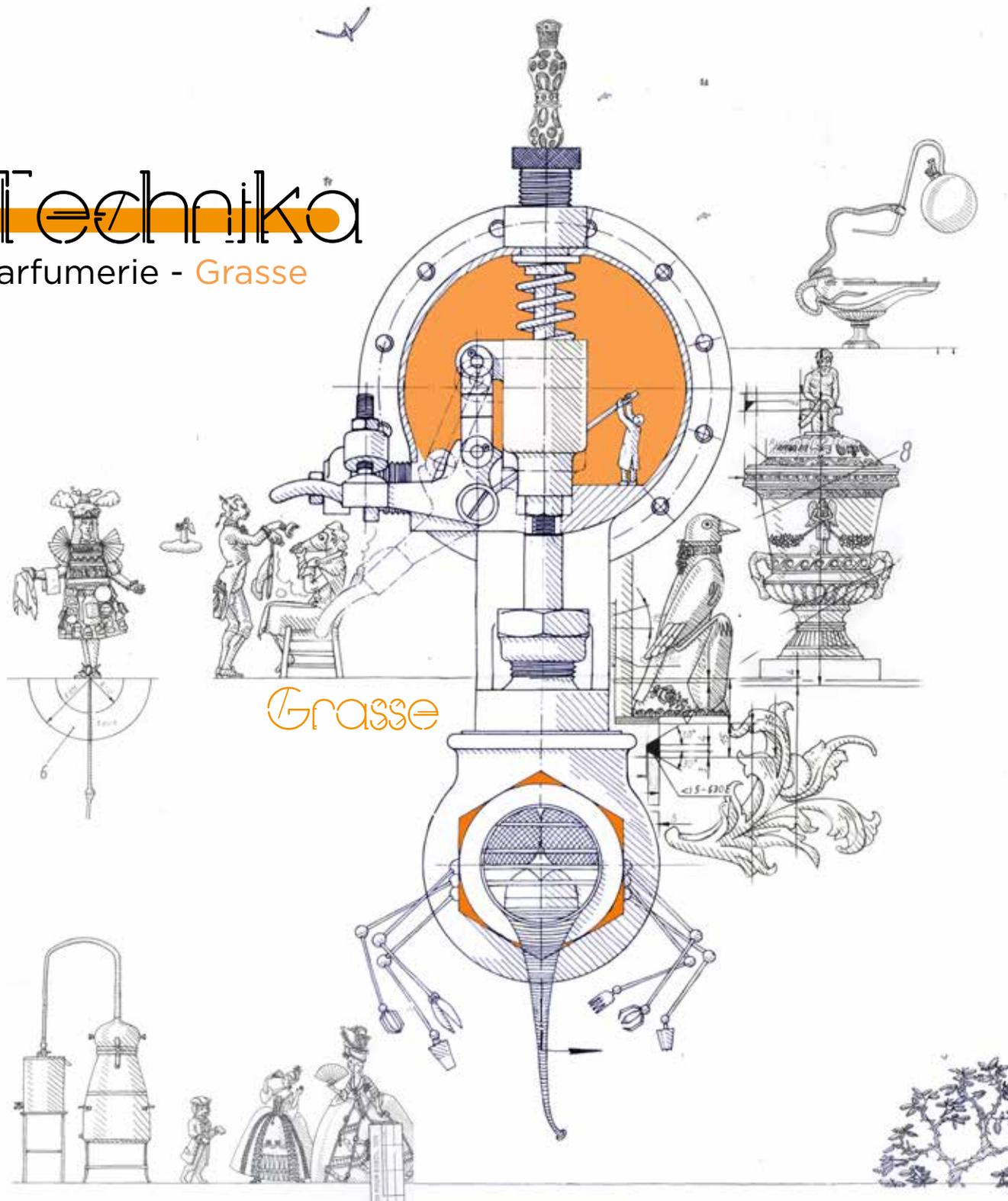
Lionel Favre Per Fuma Technika

Musée International de la Parfumerie - Grasse

15 septembre au
11 novembre 2018

Dossier de presse

SOMMAIRE

COMMISSARIAT GÉNÉRAL :

Olivier Quiquempois,

Directeur des musées de Grasse, Conservateur du patrimoine

COMMISSARIAT SCIENTIFIQUE :

Grégory Couderc,

Attaché de conservation du Patrimoine, Responsable scientifique,
Musée International de la Parfumerie, Grasse

MISE EN ESPACE :

Service collection, service technique des musées de Grasse et de ses jardins

TEXTES DE L'EXPOSITION :

Lionel FAVRE

RELATIONS PRESSE :

Muriel Courché

Directrice de communication

Tél. : +33 (0)4 97 05 22 03 – Port. : +33 (0)6 68 93 02 42

mcourche@paysdegrasse.fr

L'exposition e Lionel Favre, Per Fuma technika a été réalisée sous l'égide de la Communauté d'Agglomération Pays de Grasse, sous la bienveillante autorité de son Président, Jérôme Viaud, Maire de Grasse, Vice-président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Avec le concours du Ministère de la Culture et de la Communication, de la Direction régionale des affaires culturelles Provence-Alpes-Côte-D'Azur, du Conseil régional Provence-Alpes-Côte-D'Azur et du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Edito Olivier Quiquempois,

Jeune artiste suisse, Lionel Favre vit à Vienne en Autriche où son œuvre est déjà largement reconnue. Son travail propose un constat très original de la révolution numérique que connaissent nos sociétés industrielles occidentales en prenant comme support des plans techniques de machines du XXe siècle issus directement du dessin industriel, activité désormais disparue et, où l'ordinateur a remplacé la main de l'Homme. Son imagination crée alors des tableaux où l'imaginaire, la culture populaire et l'humour forment une symbiose totalement surprenante et passionnante et dont le foisonnement est indescriptible. L'ensemble que nous présentons au Musée International de la Parfumerie provient d'un projet réalisé à partir de documents originaux des bureaux d'études de la société Givaudan et consacrés aux machines, extracteurs, distillateurs, variations diverses de circuits de tuyauteries de la parfumerie. La créativité débordante de Lionel Favre appliquée en surimpression de la rigueur technique de l'ingénieur propose au spectateur un nouvel univers fusionné, diachronique, poétique et inattendu à travers le prisme de l'industrie du parfum.

Olivier Quiquempois
Conservateur du patrimoine et
Directeur des Musées de Grasse

Introduction à l'exposition

Un parfum est un condensé de paysages, de cultures et de savoirs, pourtant on nous le vend sans en révéler sa richesse, peut être pour en garder le secret. Chaque parfum est une aventure unique réunissant à la fois la science et toute la délicatesse de notre sens le moins développé.

Les plans retravaillés sont comme les parfums, riches et condensés, tellement détaillés que l'on ne peut s'en rappeler que quelques notes. Ils nous montrent ainsi que la parfumerie est un monde très riche, où histoires et mythes se mélangent pour inspirer les prochains créateurs, et démontrent ainsi la richesse de l'invisible. Les machines révèlent ainsi leur histoire et deviennent des objets temporels reflétant le côté éphémère de la vie.

Le monde de la parfumerie est un monde concret et invisible. Pour se souvenir d'une odeur, il faut l'associer à une image ou un souvenir. Ainsi comme dans les œuvres de Lionel Favre, c'est une multitude d'images qui se rencontrent et il est souvent difficile de découvrir tout ce dont elles sont composées.

Le parfum est un reflet transparent du temps, silencieusement lié à l'histoire. Il évolue en parallèle, évoquant souvent les goûts et l'identité de la personne moderne et riche de son époque.

Des paysages exotiques aux chambres de laboratoires, un parfum est souvent composé d'un astucieux mélange de matières premières composé de 1000 paysages, que le parfumeur a osé mettre en relation. Ainsi, il crée des nouvelles harmonies en créant des rencontres improbables, un peu comme celle qui a permis la réalisation de ce projet.

Au premier regard, on ne verrait pas de fantaisie dans des plans techniques. Ces documents dessinés autrefois à la main sont devenu obsolètes. A travers mes modifications, ils reçoivent une nouvelle fonction. J'utilise leurs lignes graphiques comme base architecturale et j'ajoute à main levée une vie organique qui se niche ainsi dans les recoins les plus inattendus. Cette synergie entre science et fantaisie, entre industrie et art, fait resurgir leur tradition et leur histoire. A travers ma transformation, ils gagnent une nouvelle fonction et une nouvelle lecture. Ces documents sont un témoignage de la transformation de notre monde, qui évolue de l'analogique au digital. Lorsque l'on ne peut plus faire la différence entre les lignes de base et celle que j'ai dessinée, une symbiose entre la réalité et l'imagination se crée. L'ingénieur devient ainsi artiste, et l'artiste, ingénieur.

