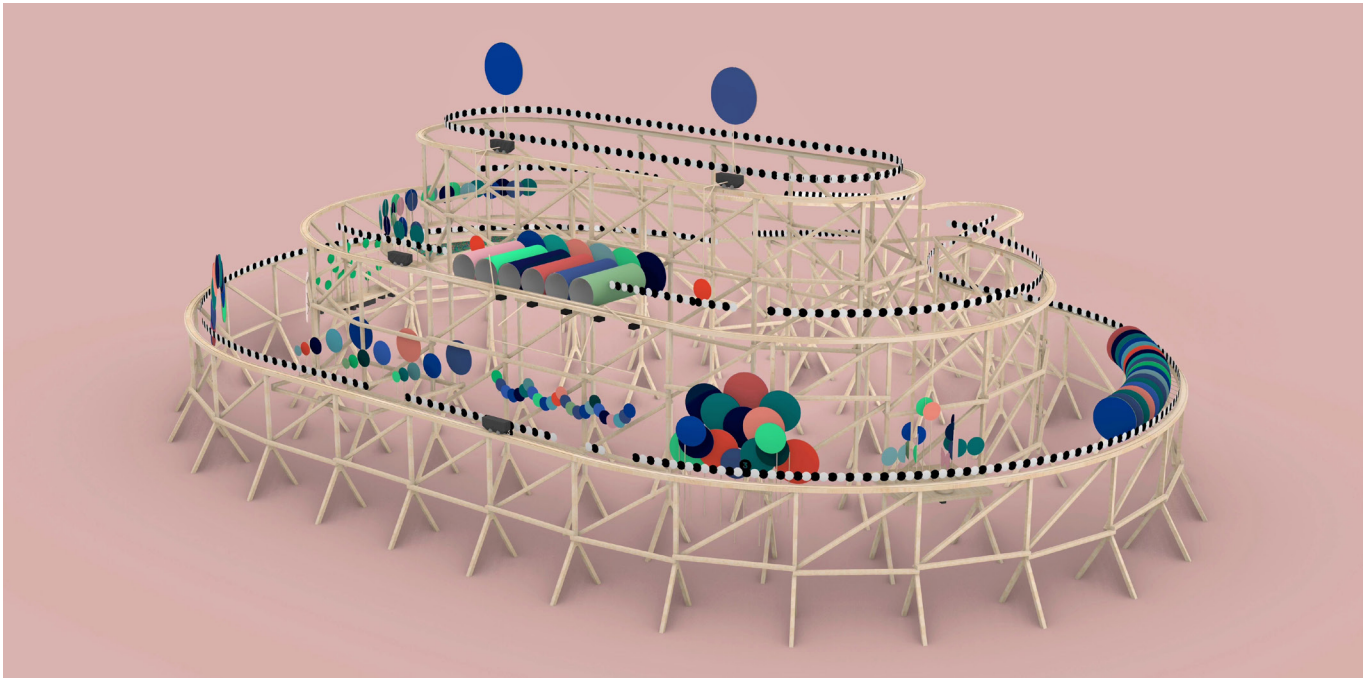

Tricks & Tracks

Marion Pinaffo et Raphaël Pluinage

Tricks : les ruses ou astuces + Tracks : les pistes, les rails ou les montages vidéos.

Un temps interdite, la *photophonie* – photographie avec un téléphone – s’est maintenant imposée dans les musées. Il est désormais courant d’y contempler des œuvres à travers une mosaïque d’écrans de téléphones ou de se frayer un passage entre les selfies. Et qui n’a jamais pris en photo un cartel en se promettant de le lire plus tard ? Tous ces clichés circulent dès les vernissages, avec parfois l’impression qu’il ne reste plus rien à découvrir.

Tricks & Tracks est une installation imaginée avec malice autour des réflexions de Marion Pinaffo et Raphaël Pluinage qui ont constaté en tant que public, mais aussi en tant qu’artistes, que les formes artistiques circulent souvent sans même avoir été vues. Cette fois-ci, tout a été imaginé pour votre téléphone. C’est lui qui fait la visite, c’est lui qui explore l’installation et c’est lui qui vous en fera la restitution.

