

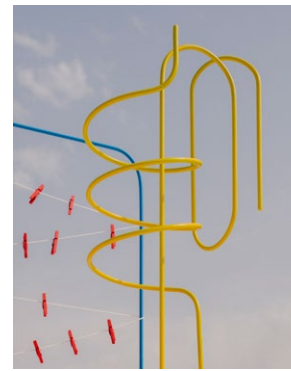
Cartes de visite 2022
103 x 72 mm, impression laser sur papier rose Clairefontaine 80g/m²

Matteo Penza vit à Marseille.

Diplômé en 2016 en architecture à l'université de Naples, il émigre pour chercher fortune. Ne l'ayant pas trouvée, il s'inscrit aux Beaux Arts de Marseille en 2019 pour un master en design.

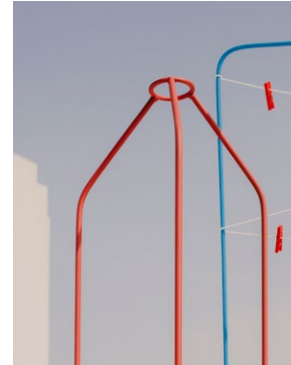
Il s'occupe principalement de sèche-cheveux autoconstruits et imprimables en 3D, communication exo-planétaire, livres palindromiques et de rituels de cuisine paléolithique. Récemment il s'est occupé de carbonara hétéroxode, apérimétrie, et il s'acharne à cartographier le pays de Cocagne.

Il s'interroge sur ce que peut vouloir dire être designer à une époque où produire des chaises toujours plus belles semble être la pire des choses à faire dans ce monde. Il se demande ce qu'il se passerait si, plutôt que de dessiner des objets, il dessinait des postures, des relations, des gestes, des récits évoquant d'autres mondes et d'autres possibles, qui nous forcent au strabisme et nous obligent à les suivre par quelques pas de côté.

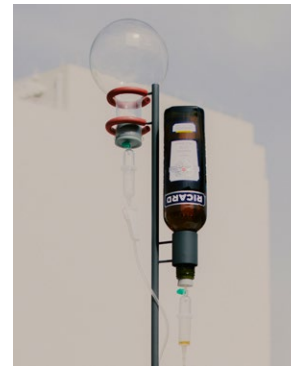

Instrument destiné à cadencer un rituel fondé sur l'ingestion d'aliments apéritifs. Composants d'un paysage ludique et cruel à la fois, les éléments du dispositif rendent difficile et retardent l'accès aux aliments qu'ils portent.

Apérimétrie veut dire faire avec l'attente et passer ce temps à essayer de comprendre quoi faire de ce temps.

35 x 55 x 75 cm, bois, acier, ballon de laboratoire 1l, bouteille de Ricard 0,5l, tubulaires de perfusion, ficelle, pincettes à linge en bois, bouchons en caoutchouc, eau, pastis, olives, taralli, chips.

1, 2, 3, 4

5

Extérieur jour.

Un bout de terrain en hauteur, des herbes plus ou moins hautes, au soleil de début juin, vers 12h30. Trois arbres font de l'ombre à quelques présents.

Tout en haut du Pylône de la ligne très haute tension, hors tension, une éolienne s'active les jours de vent très fort, laissant apparaître le visage d'une divinité sur ses pales : c'est le Signe.

À l'aube du troisième jour depuis l'Incarnation, les fidèles apparaissent autour du Monument. Chacun porte avec soi les objets nécessaires à l'exécution du Rite (le Bol, la Cuiller et le Verre).

Le Fouet, rattaché à l'axe de l'éolienne, tourne à toute vitesse, l'Officier prend la parole et le Rite commence :

"Lorem ipsum dolor, sit Amet!"

Les fidèles viendront, chacun leur tour faire fouetter les œufs avec le sucre et le pastis : Sabayon du Mistral.

Etc.

6

7

2021 - Lo Mistrau Que Bate Lis Uòus

Notes pour le projet d'un culte, d'une cérémonie de cuisine paléolithique et de la communauté croyante qui l'anime.

5 pièces en verre réalisées lors d'un workshop au CIRVA en avril 2021.
Livret en 33 exemplaires du texte de la mise en scène.
Performance réalisée le 08 juin 2021 (performeur: Mānu Théron).

Ce projet explore les relations qui existent entre les notions de disponibilité énergétique et de temps productif. Comment la contrainte de disponibilité ou d'indisponibilité d'une ressource peut déterminer des temporalités différentes de celles imposées par une société de la disponibilité permanente ?