Lionel Favre

Lionel Favre est né en 1980 à Morges en Suisse. Il travaille aujourd'hui entre Vienne (Autriche), Lausanne et Genève (Suisse). Diplômé de l'Académie des Beaux-Arts de Vienne, en Autriche, son travail est basé sur des plans techniques anciens, qui servent de base architecturale pour y ajouter à l'aide du trait libre et ainsi leur donner une nouvelle fonction. Ainsi, l'artiste mélange des symboles techniques à ceux de la culture populaire, en y inventant sa perception de l'histoire. Le travail de Lionel Fabre est un jeu, lien intime entre un ingénieur qui a conçu ses plans et un artiste, tous deux séparés par le temps.

EXPOSITIONS (rétrospective de 2015 à 2018)

2018

Expositions Solo:

- Ars Adumbratio, Technische Universität Wien, Vienne
- Fridolin, Spermophilus Citellus, Mario Mauroner Contemporary Art, Vienne

Expositions de groupe:

- Art Austria, Palais Liechtenstein, Mario Mauroner Contemporary Art, Vienne
- The Projective Drawing, présenté par Brett Littman, Forum Culturel d'Autriche, New York
- In die Stadt, présenté par Christine Wetzlinger-Grundnig, MMKK, Christine Haupt-Stummer et Andreas Krištof, section.a, Museum Moderner Kunst Kärnten, Klagenfurt

2017

Expositions Solo:

- The office of the forgotten dreams, Room Number One, Mario Mauroner Contemporary Art, Vienne

Expositions de groupe:

- Psyche und die Architektur der Leere, Mario Mauroner Contemporary Art, Parallel, Vienne
- Kunstsalon Perchtoldsdorf, Mario Mauroner Contemporary Art, Perchtoldsdorf
- Transition, Mario Mauroner Contemporary Art, Residenz, Salzburg
- Ascoltare i luoghi, Villa Villari, le4paretti, Ischia, Italie
- Let's have a look, Mario Mauroner Contemporary Art, Residenz, Salzburg

2016

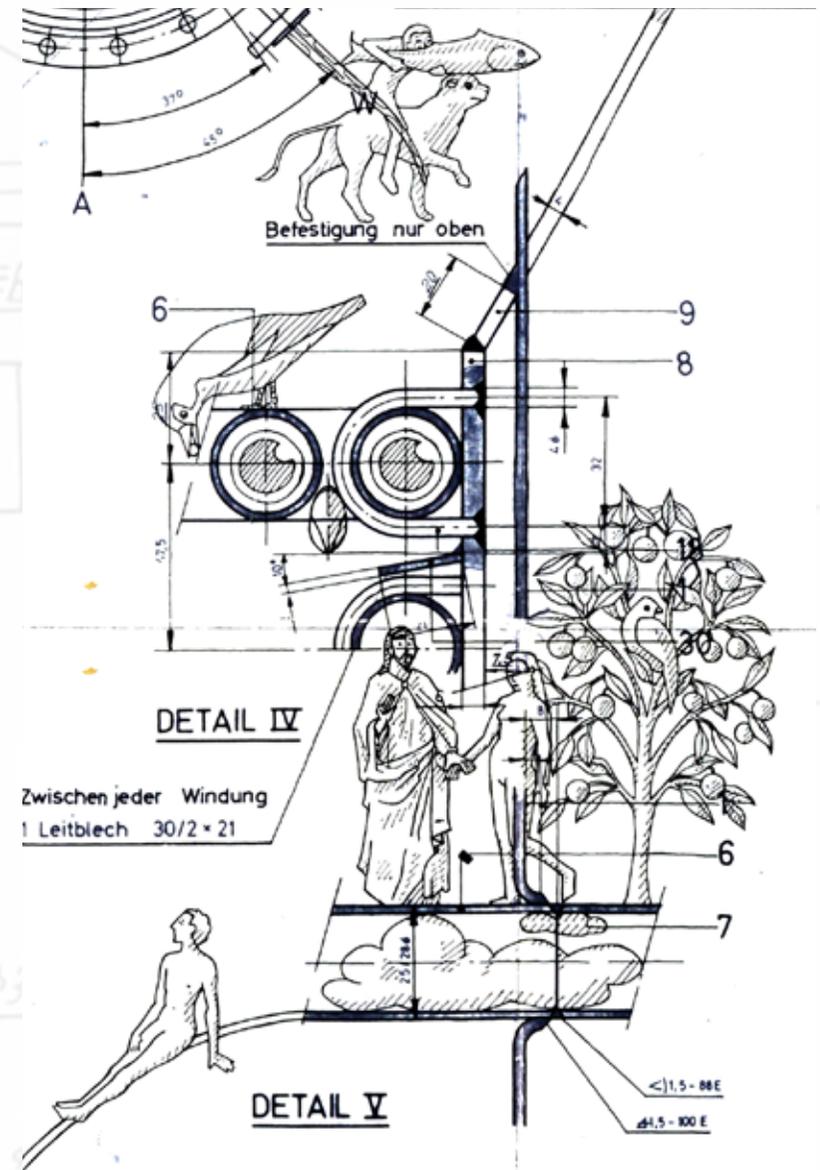
Expositions Solo :

- Poiesis, Mario Mauroner Contemporary Art, Residenz, Salzburg
 - Weinblätter, présenté par Clemens Riedl, Trinkreif, Vienne
 - Au Werd, présenté par Markus Hofer, Werd 1, Vienne
 - Tempo Cortex, Projectspace Lucas Cuturi, Vienne
 - Plan is a plan is a plan is a plan, Galerie Günter Salzmann, Innsbruck
- Expositions de groupe:
- Crossroads, The London Art Show, Mario Mauroner Contemporary Art, Londre
 - Decoding Scripture & Picture, Mario Mauroner Contemporary Art, Residence, Salzburg
 - The Essence, Mario Mauroner Contemporary Art, maison de la galerie & jardin des sculptures, Salzburg
 - die weisse ab-haus-verkaufs-kunstschau #5, das weisse Haus, Vienne

2015

Expositions Solo:

- ...und der Mensch erschafft die Welt, Academie Catholic, Freiburg, Allemagne
 - DONETSK: MORE THAN SMOKE, Forum Culturel d'Autriche, Moscou, Russie
- Expositions de groupe:
- Parallel crash, l'Albatros, Parallel, Vienne
 - Young Art Auction, Artware, Musée Albertina, Vienne
 - die weisse ab-haus-verkaufs-kunstschau #4, das weisse Haus, Vienne
 - BLICKPUNKT:ZEICHNUNG, De Anzinger à Zsajtsits, Galerie Lang, Vienne
 - EINBUERO présente LOCOMOT, EINBUERO, Vienne
- Plus d'informations sur : <http://www.lionelfavre.ch>

