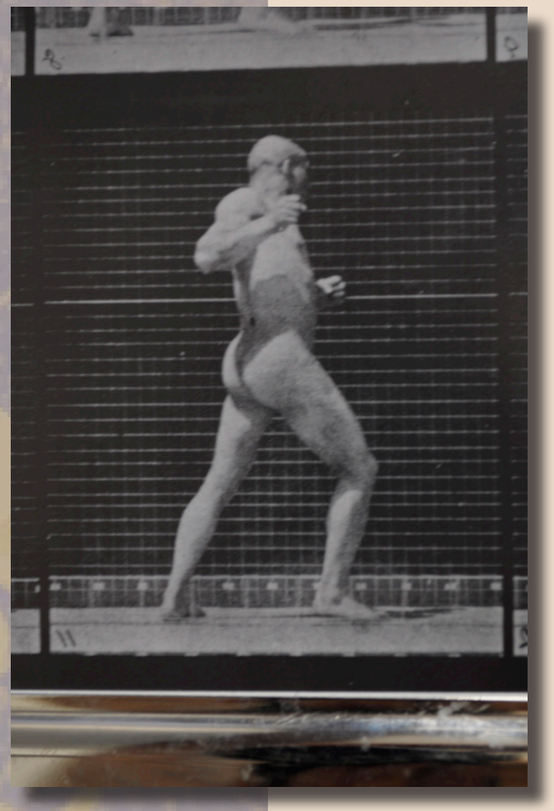
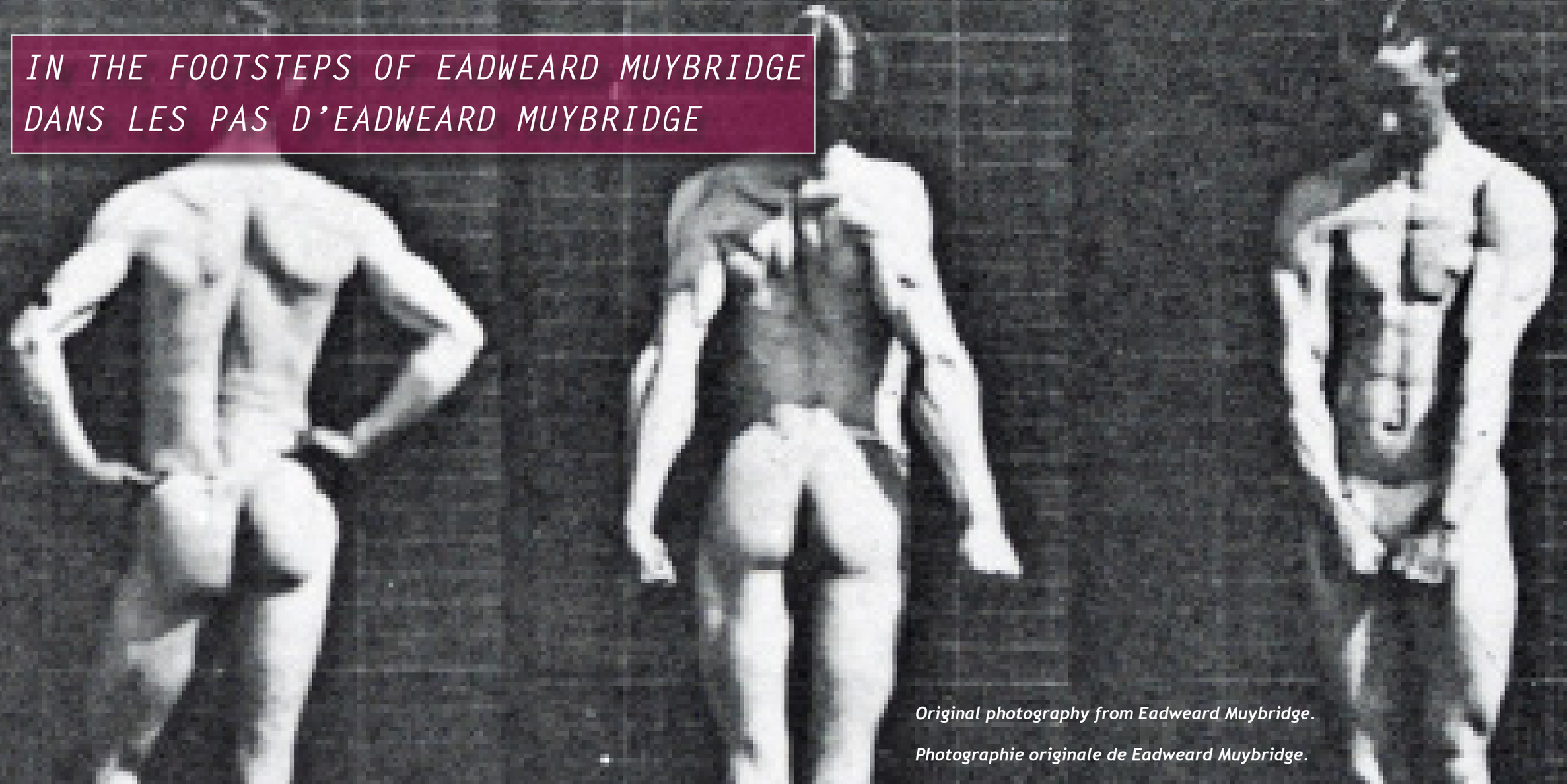
ACHAO

Dans les pas d'Eadweard Muybridge
In the Footsteps of Eadweard Muybridge

Portfolio, 2018

IN THE FOOTSTEPS OF EADWEARD MUYBRIDGE
DANS LES PAS D'EADWEARD MUYBRIDGE

Original photography from Eadweard Muybridge.