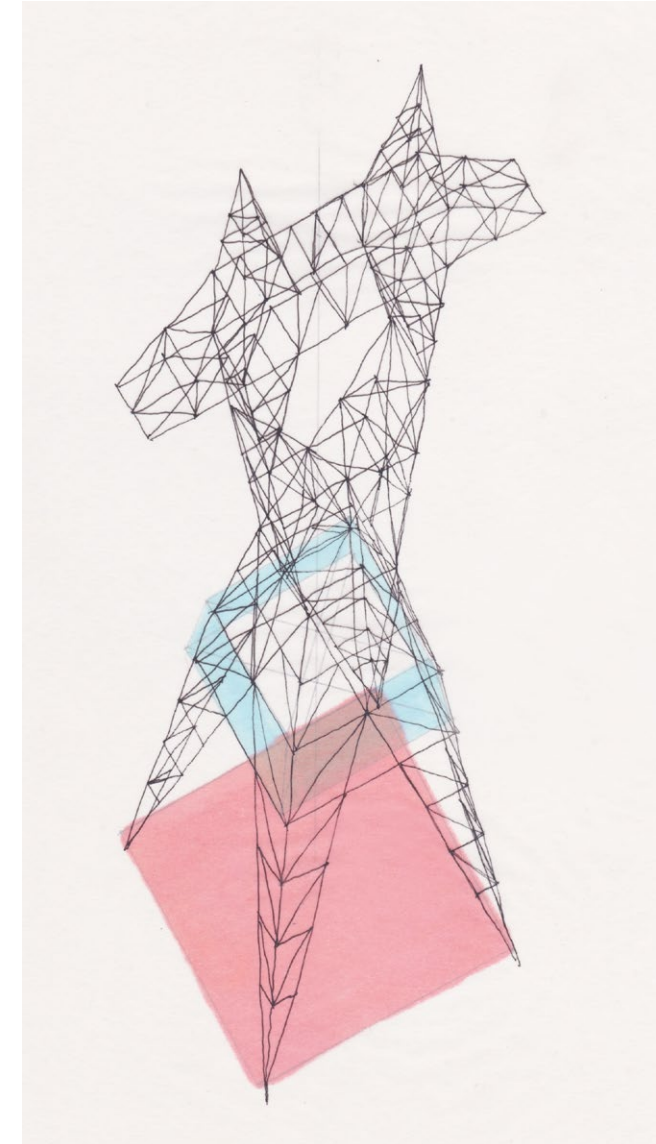
A l'heure actuelle, ne pouvant décider des rythmes et des temporalités de la société dans laquelle je vis, je propose qu'un rituel s'instaure comme « moment fondateur » d'une autre communauté, à l'occasion duquel des personnes viendront se regrouper et décider d'autres temporalités et d'autres manières d'être ou de faire.

La performance - pensée pour être à la fois le récit d'un rituel et le rituel même - joue sur des chevauchements de lieux et temporalités différentes: la description de l'endroit, l'heure et les indications météorologiques correspondent étonnamment au lieu et au moment où elle se produit. Le rituel est ici mais ailleurs, on en a seulement le récit et à la fois tous les éléments sont là pour qu'il ait lieu (l'Officier, les Verres, le Pylône, les spectateurs qui deviennent les fidèles, etc.). La mention « notes pour » dans le sous-titre en indique le caractère prospectif, non fini, et pose le ton de la fiction et de quelque chose qui devra advenir plus tard et plus loin.

Le livret et son texte sont conçus pour faire penser à la fois à un missel et à un scénario de théâtre ou de cinéma.

Les objets en verre sont des vases rituels dans lesquels faire et consommer le Sabayon. Ils sont pensés comme une deuxième génération des isolateurs électriques des lignes haute tension, faisant écho à la maquette du pylône.

8, 9

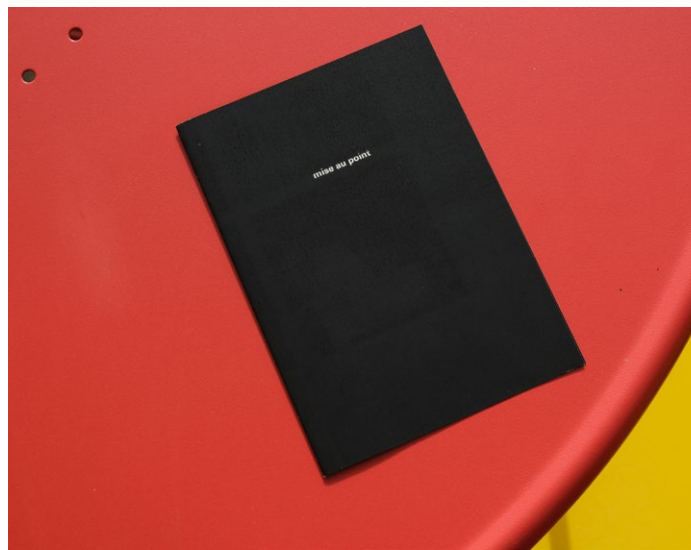
Un livre est-il seulement le contenant d'une information ? Un ensemble de pages reliées entre-elles suffit-il pour se dire un livre ? Ou bien, des pages non reliées mais qui suivent une logique d'ensemble, sont-elles un livre ? Un livre se définit-il par la relation entre l'objet et une façon particulière de l'utiliser ?