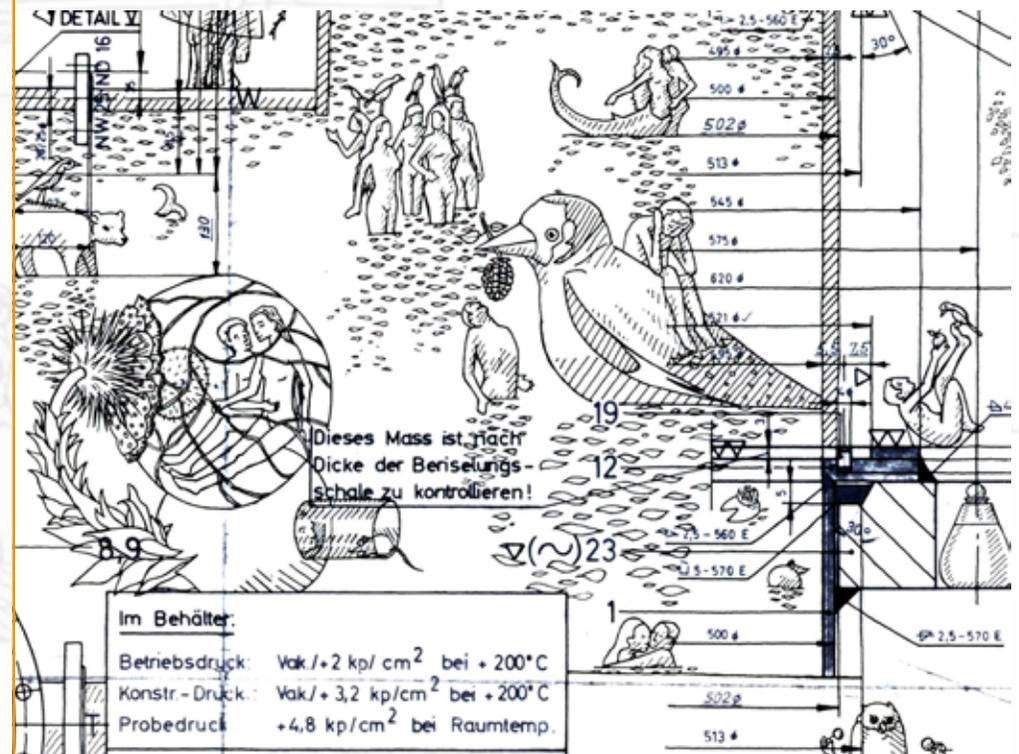

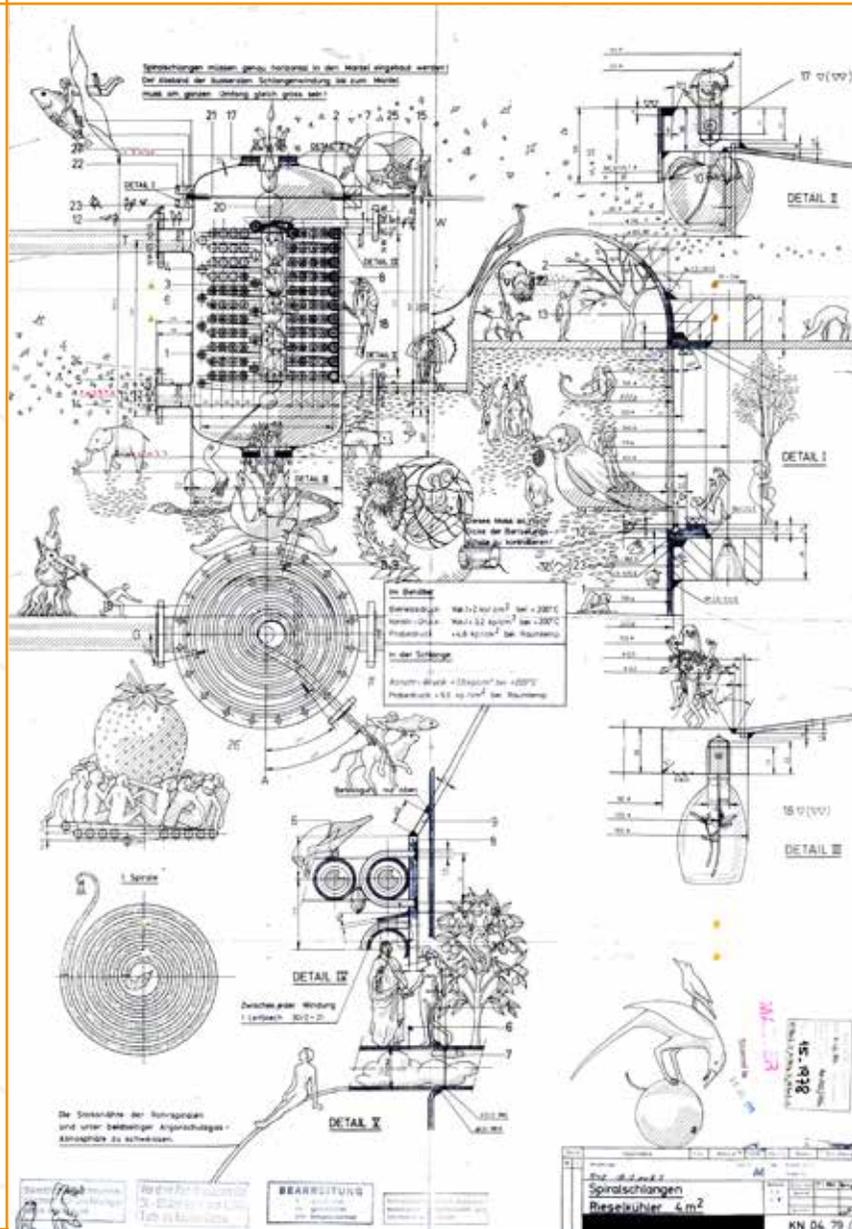
Présentation de l'exposition

En se basant sur des plans techniques des archives de Givaudan, Lionel Favre tente de révéler l'histoire et les mythes cachés de l'univers de la Parfumerie. Il restaure d'anciens plans et documents techniques, puis, utilise leur structure architecturale pour y nicher une vie organique. C'est une rencontre intemporelle entre un ingénieur et un artiste qui crée une symbiose entre la science et l'imagination.

Le projet est né de la rencontre entre Willem Mutsaerts, Senior Vice Président Global Fragrance Operations, et de l'artiste Lionel Favre, diplômé de l'Académie des Beaux-arts de Vienne. Chaque année, Givaudan loue des œuvres d'artistes contemporains afin de les exposer dans leurs locaux de Vernier. Lorsque Lionel Favre propose de créer des œuvres basées sur des plans des archives de Vernier, le Givaudan Art Project est né.

Après avoir visité Grasse et son Musée International de la Parfumerie, rencontré des créateurs indépendants, visité le site de Vernier lors de la croisière des Parfums, rencontré de jeunes créateurs de parfum à Paris, visité le site d'Argenteuil et rencontré les étudiants de l'école de parfumerie Givaudan, sans oublier une rencontre exceptionnelle avec Roman Kaiser: "le Chasseur de Parfums", Lionel Favre nous transporte dans son univers en révélant dans les plans une fantaisie qu'on n'aurait su deviner au premier coup d'œil.

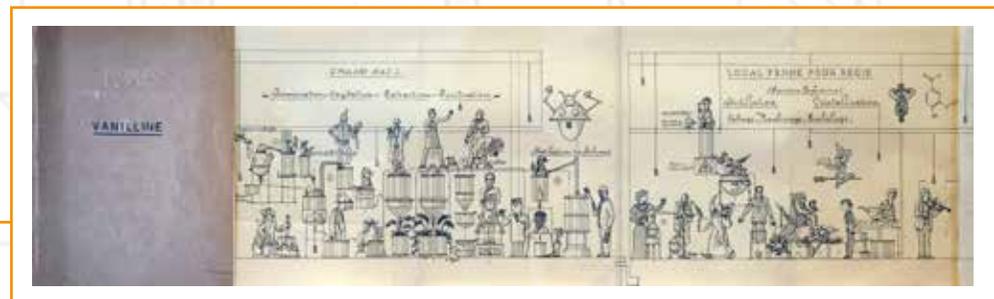

Lionel Favre met en valeur la tradition et l'histoire de la parfumerie, en utilisant l'art comme moyen de rassembler des informations sans jugements historiques. Il marque ainsi sa génération qui passe de l'analogique au digital en sauvant des documents qui disparaîtraient probablement dans l'anonymat d'une salle d'archives.