Photographie originale de Eadweard Muybridge.

In recent months, my artistic research has brought me back to the human body. Naturally, the photographic plates of Eadweard Muybridge came to mind. I relied on these photos during my first years as a sculptor in order to study the human body, especially making models in wax and clay.

In rediscovering Muybridge's chronophotographies (1), I recognized some of the models as being familiar characters. I immediately understood that it would not be a question of painting the sequences of decomposed movement, as this would be too evident and risk being a cliché. Moreover, my eye was attracted to the detail of certain vignettes, the expressions on certain faces, the graceful postures of bodies...

The poor clarity of the Muybridge photos (because of the lack of technique available at that time) opened up the field of interpretation and inspiration. I quickly understood that Muybridge's photos offer contemporary artists, and probably our current freethinkers, substance of ever-burning truth.

Ces derniers mois, ma recherche artistique m'a ramené au corps humain. Tout naturellement, les planches photographiques d'Eadweard Muybridge sont revenues à ma mémoire. Je m'étais appuyé sur ces photos lors de mes premières années de sculpteur à la fois pour étudier le corps humain, mais aussi pour réaliser des esquisses en cire et en argile.

En redécouvrant la chronophotographie de Muybridge (1), j'ai reconnu certains modèles comme on retrouve des figures familières. Immédiatement, j'ai compris qu'il ne s'agirait pas de peindre les séquences des mouvements décomposés : ce serait verser dans trop d'évidences et risquer le cliché. D'ailleurs, mon œil était déjà attiré par le détail de certaines vignettes, expressions des visages, postures gracieuses des corps…

Le mauvais piqué des photographies de l'époque ouvrait le champ de l'interprétation et, bien sûr, de l'inspiration. J'ai bien vite compris que Muybridge offrait aux artistes contemporains – et probablement à nos penseurs actuels – une substance d'une vérité toujours brulante.

Les poseurs
Acrylic & pigments on canvas
Acrylique & pigments sur toile
185 X 117 cm, 2018

First of all, the background grid catches the attention. It was meant to allow the scientific decomposition of movement. I would be very interested to read what a contemporary Michel Foucault could write about these bodies today, immerged against this grid background. Foucault would probably associate the grid with the impact of current digital technologies with our intimacy and bodies' behaviour. The Muybridge photos could influence the definition of the panopticon as described by Foulcault in his book 'Surveiller et Punir' (2)

To use Muybridge's photography as the substance of my work brought me back to Francis Bacon's paintings, especially the painting of the wrestlers. I immediately remember the pictures of the wrestlers found in Bacon's studio. The photo was tarnished and stained with paint. I hardly dare to describe the feeling conveyed by the movement of these bodies in Bacon's painting ... bodies that crash on to a bed in a dull and unfathomable movement.

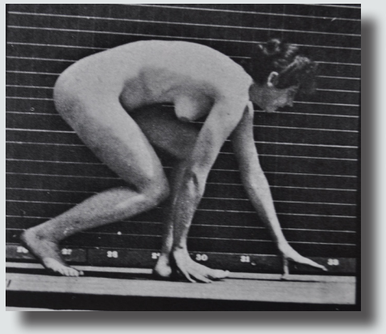

If, today, Francis Bacon had to choose a photo among the Muybridges photo plates, would he still choose that of the Wrestlers? Or would his choice be oriented towards that of a woman taking her dog for a walk? Would the good dog from the photo come back as a pack of hounds? Or as a protesting dog which would testify to the contemporary emancipation of women?

Among the chronophotographies, I also identified the figure of the 'L'Homme Qui Marche' ('The Walking Man') sculpture, in the model of the African man, walking assuredly. This theme is a secular representation of the history of art. 'L'Homme Qui Marche,' sculpted by Auguste Rodin, expresses an absolute mastery of his art. Rodin could have seen the photos of Muybridge because they were taken during the 1880s, when 'L'Homme Qui Marche' was presented at the Paris exhibition of 1900.

This African man photographed by Muybridge connected me to a more immediate reality: that of migrants walking in search of a new destiny towards the old Europe. Thus, the walk photographed by Muybridge could take on a contemporary dimension: that of the emancipation of a population that flees its condi-

Tout d'abord, il y a ce quadrillage en fond d'image - pour aider à la décomposition scientifique des mouvements. J'aimerais vraiment lire ce qu'un Michel Foucault d'aujourd'hui pourrait écrire s'il associait ce quadrillage au maillage des corps et des pulsions organisés par les technologies digitales actuelles. Ce penseur trouverait-il à actualiser la description du 'panoptique' de Michel Foucault dans son ouvrage Surveiller et Punir (2) ?

