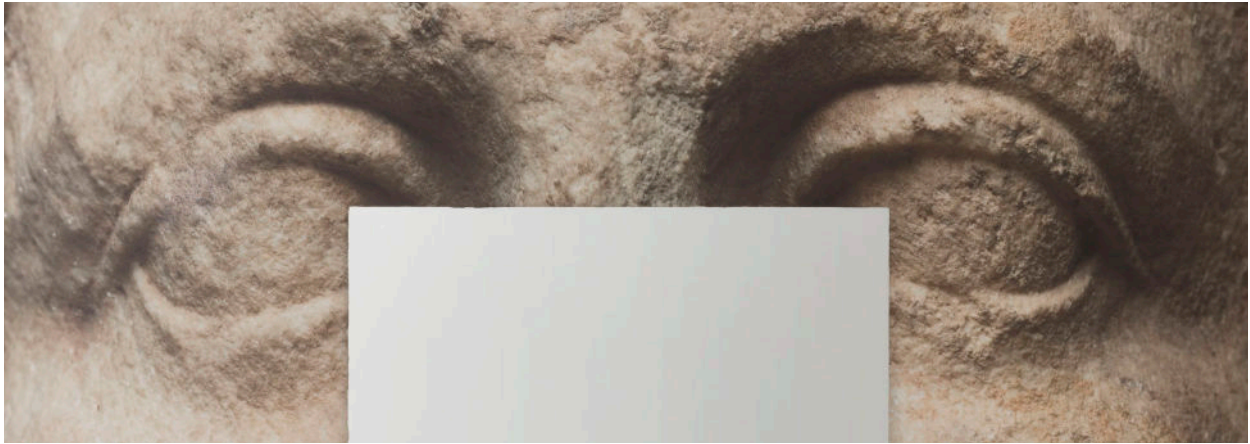

MIRROR ERROR

Théo Mercier

|

2—30 de septiembre, 2023

Théo Mercier, *Facetime (Portrait d'homme philosophe)*, 2023 - detalle

En su segunda exposición individual en mor charpentier, Théo Mercier cuestiona el papel del objeto arquetipo y el lugar del artista a medio camino entre conservador de museo, analista de laboratorio y cibernauta. A través de una serie de nuevas obras murales, arraigadas profundamente en referencias artísticas, desafía las representaciones tradicionales del retrato y el paisaje, creando narrativas visuales que incitan al espectador a reflexionar sobre el tiempo, la identidad y la adaptación.

A lo largo de dos niveles de la galería se exponen una veintena de espejos grabados al ácido, de los que emergen fotografías de célebres estatuas de la Antigüedad. El tratamiento químico de la superficie y la disposición de la composición son tales que los fragmentos escultóricos se superponen a la imagen del espectador, difuminando los límites entre pasado y presente, estático y dinámico, arte y vida, y suscitando una reflexión sobre la fluidez de la identidad y la continuidad de la historia.

La tradición de los espejos en el arte va más allá de su función práctica como superficies reflectantes, adentrándose en el campo del simbolismo. Los artistas los han utilizado a menudo como herramientas para explorar la condición humana, ofreciendo al espectador una mirada sobre su propia psique a través de autorretratos o capturando la esencia de sus retratados. Pero en lugar de invocar las pinturas clásicas de Van Eyck o Velázquez, en las que el espejo se utiliza para conseguir realismo y crear una ilusión óptica, la serie **Facetime** parece más cercana al Pop Art y su fascinación por las imágenes de los medios de comunicación de masas o la combinación de elementos dispares para producir composiciones visualmente impactantes que invitan a la reflexión. Para Mercier, la fragmentación de estos cuerpos de mármol también recuerda a las campañas de saqueo que condujeron a la creación de numerosas colecciones de antigüedades: son piezas extirpadas de su tierra natal, mitificadas y conservadas en esos lugares ficticios que llamamos

museos. Al elegir un recorte particular en la superficie de cada espejo —que no permite una visión completa de su entorno, sino una simple selección— acentúa esta idea de cuadro incompleto y piratea la construcción subjetiva y artificial de la historia. En algunas obras, el artista va aún más lejos, combinando fotografías con elementos tridimensionales para crear quimeras, criaturas mutantes que han evolucionado para sobrevivir al paso del tiempo: aquí, un mechón de pelo se transforma en fósil; allí, una rejilla de aireación se injerta en la parte posterior de un cráneo, como para proporcionarle aire. Estas cuestiones de trasplante, mutación u obsolescencia atraviesan toda la obra de Théo Mercier, que está en constante transformación. En esta ocasión, el artista asume el papel del científico en su laboratorio —diseccionando y ensamblando, creando jeroglíficos— y a través de estas amalgamas de pasado, presente y futuro, invita al visitante a reflexionar sobre su propia capacidad de adaptación a un mundo en constante cambio.