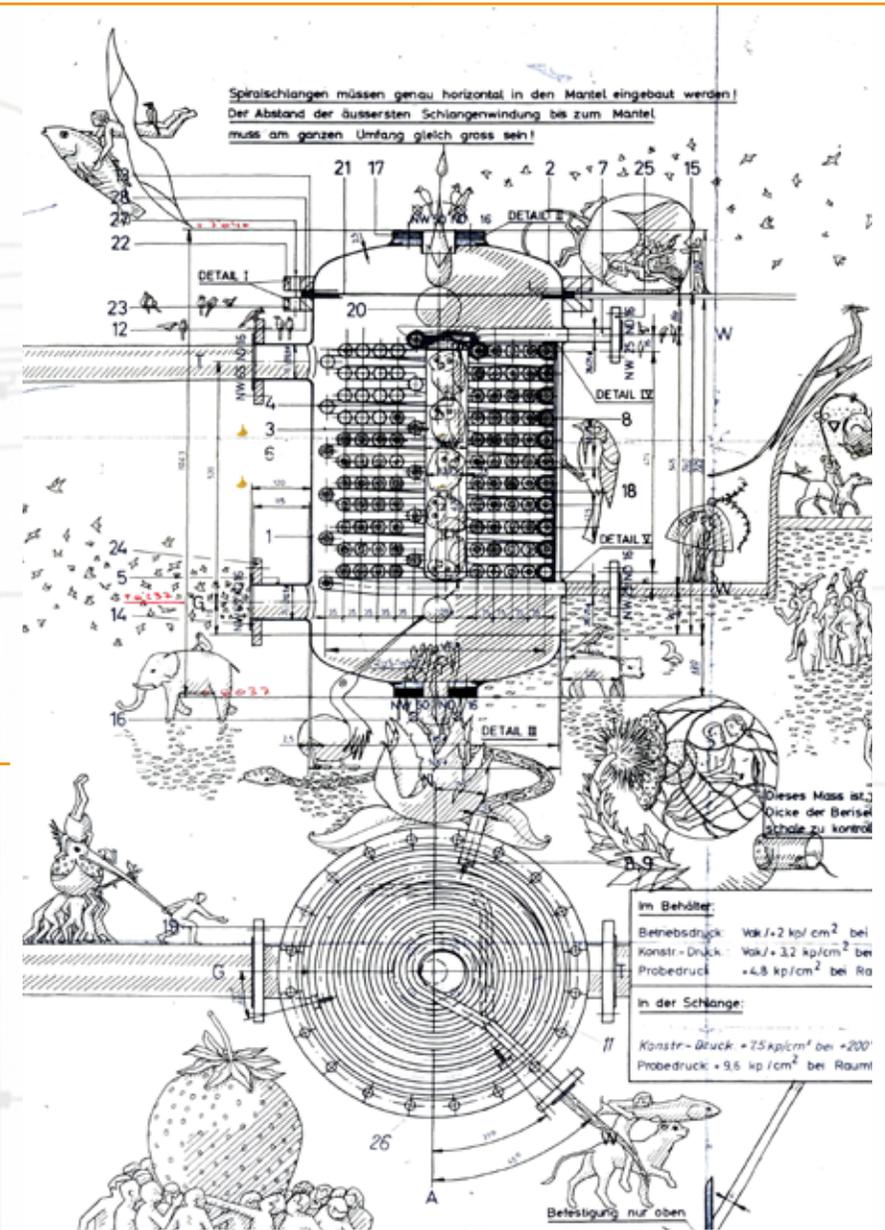
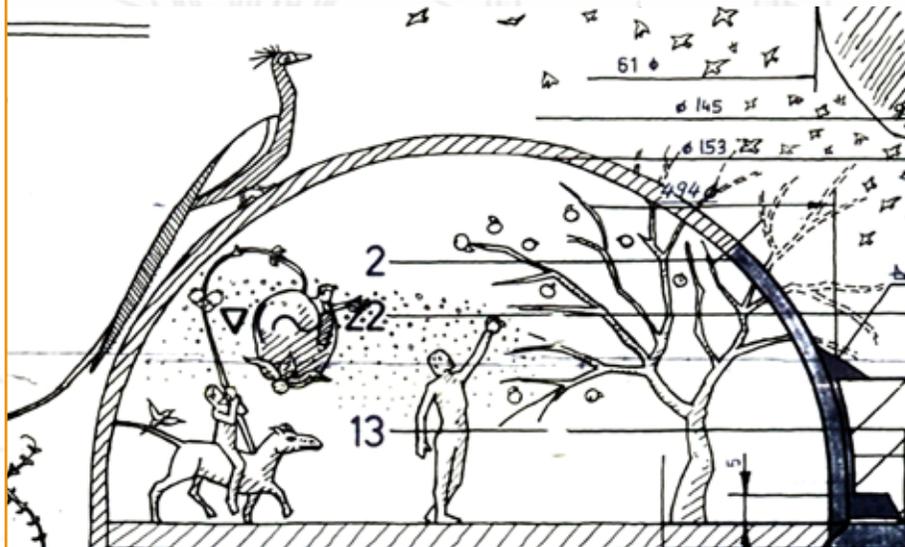
Avec le temps les lignes originelles des plans se sont atténuées et il est nécessaire de les faire ressortir, avant de pouvoir y imaginer un univers fantastique. Il faut tout d'abord redessiner toutes les lignes existantes à main levée, autrefois tracées par les ingénieurs à l'aide de règles et de compas, il tente ainsi de mesurer le talent de l'artiste à celui des ingénieurs.

La collection **Per Fuma Technika** rassemble huit plans techniques traités à l'encre noire et deux toiles peintes à l'huile. L'on débute ainsi son voyage à la source de l'humanité, *le Jardin d'Eden*, Le voyage se poursuit au temps des pharaons, passe par la cour de Louis XIV, se penche sur la découverte des molécules artificielles, de l'avancée technologique dans les laboratoires et évidemment, raconte les aventures du fameux Roman Kaiser sur la canopée. Puis, on passe au quotidien de la production et finalement, une interprétation du futur de la parfumerie. Les deux toiles sont des hommages. La première aux parfumeurs et la seconde aux dix fleurs les plus menacées d'extinction sur la planète.

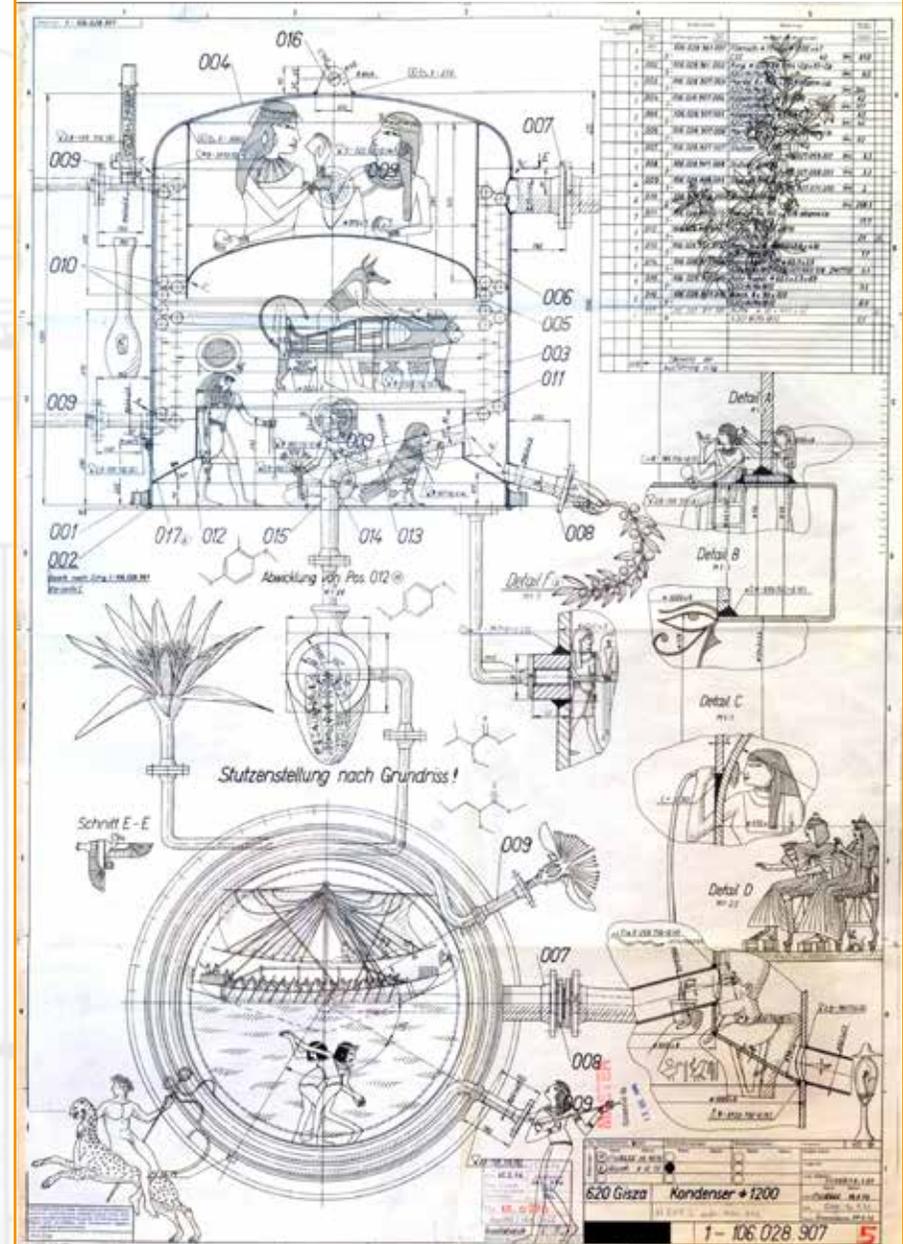
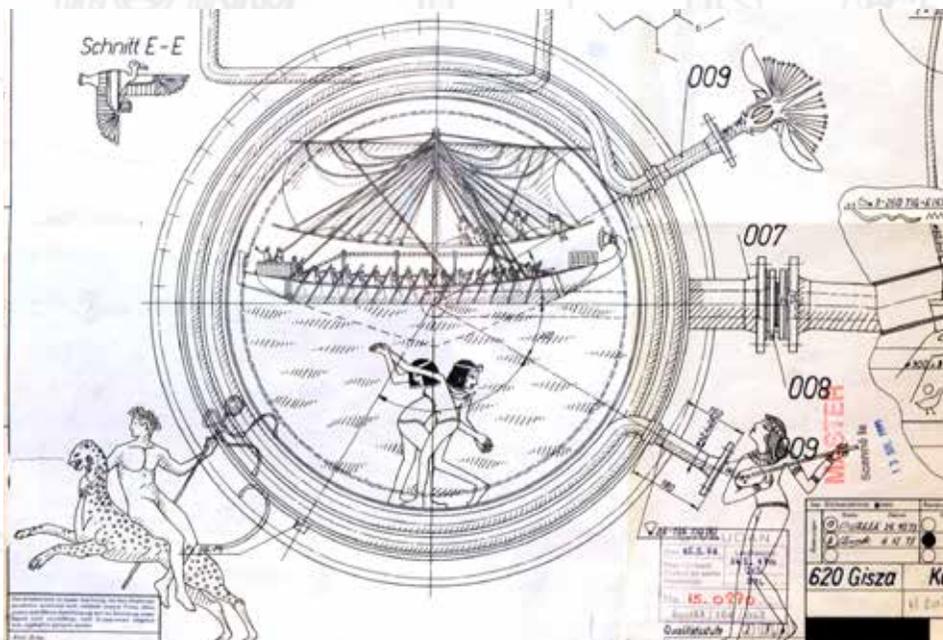
Plan 1 : Spiral Schlange. Le jardin d'Eden et le paradis perdu