Utiliser la photographie Muybridge pour matière de sa peinture, c'est évidemment garder visser dans un coin de sa mémoire le tableau des lutteurs de Francis Bacon. Et aussi se remémorer les photos de ces lutteurs retrouvées dans son atelier découpées, écornées, toutes tâchées de peinture. On ose à peine décrire le mouvement des corps du tableau de Bacon… Ces corps qui s'écrasent sur le lit en un mouvement sourd et insondable.

Si aujourd'hui Francis Bacon pouvait choisir une photo chez Muybridge, choisirait-il toujours celle des lutteurs? Ou bien son choix s'orienterait-il vers celle de la femme qui marche au côté du chien. Est-ce que ce chien sage de la photo reviendrait en meute ? Ou bien en chien-revendicatif qui témoignerait de l'émancipation féminine contemporaine?

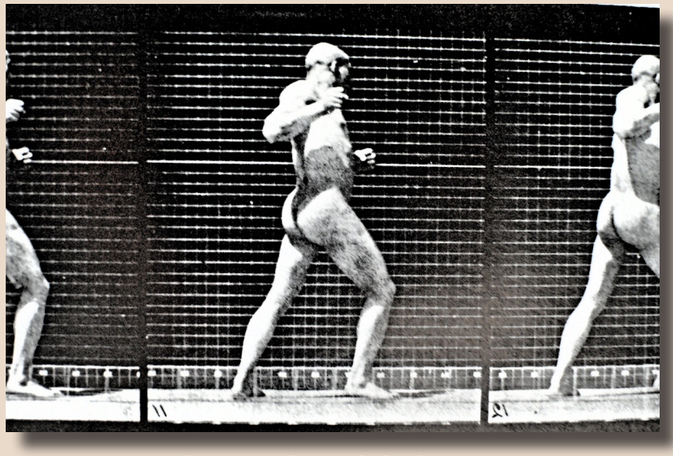
Parmi les chronophotographies, j'ai aussi reconnu la figure de l'Homme qui marche à travers le modèle d'origine africaine qui avance d'un pas assuré. Ce thème est une représentation séculaire de l'histoire de l'art. L'Homme qui marche sculpté par Auguste Rodin déploie une puissance inégalée. D'ailleurs Rodin, aurait pu se pencher sur les photos de Muybridge car celles-ci ont été prises durant la décennie des années 1880, alors que son Homme qui marche fut présenté à l'exposition parisienne de1900.

Mais, cet homme africain photographié par Muybridge m'a connecté à l'allégorie d'une actualité plus immédiate : celle des migrants marchant en quête d'un nouveau destin vers la vieille Europe. Ainsi, la marche photographiée par Muybridge pouvait prendre une dimension vraiment actuelle : celle de l'émancipation d'une population qui fuit sa condition. Trois de mes tableaux traitent de ce thème : 'Fighting for a better life' (diptyque) et 'Walking towards a better world'.

DANS LES PAS D'EADWEARD MUYBRIDGE

A travers cette nouvelle série de peintures intitulée 'Dans les pas d'Eadweard Muybride', ma visée a été d'exprimer l'émancipation du corps : celle de l'enveloppe charnelle, mais aussi l'émancipation spirituelle... Si dans un premier temps, j'avais pensé transformer le quadrillage de Muybridge en le désorganisant à ma façon, j'ai très vite écarté cette op-

tion. Three of my paintings deal with this theme: 'Fighting for a better life' (diptych) and 'Walking towards a better world'.

IN THE FOOTSTEPS OF EADWEARD MUYBRIDGE

Through this new series of paintings entitled 'In the footsteps of Eadweard Muybride ', my aim was to express the emancipation of the body: not only of the carnal envelope, but also spiritual emancipation. At first, I had thought to transform the grid of Muybridge by disorganizing it in my own way, but I quickly discarded this option in order to simplify the representation, and deliver unhindered emancipation.

As preparatory work for my paintings, I first redesigned Muybridge's models into a multitude of flat shapes that often look like algae, in cut-out papers. This network of singular forms gives a glimpse of the canvas background. It allows the emancipating energy to circulate through the body.

I substituted the grids of the Muybridge photos with motifs of carved stones, those of the bas-reliefs or the paintings of Sarnath. This Buddhist site, located at the heart of the Ganges Valley near Varanasi (India), was the source of my previous work. These Sarnath motifs make up the spiritual path to which I joined the Muybridge models!

Once I started painting the canvases, I experienced great pleasure in letting the acrylic paint expand onto the canvas, letting it recompose itself into networks of small veins, giving dimension to the vegetal motifs, feeding the flesh of the bodies in several layers, scraping and scratching the pigments with a knife. I applied myself to painter-sculptor gestures without being too constrained by the human anatomy.

But how could I have worked from the Muybridge photographs without evoking the sensuality of the movements, the beauty of these bodies of old times, the eroticism of some of the photographic shootings?