Les *Éditions Instantanées* sont la tentative de répondre à ces quelques questions. Elles sont une prolifération de petits objets éditoriaux, livres palindromiques où la relation entre forme et fond / support et information / contenu et contenant est mise en discussion.

4ème

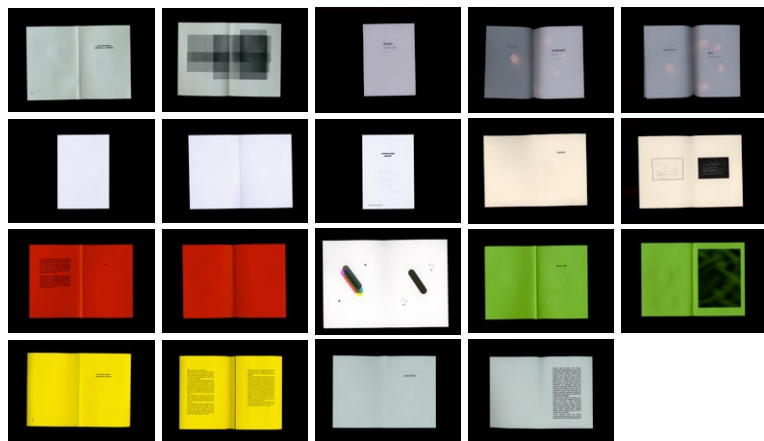
Comme dans tous les jeux, nous nous sommes donné des règles: les livres sont fabriqués avec le minimum de moyens possibles, les formats sont des sous-multiples de formats standard, généralement faits d'une seule feuille pliée en deux et imprimés par des techniques d'impression courantes.

Recherche ouverte plus que collection finie, ce travail ne veut pas synthétiser mais décliner des formes par la répétition et la multiplication dans le but d'essayer de comprendre ce qu'est un livre.