Le *jardin d'Eden* représente l'harmonie parfaite entre l'homme et la nature. A l'époque, il suffisait à l'homme de se servir dans la nature pour manger et se rassasier. Le paradis perdu représente la naissance de l'industrialisation, lorsque l'homme a dû apprendre à cultiver, élever et produire afin de survivre. Hiéronymus Bosch utilise des symboles basés sur des expressions linguistiques qui ont en partie disparus, laissant une interprétation très large à ses œuvres. L'histoire du parfum est, elle aussi, remplie de lacunes. Enormément de savoir a disparu avec les créateurs d'odeurs, les mythes se chargent donc parfois de compléter l'histoire. Auparavant les ingénieurs et les chimistes travaillaient souvent toute leur vie sur une formule et ne notaient pas forcément chaque procédé, ainsi certaines informations se sont perdues ou sont difficiles à retrouver.

Plan 2: Kondenser. L'Égypte et le premier dieu de la parfumerie

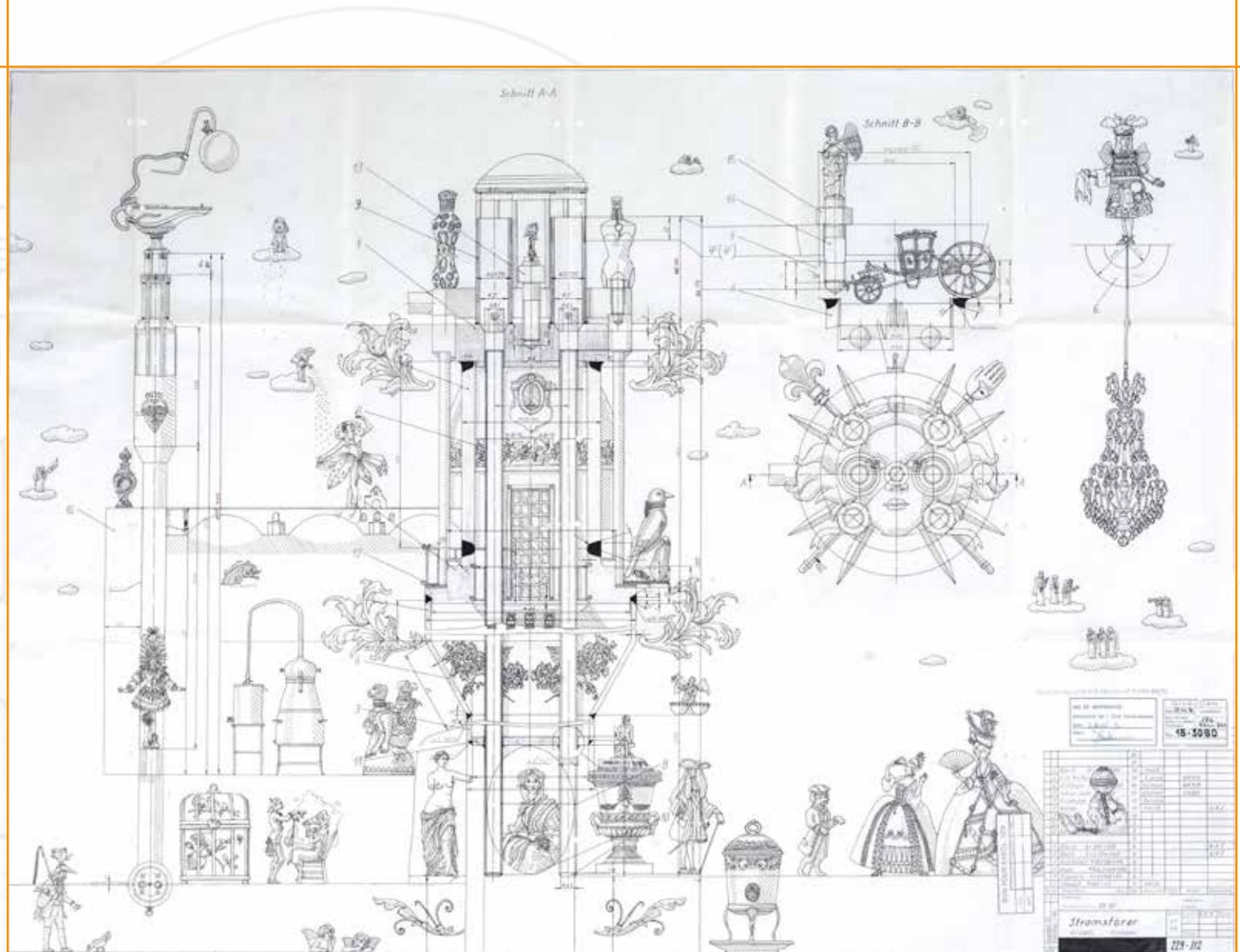
Le dessin se base sur les artefacts les plus anciens révélant l'utilisation de la parfumerie. La civilisation Egyptienne fut la première à créer un culte autour d'une fleur, le Lotus. Les Egyptiens utilisaient des huiles pour enduire leurs statues et leur donner vie, ils utilisaient aussi les parfums pour les rituels de naissances et les morts. D'ailleurs, Ra est le premier dieu répertorié à qui l'homme a fait des offrandes d'encens, pensant que la fumée disparue était inhalée par les dieux. La flotte marchande de Ramsès importait des matériaux précieux comme le bois d'ébène, l'or, et l'encens. Les Egyptiens représentent la naissance du commerce de la parfumerie et des échanges avec d'autres cultures. Leurs échanges ont permis à d'autres civilisations d'incorporer des nouveaux ingrédients à leur culture et vice-versa, créant ainsi des cultes différents autour des mêmes essences.

Plan 3: Strohmstorer. Un parfum baroque

Au XVIIème siècle, l'eau était porteuse de maladies, c'est pourquoi on se faisait une toilette à sec. On développe alors des parfums plus forts, plus intenses afin de couvrir les odeurs corporelles. C'est la naissance des parfums laissant des effluves. Louis XIV, enfant roi, roi enfant, aimait avoir une cour parfumée. A Versailles où règne l'étiquette la plus rigoureuse, le parfum se décline à travers de multiples accessoires odoriférants (sachets, éventails, mouchoirs, vêtements, perruques, chapelets et gants parfumés) avec pour fonction de manifester le rang social. Il forme autour de la personne un véritable halo qui la prolonge et la magnifie !

Le métier de gantier-parfumeur est en révolution pour devenir celui de parfumeur. Ainsi, à cette époque, la parfumerie est associée au plus grand luxe et réservée à l'élite de la cour pour couvrir les miasmes et les mauvaises odeurs de la pauvreté.