I would like my paintings to convey this sensuality, the fleetingness of some of the poses, the deep energy circulating through the bodies... and I will be expanding on this research dedicated to Eadweard Muybridge in the coming months. The paintings presented in this portfolio are therefore the first of a work in progress.

ACHAO, November 2018

1) 'The Human Figure in Motion', Eadweard Muybridge, Dover Publication, Inc., New York, 1955.
2) 'Surveiller et Punir', Michel Foucault, Gallimard, 1975.

et livrer une émancipation sans entrave.

Comme travail préparatoire à ma peinture, j'ai d'abord redessiné les modèles de Muybridge en une multitude d'aplats qui ressemblent souvent à des algues (le motif de l'algue est un des mes thèmes favoris). Il m'a permis de recomposer les figures humaines en aplats et entrelacs comme des papiers découpés. Ce réseau de formes singulières laisse entrevoir le fond de la toile peinte, et laisse sans doute circuler l'énergie émancipatrice au travers des corps.

Aux quadrillages en arrière plan chez Muybridge, j'ai substitué les motifs des pierres sculptées, ceux des bas-reliefs ou les peintures de Sarnath. Ce site bouddhiste, situé au cœur de la vallée du Gange à proximité de Bénarès en Inde, a été la source de mes précédents travaux. Ces motifs de Sarnath composent le chemin spirituel auquel j'invite les modèles photographiés par Muybridge !

Une fois engagé dans la peinture, j'ai trouvé un grand plaisir à laisser vivre la matière sur la toile, à la laisser se recomposer en réseaux de petites nervures, à donner de l'épaisseur aux motifs végétaux, à nourrir la chair en plusieurs couches, à effleurer ou égratigner les pigments par la spatule… Je me suis appliqué à des gestes de peintre-sculpteur sans trop me laisser distraire par les contraintes de l'anatomie - me mettant avant tout au service de la matière.

Mais encore, comment aurais-je pu travailler à partir des photographies de Muybridge sans évoquer la sensualité des mouvements, la beauté de ces corps de cet âge ancien, l'érotisme ce certaines prises… de vue ?

J'ai souhaité que ma peinture reflète cette sensualité, la fugacité des attitudes, l'énergie souterraine qui traverse les corps…

J'approfondirai cette recherche consacrée à Muybridge dans les mois à venir! Les peintures présentées dans ce portfolio ne sont donc que les premières d'une série en devenir.

ACHAO, novembre 2018

(1) 'The Human Figure in Motion', Eadweard Muybridge, Dover Publication, INC., New-York, 1955.
(2) 'Surveiller et Punir', Michel Foucault, Gallimard, 1975.