13, 14

12

15, 16

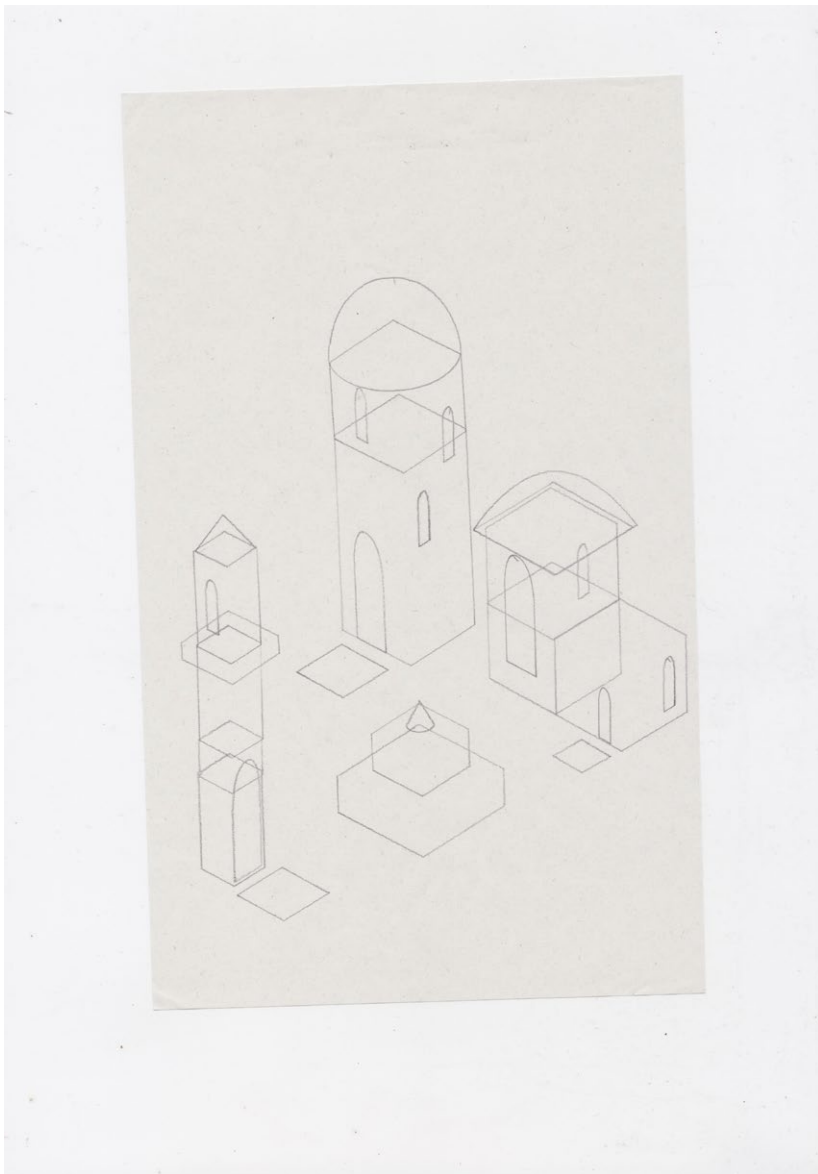

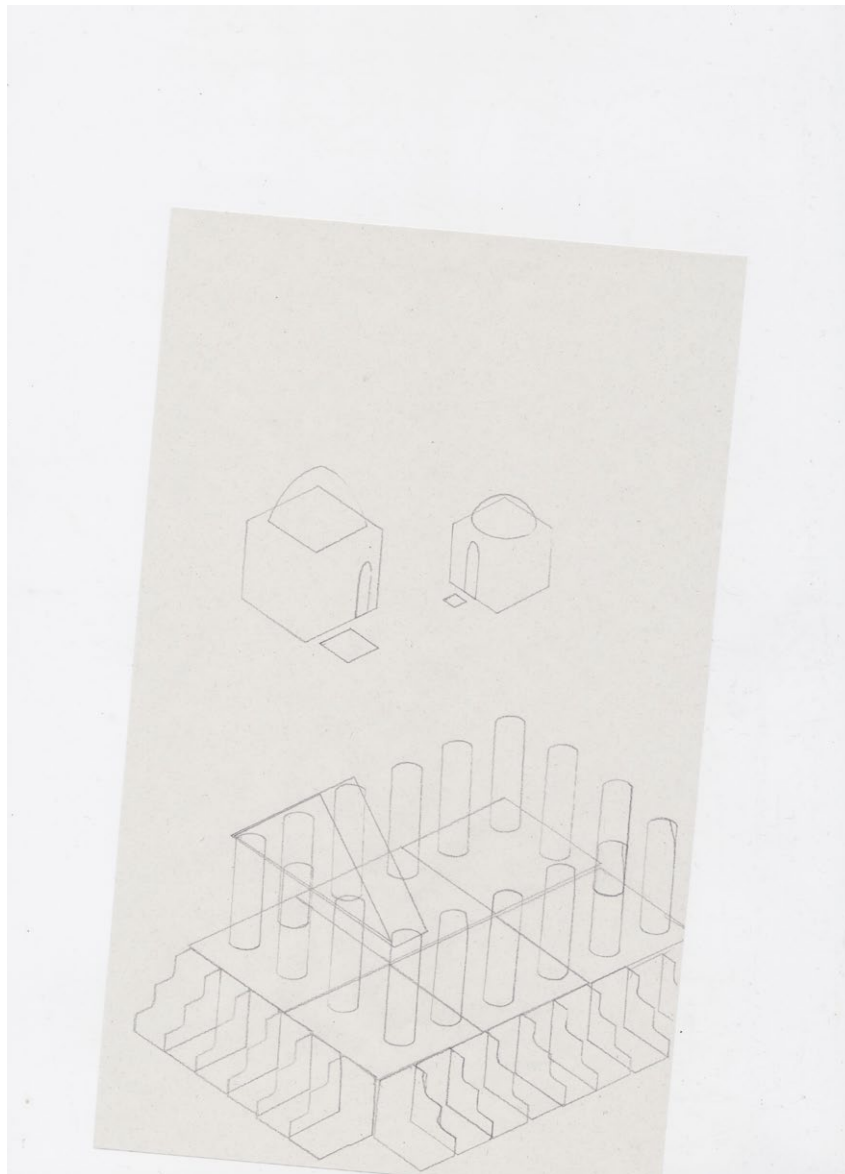
17

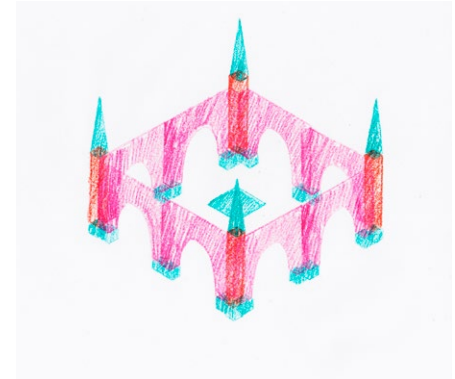
18

19

20

21

Monumenter est la pratique qui fige une mémoire, qui lui donne une forme pour qu'elle soit transmise.

Ces mémoires qui prennent corps forment le paysage monumental. Le paysage monumental est le paysage symbolique qui nous entoure, que le Monumentographe invite à remettre en discussion.

Monumenter est une pratique qui est à la portée de tous, aucun titre n'est requis.