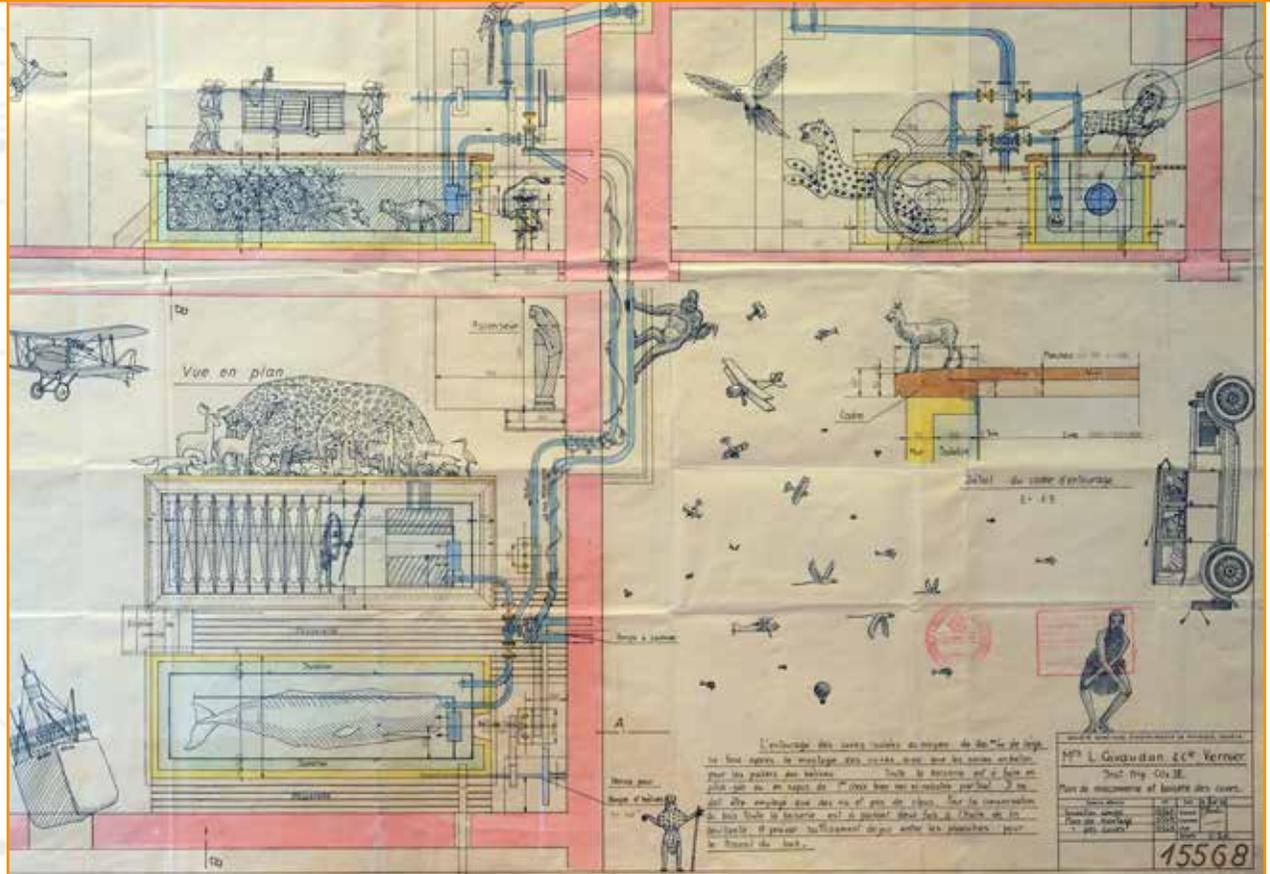
Plan 4: Instr. Frig CO2 IX.

Les parfums sauvages

On trouve dans ce plan différentes métaphores pour exprimer les aventures de la parfumerie dans la période coloniale. Une réflexion ambiguë sur le colonisateur et son intention de civiliser les sauvages, et la recherche dans la parfumerie visant à créer un parfum qui fasse ressortir le côté animal et les instincts sauvages de l'homme civilisé.

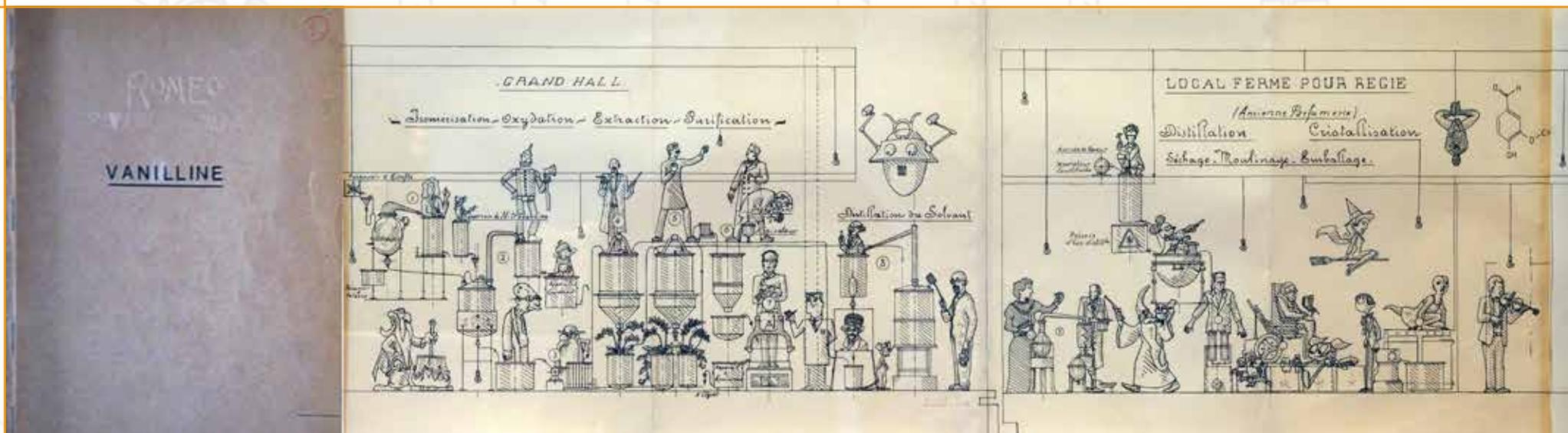
La panthère qui dort fait allusion au mythe selon lequel elle est le seul prédateur qui a une haleine agréable et douce qui attire ses proies. Elle dort trois jours après avoir mangé, pendant ce temps les autres animaux de la forêt se réunissent en cercle autour d'elle pour apprécier le parfum de son souffle. Ainsi, le prédateur est aussi une source de bien-être.

Certains animaux étaient utilisés à l'époque pour leurs vertus odorantes, comme par exemple le cachalot pour l'ambre gris, la civette pour son musc. Tarzan, lui, est un personnage de fiction créé en 1912. Son histoire s'appuie sur les théories du darwinisme social et il est un des premiers personnages sensible au respect de la nature et des animaux. Il représente ainsi à la fois la première pensée d'un défenseur de l'environnement et d'un anticolonialiste. Joséphine Baker (1906-1975) est souvent considérée comme la première star noire, elle utilisera sa notoriété pour soutenir la lutte contre le racisme, dans ce plan, elle représente la beauté exotique civilisée.