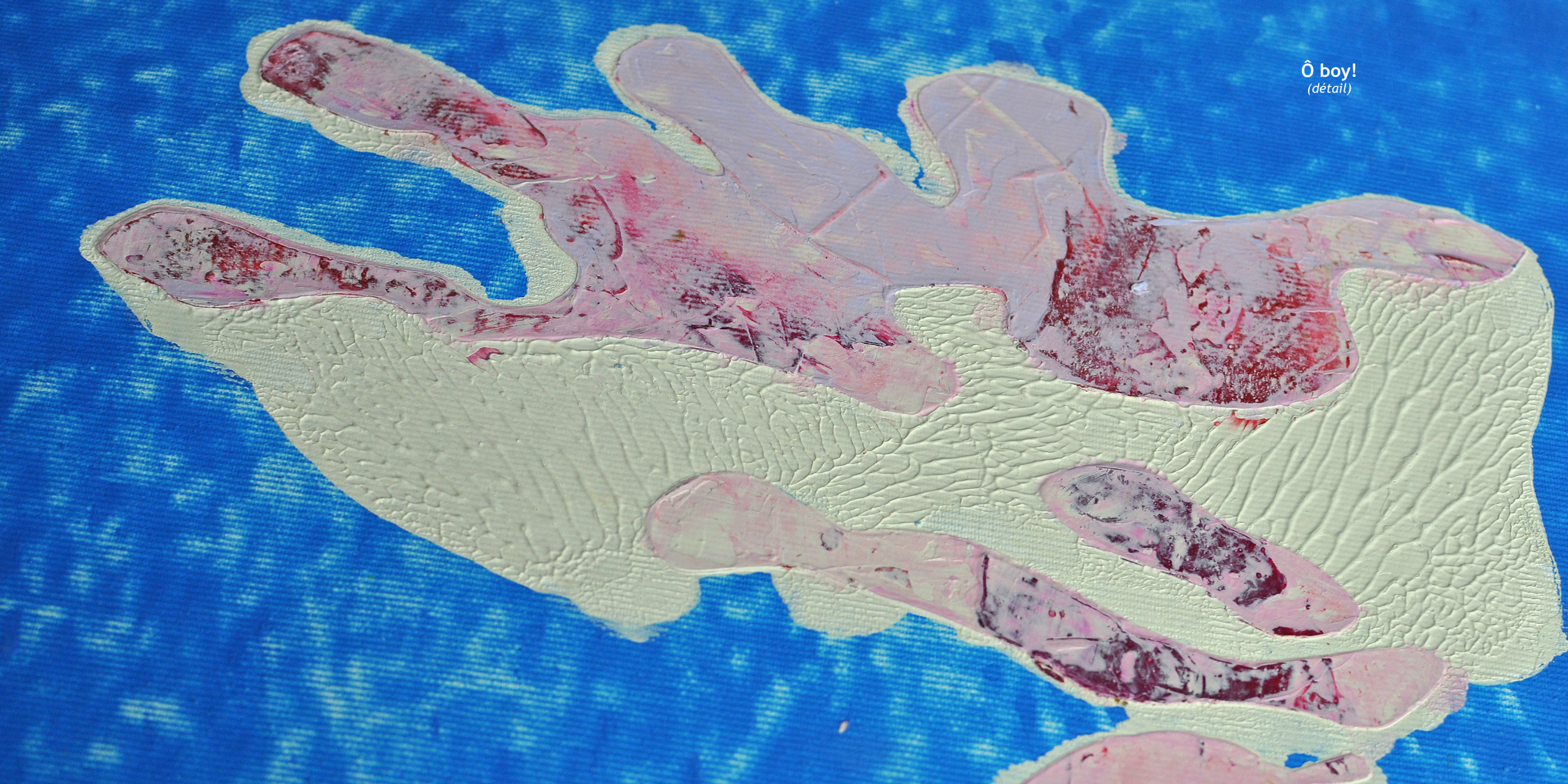
Walking towards a better word

Acrylic, pigments & varnish on canvas
Acrylique, pigments & vernis sur toile
95 X 113 cm, 2018

La précaution

Acrylic pigments & varnish on canvas
Acrylique, pigments, vernis sur toile
78 X 138 cm, 2018

Ô boy!
(détail)

Ô boy!
Acrylic, pigments & varnish on canvas
Acrylique, pigments & vernis sur toile
78 X 130 cm

Fighting for a better life I
Acrylic & pigments on canvas
Acrylique & pigments sur toile
102 X 118 cm, 2018

Fighting for a better life II
Acrylic & pigments on canvas
Acrylique & pigments sur toile
102 X 118 cm, 2018

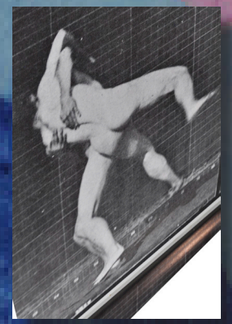
Lutteurs I
(détail)

Lutteurs I

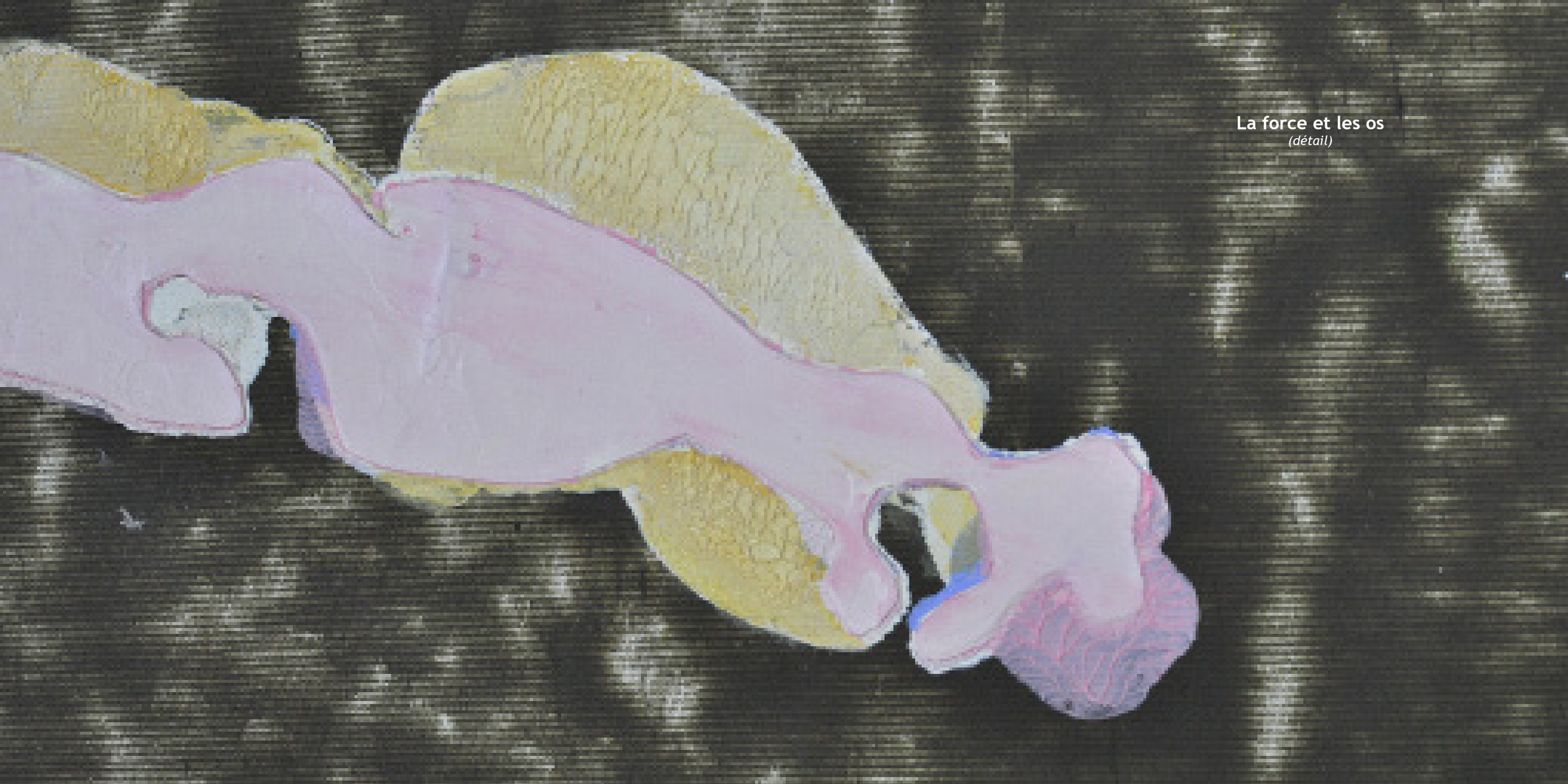
Acrylic, pigments & varnish on canvas
Acrylique, pigments & vernis sur toile
99 X 139 cm, 2018