Monumenter est une pratique quasi quotidienne: les monuments se font et refont, se décident une fois pour toutes pour être démembrés le lendemain s'il y a besoin.

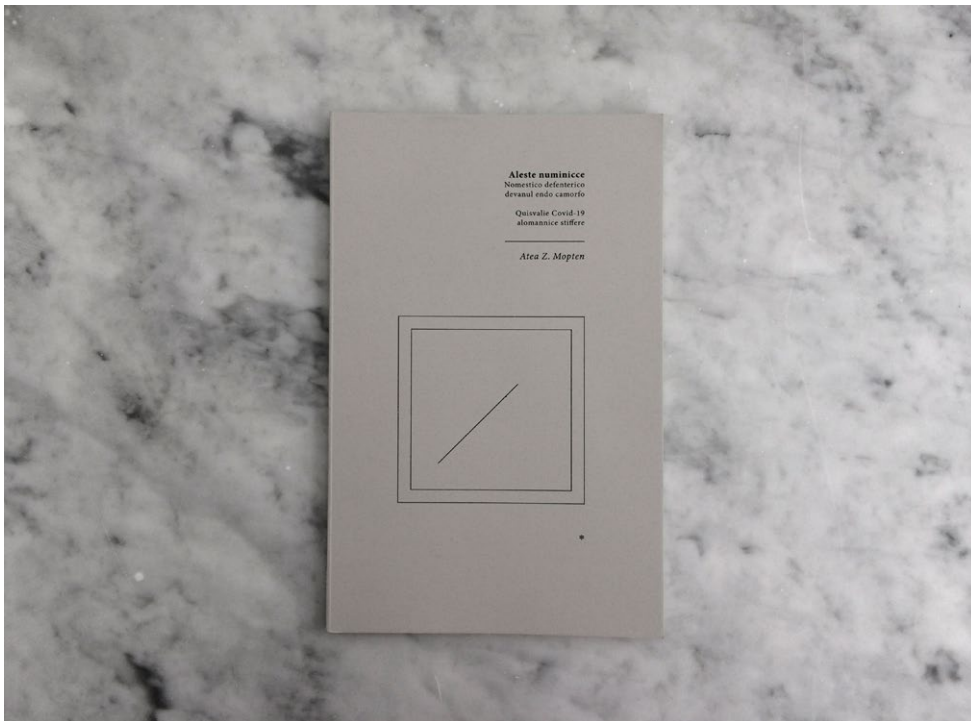
Le Monumentographe est un outil de réflexion sur ces pratiques.

Le Monumentographe est un outil de dessin, un schéma pour débiter en tant que dessinateurs de monuments.

Le Monumentographe produit des monumentographies, c'est à dire des documents qui invitent à la discussion, à la négociation.