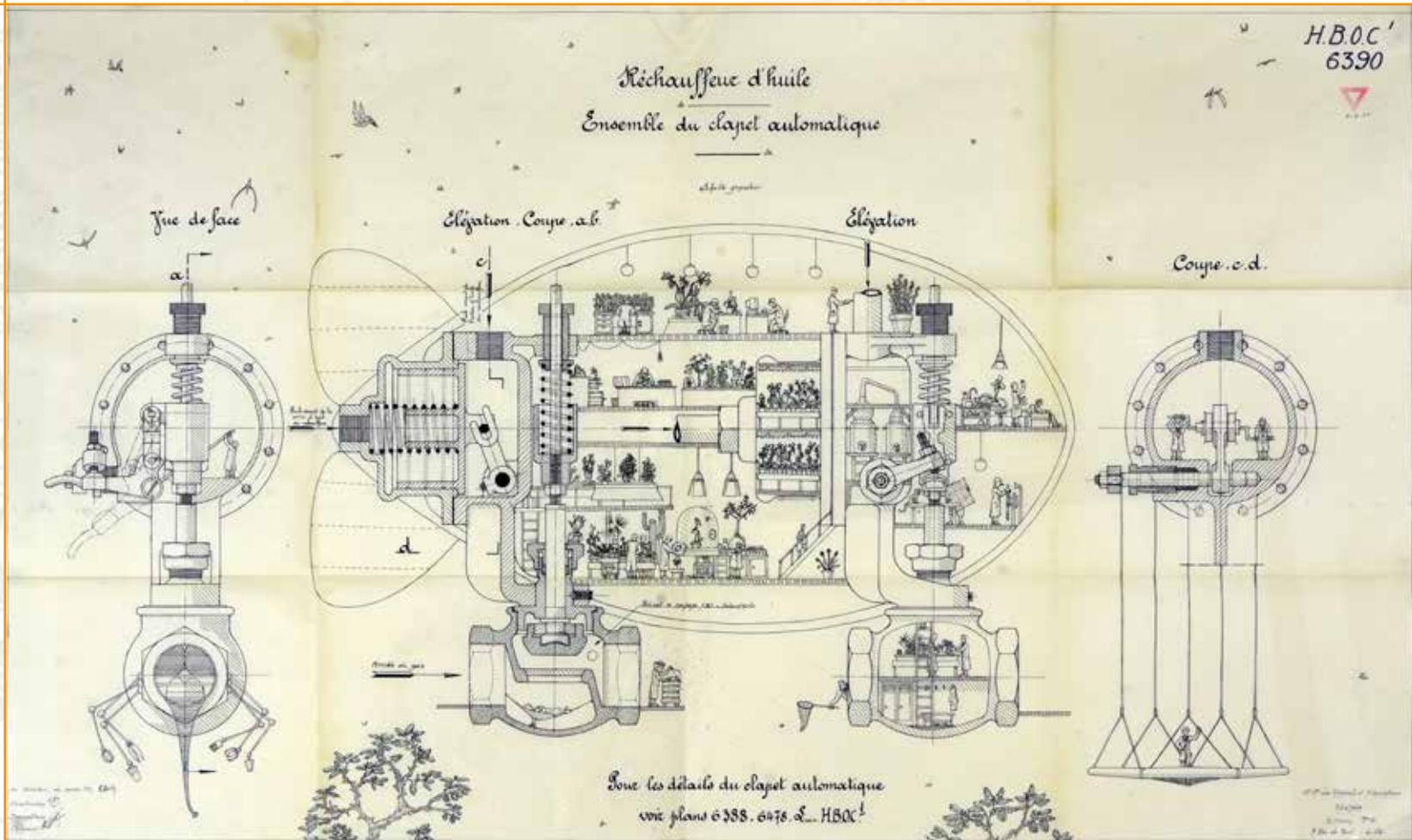
Plan 5: Vanilline. Le laboratoire

La parfumerie est une tradition qui évolue avec la science et ses technologies, elle ne s'inspire donc pas seulement d'elle-même. La science est comme la parfumerie, une tradition d'un discours millénaire. Ainsi, les plus grands savants bien qu'éloignés avec le temps, ont dialogué ensemble pour trouver des solutions meilleures. Dans la culture populaire, on imagine les savants avec une certaine originalité, car ils utilisent des forces et des raisonnements incompréhensibles au commun des mortels pour aboutir à un résultat parfait. Diffuser un parfum est un geste simple, comme celui d'allumer la lumière dans une pièce, mais souvent son utilisateur ne se doute pas tout ce que cela a impliqué pour en arriver à ce résultat simple et parfait. Sur le plan, les ampoules pendent comme des notes jouées au violon par Albert Einstein, comme si les découvertes des scientifiques tenaient sur une même partition.

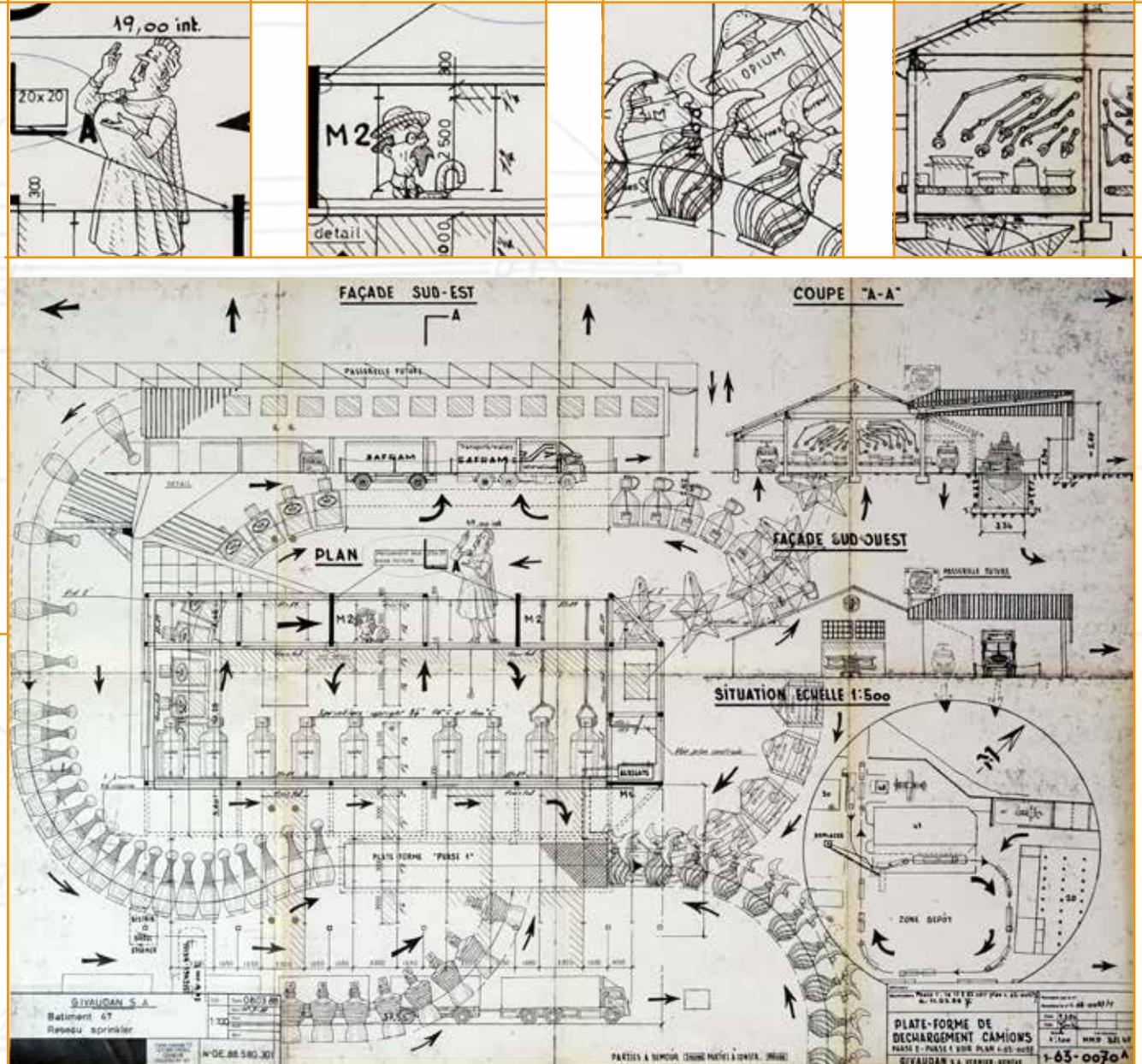
Plan 6 : Réchauffeur d'huile.

Né de la rencontre avec Roman Kaiser, ce plan représente la recherche et les aventures du dirigeable Givaudan. Il décrit en particulier la méthode du Headspace, une technique mise au point pour récolter des informations sur la composition du parfum d'une fleur sans la détruire. Roman Kaiser a voyagé à travers le monde pendant plus de 20 ans, accompagné de scientifiques et d'étudiants en biologie afin de découvrir beaucoup de nouveaux accords de parfum. Ce travail minutieux pouvait nécessiter une précision extrême au niveau temporel pour découvrir certains parfums de fleurs qui se dégagent seulement à un moment précis de la journée.