Tricks & Tracks a été conçue comme un observatoire miniature de possibles futures installations d’envergure. Vous êtes les témoins des coulisses, du hors champ et de tous les stratagèmes rudimentaires utilisés pour créer ces scènes. Prenant le contre-pied de la génération d’images par IA, Marion Pinaffo et Raphaël Pluinage chérissent le monde physique, l’ingéniosité des astuces

et leur matérialité, en rejouant ici les premiers effets spéciaux du théâtre et de l’image animée.

Avec cette proposition, ils poursuivent leur travail entre design d’objet et design graphique, avec une installation où se retrouvent mouvement et interaction avec le public, et le recours à des matériaux simples comme le pin et le carton, avec une attention particulière portée aux couleurs.

Leur démarche joue entre montré et caché, magique et explicite, naïveté apparente et technologie, observation et toucher. Ils plongent avec *Tricks & Tracks* dans l’expérimentation de la micro-architecture après leurs créations grand format *En cascade*, *Sfumato*, *Fanions et carillons* (2023), *Code set* (2020) ou *Blueprints Room* entre autres. La nouveauté dans cette installation : la vidéo, qui faisait partie intégrante de leur processus de création et de transmission, devient ici le sujet central.

Ils ont choisi la forme du circuit pour attiser notre curiosité et nous inviter, au-delà de l’aspect ludique, à nous interroger sur la complexité technologique de notre société. Et en creux, à décortiquer les mécanismes à l’œuvre, afin de conserver notre esprit critique et notre vigilance face à ce que l’on voit et ce que cela dit de nous et de notre monde en mutation.

Ce que l'on voit...

Salle 1

Ici, testez la mise en wagon de votre téléphone :

1. Lancez l'enregistrement vidéo de votre téléphone.
2. Glissez le dans le wagon.
3. Positionnez le wagon sur la zone de départ (scotch vert), caméra orientée vers la cible.
4. Allumez l'interrupteur et ne touchez plus à rien (démarrage automatique après 7s).
5. Récupérez le wagon à l'arrivée (scotch rouge).

Salle 2

Devant vous :

- > un circuit en bois de 35 m de long
- > un décor fait de ronds de 13 couleurs différentes, soumis à des effets surprise
- > 14 stations « tricks », des scènes conçues par les artistes que votre téléphone enregistrera (suspense !)
- > des murs peints en rose, donnant une unité à l'ensemble

Prêt à lâcher prise ? Votre téléphone embarque pour de bon !

Les consignes de la première salle s'appliquent.

De votre côté, vous pouvez marcher le long des rails et observer **sans toucher** le circuit. Les échelles différentes vous feront peut-être perdre vos repères...

Vous n'avez pas de smartphone ?

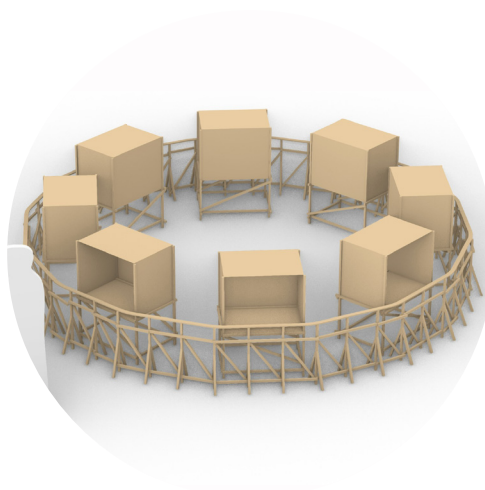
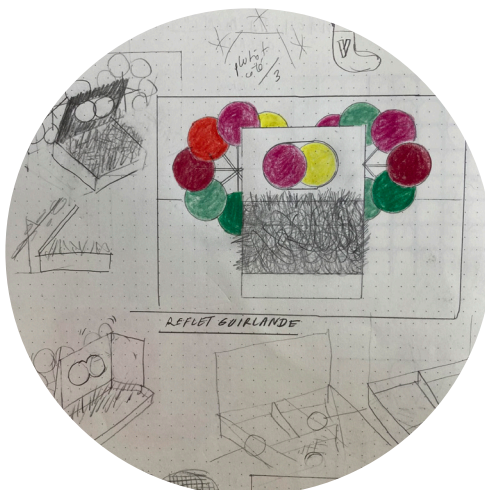
Utilisez un wagon vide et observez l'installation s'animer. Et rendez-vous en salle 3 pour visionner le film d'un parcours.