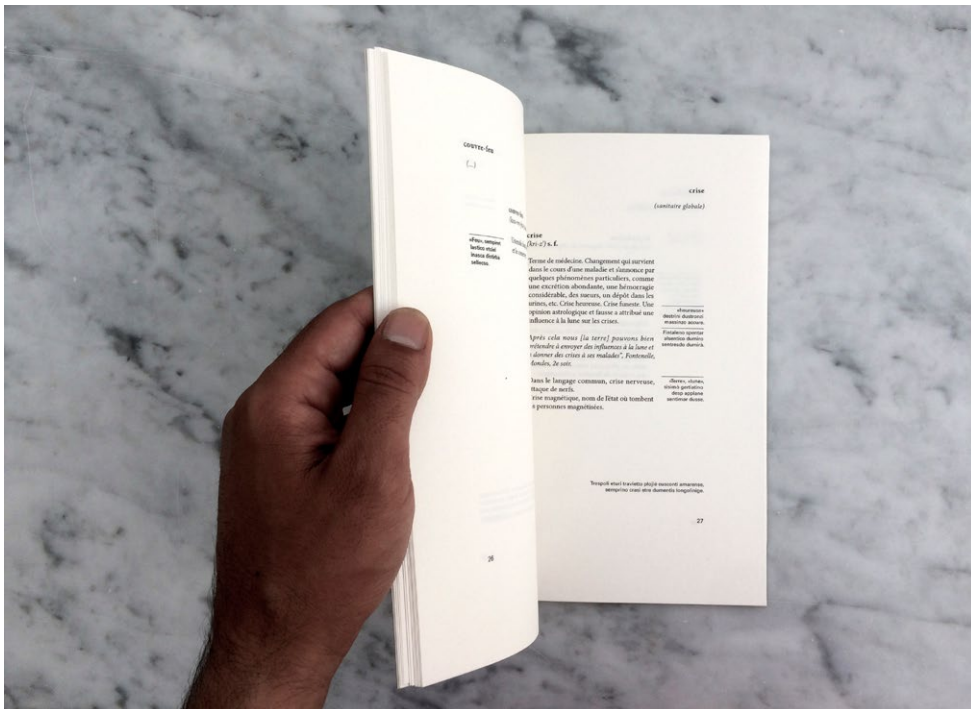
Une monumentographie se compose d'un dessin en isométrie d'un monument ou d'un paysage monumental et de sa traduction en quelques mots à l'aide du Normographe Monumental.

Monumenter est seulement une question de pratique.*

24,
25

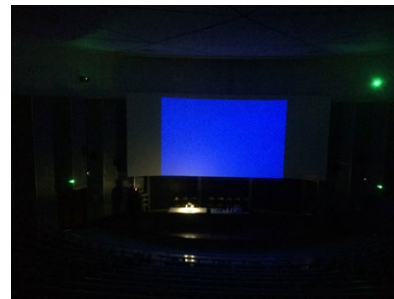
Ce travail s'articule en trois parties: le glossaire, la communication graphique autour du *Kolloq* et l'installation en amphithéâtre/ salle de conférence. Tout est fait pour que le *Kolloq* semble vraiment avoir lieu: les affiches et les flyers sont déjà visibles quelques jours avant la date, l'installation en amphithéâtre prévoit, à l'entrée, des affiches placardées aux murs, une table où sont posées des feuilles blanches et un stylo pour l'inscription au *Kolloq*, où apparaissent également les livres et les flyers. Dans l'espace de la salle de conférence le *Kolloq* se déroule comme il devrait: lumières éteintes à l'exception de celle qui illumine la table de la conférencière, où sont posés un verre d'eau et le livre. Au fond, un grand aplat de lumière bleue du projecteur témoigne de l'absence de source vidéo. La pièce sonore, en boucle, remplit l'espace sombre et déserté de l'amphithéâtre.

22,
23

Le glossaire *Aleste Numinicce* est une collecte d'une soixantaine de vocables liés au Covid-19, issus de journaux français entre octobre et décembre 2020. Chaque entrée est accompagnée d'une mention d'usage dans le cadre de la pandémie, et correspond à une définition de la version en ligne du dictionnaire Littré (dictionnaire français du XIXe siècle), souvent la moins pertinente. Un autre niveau de lecture est fourni par des commentaires, en marge de ces définitions, écrits dans une langue incompréhensible, qui est aussi la langue dans laquelle sont rédigées la préface, la note biographique à propos de l'auteur ainsi que le titre de l'ouvrage.

26

La pièce sonore en amphithéâtre, également incompréhensible, est pensée comme l'intervention d'une personne autour de ce livre et, plus généralement, autour des questions que le livre pose.

L'ensemble de ces pièces est une réflexion sur la langue, sur le poids des mots et leur propension à figer ou ouvrir des imaginaires, des manières de regarder le monde. Cette collecte de termes liés à la pandémie de Covid-19, est pensée comme un *manuel d'autodéfense linguistique* ou comme l'exorcisme, la formule magique qui peut les libérer de la lourdeur qu'ils ont pris durant ces trois dernières années et les remettre en perspective.