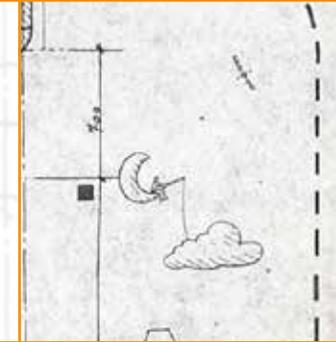
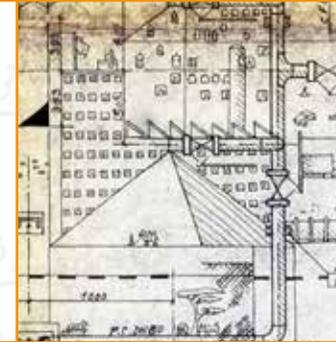
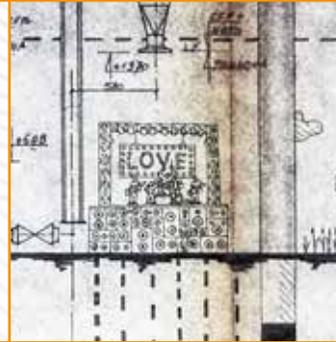
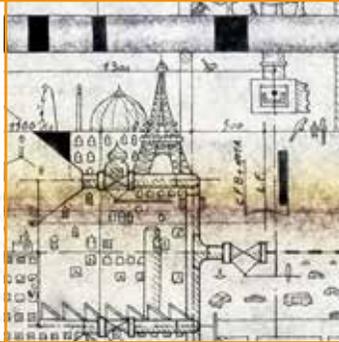
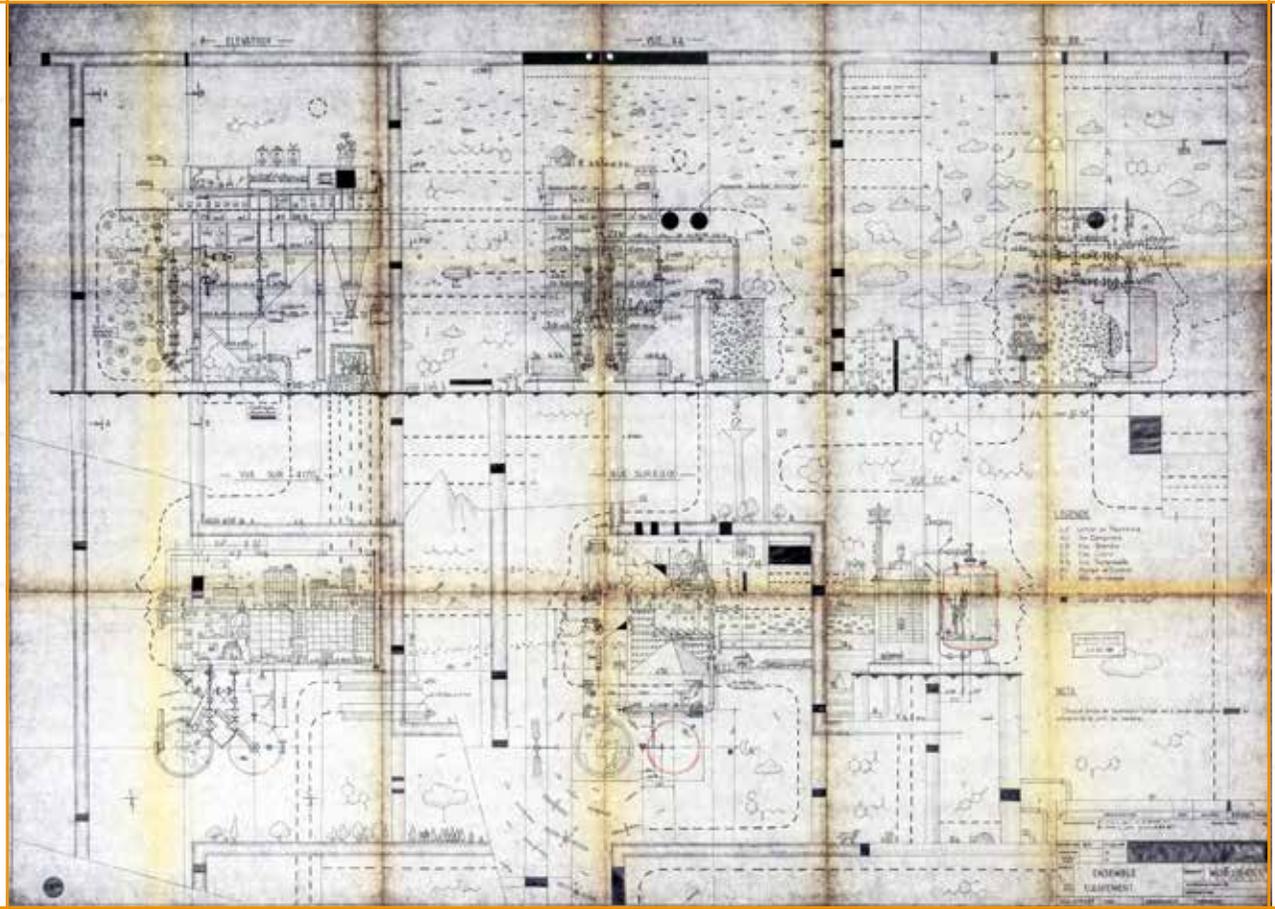
plan7 : Plate-forme de déchargement camions

Le plan représente la production industrielle de la parfumerie et dépeint les dix best-sellers de Givaudan. Aujourd'hui, les bouteilles font partie intégrante du produit fini et sont une incitation visuelle à l'achat, alors qu'auparavant, on les vendait séparément. On précise ainsi l'identité du parfum et la personne qui va le porter. Le dessin illustre le lien entre l'artiste et le scientifique: la chanteuse d'opéra a besoin de la science pour se sentir belle, et le scientifique de son inspiration pour créer les produits les plus délicats. C'est une jolie démonstration que la science et l'art, ou le savoir et l'imagination, sont complémentaires.

plan 8 : Ensemble équipement

Le plan est une interprétation du futur de la parfumerie. Aujourd'hui, un nouveau métier est né, designers de molécules. Ils créent de nouveaux arômes basés sur des molécules chimiques. Le futur de la parfumerie dépend de la façon dont va évoluer notre monde, de notre façon de protéger la nature, la culture et les peuples primitifs. Les parfums du futur représenteront l'homme du futur, sa culture et son identité. Ainsi nous évolueront sûrement vers des nouveaux accords composés d'un mélange de parfums de fleurs connues et imaginaires. Les accords composés sur de nouvelles molécules offrent une nouvelle palette aux parfumeurs et permettent aussi de répondre aux demandes massives de matières premières.

INFORMATIONS PRATIQUES

Le Musée International de la Parfumerie

Créé en 1989, ce musée unique au monde s'inscrit sur le territoire emblématique du Pays de Grasse, berceau de la parfumerie de luxe dont la France a été l'initiatrice.

Dédié à l'une des activités traditionnelles françaises les plus prestigieuses, le Musée International de la Parfumerie, établissement public labellisé « Musée de France », permet aux visiteurs de découvrir l'histoire et l'originalité du métier des industriels et des grandes Maisons de parfumerie.

2008 - 2018 : 10 ANS

La réouverture du Musée International de la Parfumerie rénové et agrandi en octobre 2008 est l'aboutissement heureux d'un projet qui, durant des années, a mobilisé Grasse et son territoire autour de la parfumerie, héritage séculaire.

Lieu de découverte et d'initiation ouvert à tous les publics, le Musée international de la Parfumerie vous invite cette année à commémorer le dixième anniversaire de sa rénovation et de son extension avec des nouveautés et des événements exceptionnels tout au long de l'année 2018. Programme complet sur : www.museesdegrasse.com

La boutique des musées

Souvenirs du musée, livres d'art et articles de parfumerie, idées de cadeaux personnalisés, la boutique vous propose de prolonger votre visite. Tél. : +33 (0)4 97 05 58 10 (horaires d'ouverture du musée).

Horaires

AU MIP :

Ouverture Été de 10h00 à 19h00 (mai - septembre).

Ouverture Hiver de 10h00 à 17h30 (octobre - Avril).

Tarifs MIP / JMIP

- Entrée plein tarif MIP / JMIP : 4 €.
- PASS annuel MIP : Famille (2 adultes + enfants de moins de 18 ans) : 17€ - Individuel : 12 €.
- PASS annuel JMIP : Famille (2 adultes + enfants de moins de 18 ans) : 12€ - Individuel : 10 €.
- Sur présentation du billet de l'un des musées MIP/JMIP : demi-tarif sur l'autre (validité 7 jours).
- Gratuité (sur présentation d'un justificatif) : moins de 18 ans, chômeurs, handicapés, groupes scolaires accompagnés.
- Audioguide disponible sur demande : 1 €.

Visites guidées

AU MIP :

- Toute l'année, le samedi à 15h00.
- Audioguides disponibles en plusieurs langues. Location : 1 €.
- Visite guidée gratuite de l'exposition pour les personnes déficientes visuelles, réservation obligatoire : activites.musees@paysdegrasse.fr ou +33 (0)4.97.05.58.14.

MIP le monde du parfum

www.museesdegrasse.com