La exposición se completa con tres colecciones de piedras y poemas, pintados a mano y dispuestos en estantes de vidrio y aluminio cepillado, que recuerdan los marcos ultra contemporáneos de los espejos y evocan una vez más esta colisión de temporalidades. La piedra es el punto de partida de este proyecto: materia prima del escultor, encarna todas nuestras fantasías de peso y eternidad y remite a la práctica coleccionista más íntima del artista. Casi todos los días, ya esté en París, Marsella, Los Ángeles, Ciudad de México o incluso Tasmania, Mercier dedica un momento a pasear y recoger piedras, naturales o modificadas por la mano del hombre. Mediante su multitud de tamaños, formas y colores, estimulan y acompañan sus pensamientos y visiones, convirtiéndose en objetos cargados de música. No es casualidad que las estanterías de **Tell Me a Scorie** recuerden a partituras, que desencadenan una cierta coreografía de la mirada y aportan ritmo dentro del espacio expositivo.

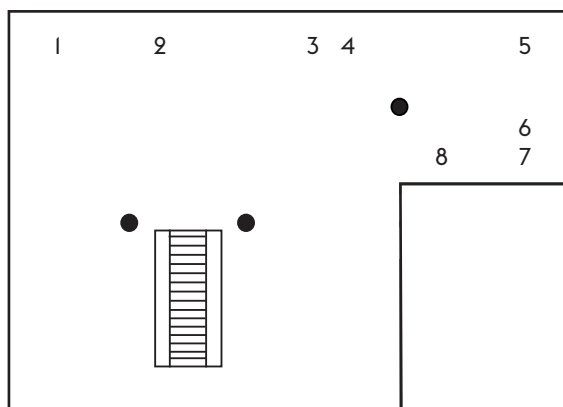
Al igual que los espejos, las colecciones de piedras también se inscriben en una larga tradición artística de gabinetes de curiosidades o las rocas de eruditos chinas, esos "readymades naturales" como los llamaba Malraux. Al asumir el trabajo de recopilación y clasificación, Théo Mercier encarna la figura del artista conservador, que no sólo crea, sino que extrae, archiva y ordena. Sin embargo, y esta es su singularidad, lo hace sin establecer nunca una jerarquía: en sus obras, un vestigio del foro romano puede estar junto a un guijarro pulido por el mar o un adoquín de una obra parisina. Hay una suerte de horizontalidad en los valores, entre lo natural y lo artificial, lo antiguo y lo contemporáneo, lo vulgar y lo precioso. De este modo, las piedras se asocian en función de sus cualidades puramente plásticas y porque evocan una forma de geología postindustrial; juntas, conforman paisajes minerales que evocan las grandes

ruinas del pasado y aquellas, más humildes, de los objetos cotidianos.

Mediante la interacción de imágenes, materiales y referencias culturales, Mercier despliega un gran fresco fraccionado que crea una dinámica particular de la mirada y cuestiona nuestra percepción del mundo que nos rodea. La exposición se convierte así en un espacio para la toma de conciencia crítica y la reflexión social, animando al espectador a comprometerse activamente con el presente y a reflexionar sobre las implicaciones de nuestras acciones colectivas en el futuro.

Asistentes de producción : Rémi Gaubert, Théo Jouffroy, Shanna Waroquier. Rotulación : Tiphaine Buhot-Launay Studio manager : Céline Peychet

Planta superior

1. *Facetime (Portrait de philosophe), 2023*
Impresión digital, espejo, aluminio. 151 x 121 cm

2. *Tell Me a Scorie (About Time), 2023*
Piedras pintadas a mano, cristal, aluminio. 55 x 150 x 11 cm

3. *Facetime (Faustine la Jeune), 2023*
Impresión digital, espejo, fósil, aluminio. 71 x 51 cm

4. *Facetime (L'Empereur Caligula, de face), 2023*
Impresión digital, espejo, aluminio. 151 x 101 cm

5. *Facetime (Inconnu romain), 2023*
Impresión digital, espejo, rejilla de aireación, aluminio. 57 x 41 cm

6. *Facetime (Pâris, de dos), 2023*
Impresión digital, espejo, rejilla de aireación, aluminio. 151 x 101 cm

7. *Facetime (Pâris, de face), 2023*
Impresión digital, espejo, rejilla de aireación, aluminio. 151 x 101 cm

8. *Tell Me a Scorie (About Landscape), 2023*
Piedras, huesos, letras pintadas a mano, cristal, aluminio. 33 x 150 x 11 cm

9. *Facetime (Tête de femme cycladique), 2023*
Impresión digital, espejo, cristal, piedras, madera, aluminio. 143 x 100 x 15 cm

10. *Facetime (Vase d'Athena), 2023*
Impresión digital, espejo, cristal, jarra, aluminio. 71 x 60 x 13 cm

11. *Facetime (Melpomène portant un masque), 2023*
Impresión digital, espejo, cristal, gota de cristal, aluminio. 71 x 60 x 13 cm

12. *Facetime (Menhir à figure humaine), 2023*
Impresión digital, espejo, cristal, ladrillos pulidos, aluminio. 143 x 100 x 15 cm

13. *Facetime (L'Empereur Auguste), 2023*
Impresión digital, espejo, piedra, aluminio. 71 x 51 cm

14. *Tell Me a Scorie (About What You See), 2023*
Piedras y objetos, letras pintadas a mano, cristal, aluminio. 55 x 150 x 11 cm

15. *Facetime (L'Empereur Caligula, de dos), 2023*
Impresión digital, espejo, rejilla de aireación, aluminio. 151 x 101 cm

16. *Facetime (Hera), 2023*
Impresión digital, espejo, fósiles, piedras, aluminio. 91 x 51 cm

Planta inferior