Lutteurs II

Acrylic, pigments & varnish on canvas
Acrylique, pigments & vernis sur toile
99 X 139 cm, 2018

La force et les os
(détail)

La force et les os

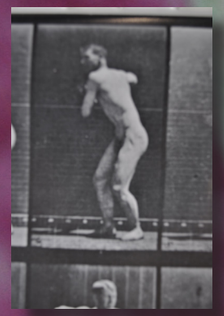
Acrylic, pigments & varnish on canvas
Acrylique, pigments & vernis sur toile
78 X 130 cm, 2018

La patiente
Acrylic, pigments & varnish on canvas
Acrylique, pigments & vernis sur toile
64 X 135 cm, 2018

Le modèle
Acrylic, pigments & varnish on canvas
Acrylique, pigments & vernis sur toile
64 X 135 cm, 2018

Dieu de l’Olympe

Acrylic, pigments & varnish on canvas
Acrylique, pigments & vernis sur toile
77 X 134 cm, 2018

Le doute

Acrylic, pigments & varnish on canvas
Acrylique, pigments & vernis sur toile
95 X 130 cm, 2018

Chemin d'une homme humble

Acrylic & pigments on canvas
Acrylique & pigments sur toile
90 X 136 cm, 2018

Feel free to download my artistic portfolio.

N'hésitez pas à télécharger mon dossier artistique.

http://www.achao.fr/menu/exhibition-catalogues-catalogues-d-exposition/

BIOGRAPHY

BIOGRAPHIE

At 20, I travelled to India for a first stay of 3 months. Since then, I have returned to India every year. I found my landmarks there. I loved and hated this country at the same time. But in the end: nothing, no country, was as vibrant as India ... During the 80s, I even tried the adventure of the road trip from France, heading towards Kolkata ...

In the course of these trips, I discovered the main religious sites of India. I opened myself to Indian spirituality - without risking becoming a scholar of Indian religions ... But, it is above all Indian sculpture, the profusion of its representations (those of gods, erotic figures, goddesses emancipated from weightlessness) , the magnificence of vegetal representations) that have nourished my inspiration until today.

My artistic work is essentially that of a painter and a sculptor. All my pictorial creation has its source in sculpture ... My paintings are often representations of temples or an arrangement of carved stones arranged flat on the canvas.

My works invite to a spiritual progress... That of the emancipation of the body, the one that gives life to the sculptured stones, that of the vegetable interlacing, that of the released feminine bodies, that of a soft and floating spirituality...

It is a line often transparent and discreet that underlines the contours of my figures - The line of a controlled movement in which the hand is held at a distance ... This line makes the figure sliding under itself, or directs the figure beyond. It is the search for this line (that of the juxtaposition and transparency of the material) that feeds my artistic research and leads me to the next steps.

Exhbition in Tauves (Auvergne)

In recent years, my artistic practice has been nourished by the realization of installations ... This is an area in which I seek a simple balance between aesthetics that captures the eye and the substance of the concept. Each of my installations is also an invitation to walk around the installation... as if we were walking around a temple.

TRAINING

I am above all an autodidact. I like to invent my artistic practice, to elaborate my own tools...

In parallel with this self-taught practice, I gained a solid experience of sculpture, which is the result of more than fifteen years of workshop practice.

This is how I attended assiduously the best sculpture workshops of the ADAC in Paris and the drawing classes of the School of Fine Arts in Paris.