Alfetterto Eclite Buaza'rh
7-8 Juienne 14h - 18h

Kolloq

Aleste Numinicce

Atea Z. Mopten, Ermeno Sdeccint, Ismelta Zeneca

Alfetterto Eclite Buaza'rh
7-8 Juienne 14h - 18h

Kolloq

Aleste Numinicce

Atea Z. Mopten, Ermeno Sdeccint, Ismelta Zeneca

Alfetterto Eclite Buaza'rh
7-8 Juienne 14h - 18h

Kolloq

Aleste Numinicce

Atea Z. Mopten, Ermeno Sdeccint, Ismelta Zeneca

Artista: 00038472317, 00038429316. Permessi di stampa per gli usi non commerciali.

Quelles formes de vacance marquent-elles les centres historiques français ?

Une enquête conduite au sein la Cité Vauban (2020) a permis d'identifier 80 situations de vacance, qui ont été étudiées à partir du modèle du tiers foncier, croisant l'analyse des formes, des statuts de propriété et des usages. Conçu comme un outil de réflexion et d'analyse, le modèle du tiers foncier vise à faciliter l'identification des facteurs bloquants la réaffectation du foncier.

Ce travail d'analyse identifie dix situations récurrentes : les biens sans maître, les indivisions irrésolues, les copropriétés inégales, les biens en péril, les invendus, les biens en travaux « longue durée », les biens « seniors précaires », les résidences de deuxième génération, les commerces vacants, les bâtiments publics désaffectés. Ces situations correspondent à des singularités morphologiques, juridiques et/ou d'usage du tiers foncier, caractéristiques des centres anciens.

29

30

28

Cet outil propose d'explorer un centre historique fictif, au sein duquel sont représentées l'ensemble de ces situations. Des extraits de photo et des textes, visibles à l'aide d'outils d'observation portant des filtres colorés, invitent à la découverte et la mise en débat. Il s'agit, à travers cet outil, de comprendre comment regarder une situation de vacance et ce à quoi elle renvoie.

Marion Serre

31

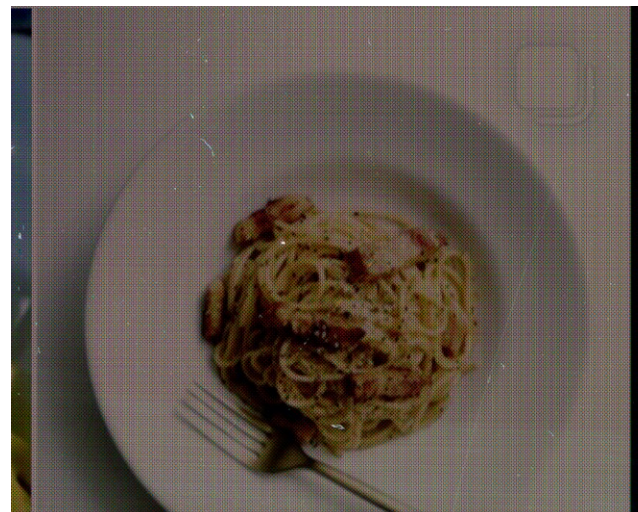
32

Cocagne, pays rêvé depuis le moyen âge, région mythique où l'oisiveté, l'abondance, la disponibilité permanente de toute sorte d'aliments a longtemps fait partie de mythes, récits, iconographies et légendes populaires. Mais aussi son renversement rituel, sa version terrestre et mondaine, le Mât de Cocagne, jeu populaire, où délices et toute sorte de produits sont placés en haut d'un long mât savonné ou graissé : les concurrents doivent péniblement se hisser sur le mât glissant et le gagnant remporte le prix qui est, symboliquement, une promesse d'abondance, la fin de la faim.

Cette terre mythique et son détournement dans le mât, nous parlent du coût que signifiait, il n'y a pas plus de 50 ans, se procurer de quoi manger au jour le jour et tout au long de l'année. De ce fait, et depuis toujours, toute sorte de ritualisations ont été mises en place, pour insérer la nourriture dans un horizon de référence - un cosmos - en lien avec les saisons, les produits, les espaces, leur symbolique.

33

Cocagne veut remettre en question nos manières de nous confronter à l'ingestion à un moment où manger - de ce côté du monde - est un problème non pas quantitatif mais qualitatif. Comment se nourrir, quand, où, avec qui et quoi consommer sont devenues des questions soit d'importance primaire, soit complètement ignorées : les plats à réchauffer au micro-ondes et les grandes surfaces commerciales semblent avoir fait table-rase d'un horizon culturel et cosmétique, qu'il n'y a pas si longtemps, régulaient les diètes.