A 20 ans, je pars en Inde pour un premier séjour de 3 mois. Depuis cette date, je suis revenu en Inde chaque année. J'y ai trouvé mes points de repère. J'ai tout à la fois aimé et détesté ce pays. Mais au final: rien, aucun pays, n'a été aussi vibrant que l'Inde… Durant les années 80, j'ai même tenté l'aventure du voyage par la route au départ de Clermont-Ferrand, destination Calcutta…

Au de fil de ces voyages, j'ai découvert les principaux sites religieux de l'Inde. Je me suis ouvert à ses spiritualités - sans me risquer à devenir un érudit des religions indiennes… Mais, c'est surtout la sculpture indienne, le foisonnement de ses représentations (celles des dieux, des figures érotiques, des déesses émancipées de l'apesanteur, la magnificence des représentations végétales) qui ont nourri mon inspiration jusqu'à aujourd'hui.

Mon travail artistique est pour l'essentiel celui d'un peintre et d'un sculpteur. Toute création picturale prend source dans la sculpture… Mes peintures sont bien souvent des représentations de temples ou bien, un agencement de pierres sculptées disposées en aplat sur la toile.

Mes travaux invitent à un cheminement spirituel - toujours plus haut, toujours plus léger… Celui de l'émancipation du corps, celui qui donne vie aux pierres sculptées, celui des entrelacs végétaux qui forment le liant, celui des corps féminins forcément libérés, celui d'une spiritualité douce et flottante…

Exposition à Tauves (Auvergne)

C'est une ligne souvent transparente, discrète et aléatoire qui souligne les contours de mes figures - La ligne d'un déplacement maitrisé dans lequel la main se tient à distance… Cette ligne-entrelacs fait glisser la figure sous elle-même, ou bien, elle dirige la figure par delà. C'est la recherche de cette ligne, celle de la juxtaposition et de la transparence de la matière qui auto alimente ma recherche artistique - et me porte vers les prochaines étapes.

Ces dernières années, ma pratique artistique s'est nourrie de la réalisation d'installations… C'est un domaine dans lequel je cherche un équilibre simple entre l'esthétique qui capte l'œil et la substance du concept. Chacune de mes installations est aussi une invitation à la circulation autour du dispositif… Comme si on tournait autour d'un temple.

FORMATION

Je suis avant tout un autodidacte. J'aime inventer ma pratique artistique, inventer mes outils…

En parallèle de cet itinéraire en autodidacte, j'ai acquis une solide expérience de la sculpture, qui est le fruit de plus de quinze années de pratique en atelier.

C'est ainsi que j'ai fréquenté assidûment les meilleurs ateliers de sculpture de l'ADAC à Paris ainsi que les cours de dessins de l'école des Beaux-arts à Paris.

LATEST EXHIBITIONS

November 18 *> Personal exhibition of a new series of paintings inspired by Eadweard Muybridge at Epycentre Factory (Clermont-Ferrand). Title of the series: 'In the footsteps of Eadweard Muybridge'. An exhibition organized by the 'Ici est l'Art' Gallery managed by Cécile Quintin.*

November 18 > *Collective exhibition at the chapel of the Saint Luc Institute of Tournai (Belgium). Exhibition of paintings and installation in the chapel. An exhibition titled 'Jamais Trop d'Art' supervised by the Arawak 21 Gallery (Management: Peggy Desquiens).*

August 18 *> Solo exhibition at the Council Gallery of Tauves (Auvergne). Hanging of new triptychs, paintings inspired by the human body, and the Dance by Henri Matisse. Installation of the 'Mughal Epic'. Management of the gallery: Jean-Jacques Faussot.*

April to May 18 *> 'Vibrant India - Art Now' in Brussels. I was the curator of the exhibition 'Vibrant India - Art Now' at Halles Saint Géry in the center of Brussels. Exhibition placed under the haut patronage of the Indian Embassy to the EU and the Brussels-Capital Region.*
Exhibition selected by the Art Brussel 2018 OFF program. Artists on display: Jill Bonnaud, the street art of the St+art India Foundation, Indian aboriginal paintings. Exhibition of my latest paintings and creation of two installations. General Manager for Halles Saint Géry: Stéphanie Pecourt. Reference website and catalogue: www.artnowindia.com

September 2017 *> Participation at the SAC Art Fair in Charleroi (Belgium).*

August 17 *> 'Soudain, cet été' in Pont-du-Château (Auvergne). Solo exhibition on 200m2 in the cultural complex of the Camaléon. Hanging of my painting series named 'Oopstimystic'. Exhibition of sculptures. Presentation of the 'Mother India' installation. Management: Béryl Marlet. Catalogue of the exhibition: www.oopstimystic.com*

May 2017 *> Collective exhibition as part of the 'Artistes en liberté - LYON 2017'. The art fair is organised by the Société Lyonnaise des Beaux-Arts (SLBA). Catalogue of the exhibition: www.slba.fr/IMG/pdf/slba_ael_2017-_catalogue.pdf*

Nov. 16 to Jan. 17 *> 'Passerelles de l'Inde' at the Maison Folie of Havre Hospice, Lille Métropole. I was the curator of the exhibition 'Passerelles de l'Inde'. Exhibition placed under the haut patronage of the Embassy of India in Paris as part of the festival 'Namaste France'. Exhibited artists: Anju Chaudhuri, the Aboriginal paintings of Warlis. Exhibition of my last paintings and creation of the 'Mother India' installation. Management: Myriam Othman. Website and catalogue of the exhibition: www.passerellesdelinde.com*