Petits, on a l'habitude de jouer à se donner des rôles (« je suis le docteur »), définir des espaces imaginaires (« ça c'est la maison, ça c'est la porte, ça c'est la fenêtre... ») et d'y croire sérieusement. On définit les limites du jeu, les règles, les comportements attendus, par le récit et par le simple fait de décider de croire à la fiction. Par ce jeu de définition se dessine tout un monde, des relations entre les choses et les personnes, auxquelles qui n'est pas dans le jeu n'a pas accès (le code pour les initiés). Les objets qui nous entourent se transforment en d'autres objets: la baguette magique, l'épée, le sceptre... objets qui ont une durée éphémère mais qui sont bien réels pendant le jeu.

Ce jeu est très sérieux, j'ai bien en tête le souvenir des fois où, à force d'y croire, les situations de jeu devenaient insupportables, croire au jeu pouvait devenir une situation de stress et d'angoisse qui m'amenaient à vouloir arrêter tout et essayer de revenir à *un autre* réel.

S'il fallait imaginer un fil rouge entre ces différents projets, peut-être prendrait-il encore la forme d'un jeu de mots.

La question serait: de définir la relation entre désigner et designer (francisation issue du verbe anglais to design): comment, par le jeu de cette définition, peut se faire le travail de designer? Et comment, par cette façon de faire, peuvent s'ouvrir des possibles et des brèches sur d'autres réels que celui dans lequel nous vivons, qui peut sembler un peu étroit par moments.

1, 2, 3, 4 - Crédits photo : Maxime Verret.

5 - Scan du feuillet à l'intérieur du livret/miselle.

6, 7 - Photos des pièces en verre.

8, 9 - Deux moments de la performance: 12, la marche, la procession et 13, le rituel, avec Manu Théron et Raffaella Ceparano. Crédits photo: Cécile Braneyre.

10 - Dessin préparatoire de la maquette du pylône.

11 - Scan du livre 4ème.

12 - Quelques autres livres.

13, 14 - *Mise au point* est imprimé en réserve sur les pages d'une revue d'architecture d'intérieurs. La notion de focale est matérialisée par un rond qui ne laisse en vue qu'une partie infime de l'image initialement imprimée sur la revue. Privé de son contexte, le détail suggère des significations différentes de celles initialement exprimées. Chaque livre est unique. Crédits photos: Fulvio D'Alessandro.

15, 16 - *Para sol* est un livre mettant en jeu les transparences du papier où est imprimé le texte. Illisible lorsqu'ouvert, il exige une gestuelle, une sorte de rituel, pour être déchiffré. Une phrase et une technique qui transforment un livre en un parasol.

Crédits photos: Fulvio D'Alessandro.

17 - Photo de l'installation. La mise en espace prévoit une grande salle lumineuse au centre de laquelle est installée une des tables de *Autoprogettazione* de Enzo Mari. Une grande feuille blanche recouvre entièrement la table, les plaquettes du *Monumentographe*, sorties de leur boîte, sont posées dessus ainsi que quelques crayons couleur et le livret de présentation. La table, soutien métaphorique de l'installation, est un hommage au travail de Mari et en particulier à *Autoprogettazione* dont le *Monumentographe* s'inspire quant à la manière de remettre en discussion la position du designer et, plus en général, de ceux qui ont le privilège de dessiner et de décider des formes du monde. Crédits photo: Cécile Braneyre.

18 - Quelques plaquettes du *Monumentographe* sur la table. Crédits photo : Cécile Braneyre.

19, 20, 21 - Monumentographies sans titre.

22, 23 - Photos du glossaire Aleste Numinicce.

24, 25, 26 - Photos de l'installation en amphithéâtre aux Beaux Arts de Marseille en juin 2021. Crédits photo Cécile Braneyre

27 - Affiches du *Kolloq*: Celle reproduite en grand reprend une photo recadrée des *Mind Expanders* de Haus Rucker Co. de 1968, et veut mettre en lien la période actuelle aux visions utopiques/dystopiques des radicaux de ces années là. Celle avec le masque de plongée, joue simplement sur l'ambi- ou tri- ou multi-valence du mot « masque ». La troisième reprend un joint à imprimer en 3D pour raccorder les masques *Easybreathe* de Decathlon aux tubes de thérapie intensive.

28 - Photo de la carte

29, 30 - Maquette des deux objets de vision constituant le *Tierscope*. Un outil d'analyse (le Télescope, 30) et un outil de projection et de futur (la Boule de Cristal, 29).

31 - Quelques petits livrets de l'Observatoire Carbonara, 2021

32 - Cartographie du Pays de Cocagne, 2023 - en cours

33 - Scan très haute résolution d'une capture d'écran d'un des premiers résultats de recherche pour #carbonara sur Instagram. Juin 2022, avec Milan Giraud.