Sept. & Oct. 16 *> Personal exhibition at the Garibaldi Gallery in Lyon. Paintings on the theme: 'Rest on the banks of the Ganges'. Management: Christel Duval.*

July 16 *> Solo exhibition at Banque Populaire of the Massif Central de Chamalières. Management: Laurence Chambaron.*

May 16 *> Opening of my workshop for 'Arts en Balade' (Clermont-Auvergne - Metropolis).*

Jan. 15 to Feb. 16 *> Personal exhibition of my paintings in Paris Montmartre - Kerlan design studio.*

2015 *> Collective exhibition at the Chamalières AMAC Gallery as part of Arts en Balade.*

DERNIÈRES EXPOSITIONS

Novembre 18 *> Exposition personnelle de peintures inspirée d'Eadweard Muybridge à Epycentre Factory (Clermont-Ferrand). Série intitulée 'Dans les pas d'Eadweard Muybridge'. Une exposition organisée par la Galerie 'Ici est l'Art' dirigée par Cécile Quintin.*

Octobre 18 *> Exposition collective à la chapelle de l'Institut Saint Luc de Tournai (Belgique). Exposition de peintures et installation dans la chapelle. Une exposition intitulée 'Jamais Trop d'Art' supervisée par la Galerie Arawak 21 (Direction : Peggy Desquiens).*

Août 18 *> Exposition personnelle à La Galerie Municipale de Tauves (Auvergne). Accrochage de nouveaux triptyques, de tableaux inspirés du corps humains, et de la danse de Henri Matisse. Montage de l'installation 'Epopée moghole'. Direction de la galerie : Jean-Jacques Faussot.*

Avril à Mai 18 *> 'Vibrant India - Art Now' à Bruxelles. Commissaire de l'exposition 'Vibrant India - Art Now' aux Halles Saint Géry dans le centre de Bruxelles. Exposition placée sous le haut patronage de l'Ambassade de l'Inde auprès de l'UE, de la Région Bruxelles - Capitale. Exposition sélectionnée dans le cadre du programme Off de Art Brussel 2018. Artistes exposés : Jill Bonnaud, le street art de la St+art India Foundation, des peintures aborigènes indiennes. Exposition de mes dernières peintures et création d'installations. Direction des Halles Saint Géry : Stéphanie Pecourt. Site web de référence et catalogue de 'Vibrant India - Art Now' : www.artnowindia.com*

Septembre 2017 *> Participation au salon SAC de Charleroi (Belgique)*

Aout 17 *> 'Soudain, cet été' à Pont-du-Château (Clermont-Auvergne Métropole). Exposition personnelle sur 200m2 au dans le complexe culturel du Caméléon. Accrochage de ma série de peintures 'Oopstimystic'. Exposition de sculptures. Présentation de l'installation 'Mother India'. Direction : Béryl Marlet. Catalogue de l'exposition : www.oopstimystic.com*

Mai 2017 *> Exposition collective dans le cadre du Salon de Printemps 'Artistes en liberté - LYON 2017'. Le Salon est organisé par La Société Lyonnaise des Beaux-Arts (SLBA). Catalogue de l'exposition : www.slba.fr/IMG/pdf/slba_ael_2017-_catalogue.pdf*

Nov. 16 à Janv. 17 *> 'Passerelles de l'Inde' à la Maison Folie de l'Hospice d'Havré, Lille métropole. Commissariat de l'exposition 'Passerelles de l'Inde'. Exposition placée sous le haut patronage de l'Ambassade de l'Inde à Paris dans la cadre du festival 'Namasté France'. Artistes exposés : Anju Chaudhuri, les peintures aborigènes des Warlis. Exposition de mes dernières peintures et création de l'installation 'Mother India'. Direction : Myriam Othman. Site web et catalogue de l'exposition : www.passerellesdelinde.com*

Sept. & Oct. 16 *> Exposition personnelle à la Galerie Garibaldi à Lyon. Thème des peintures exposées : 'Repos sur les bords du Gange'. Direction : Christel Duval.*

Juil. 16 *> Exposition personnelle à la Banque Populaire du Massif Central de Chamalières. Direction : Laurence Chambaron.*

Mai 16 *> Ouverture de mon atelier pour les 'Arts en Balade' (Clermont-Auvergne - Métropole).*

Janv. 15 à Fév. 16 *> Exposition personnelle de mes peintures à Paris Montmartre chez KERLAN, agence de design.*

2015 *> Exposition collective à l'AMAC de Chamalières dans le cadre des Arts an Balade.*

Three of life
Acrylic on canvas
Acrylique sur toile
115 X 197 cm, 2018

ACHAO

www.achao.fr

+33 (0)6 95 06 04 43

contact@achao.fr

achao art

20, rue des Roches Fleuries
63400 Chamalières

France

Conception, réalisation, crédit photos : Stéphane Gonzalez