Salle 3

Vivez l'expérience à votre tour.

Vidéo, 8'

Cette vidéo est une trace de l'expérience vécue en direct par un téléphone. Un autre aura vécu une autre expérience : en fonction de sa marque et des réglages automatisés, les effets seront différents pour chacun. Une manière de nous rappeler que ce que l'on voit avec l'œil ou avec un appareil est différent. Une invitation sous-jacente à favoriser la contemplation des œuvres et du réel sans notre béquille portable. Comme à leur habitude, les artistes n'imposent rien, ils attirent seulement notre attention sur un phénomène largement répandu dans nos comportements quotidiens.

Ce que l'on ne voit pas...

[...] je suis habitué de longue date à inventer et à construire des "trucs" de toutes sortes; qui, tout en reposant sur des principes connus, semblent toujours mystérieux [...]

Georges Méliès, *Phono-Cinéma-Revue*, N°2, avril 1908

Les deux artistes ont inscrit cette citation de Georges Méliès - créateur des premiers trucages du cinéma - sur le circuit d'essai, mais ils ne partagent pas son goût du mystère total. Contrairement à lui, leur démarche est fondée sur un aller-retour permanent entre les effets surprise et leurs coulisses, qu'ils nous dévoilent.

Pour Marion Pinaffo et Raphaël Pluinage, il est important de déconstruire les mécanismes. Si la vidéo est au cœur de *Tricks & Tracks*, cette installation évoque en creux le pouvoir de l'image, l'intelligence artificielle, les algorithmes - sujet du mémoire de fin d'études de Raphaël Pluinage - et la complexité technologique qui caractérise notre monde et revendique une objectivité de façade. L'intention des artistes est de nous inviter à comprendre les rouages techniques par le sensible et l'esthétique, et à détecter les choix humains qui prévalent dans l'usage de ces technologies à bon ou mauvais escient. Délaissant le design industriel de leurs années étudiantes, les deux artistes s'inscrivent résolument dans le design graphique, d'objet, d'espace et d'information.

Le processus de création

Maîtres mots de la démarche du duo: l'expérimentation, la réalisation sous contraintes, l'interaction et l'appel à un minimum de moyens pour un maximum d'effets. Avec l'envie de bien faire, pour tout le monde, sans se prendre au sérieux. Trois mots reviennent souvent dans les échanges: fascination, jeu et surprise.

À partir d'une recherche *au petit bonheur la chance* d'idées et de références converties en croquis et murs d'images, de modélisations 3D et d'expérimentations manuelles, Marion Pinaffo et Raphaël Pluinage procèdent par briques techniques durant le long processus de développement de créations. Ils effectuent des allers-retours permanents entre recherche et tests, inventions de trucs et astuces, afin d'assurer la durabilité de l'installation une fois celle-ci présentée au public.

Autre marque de fabrique: ils aiment bien pouvoir ajuster les effets jusqu'au dernier moment. Chaque exposition est appréhendée comme un processus continu de recherche, et un tremplin vers de nouveaux déploiements à plus grande échelle.

Pour *Tricks & Tracks*, ils ont plongé dans l'univers des pistes, du cinéma et des téléphones portables. Ils sont désormais incollables sur les formes et tailles de rails, les formats et épaisseurs des portables. Une étape primordiale à leurs yeux pour assurer la construction du circuit et le calage du téléphone dans le wagon.

Autre étape: la conception des scènes qui se succèdent au cours du cheminement du wagon. Aux lois de la physique, se sont ajoutés la contrainte de la micro-architecture et les aléas dus aux mouvements du wagon, et aux variations de vitesse introduites par les artistes. Au fil des stations, des effets de parallaxe sont convoqués, ou le *travelling* ou des jeux d'optique empruntés aux effets spéciaux des débuts de l'Histoire du cinéma.

Si les 14 stations recèlent des effets surprise différents, leur décor renvoie aux codes esthétiques habituels des deux artistes: formes en carton, couleurs choisies avec soin en premier et arrière-plan. Tout comme les matières floues tels que les guirlandes, les morceaux de tissu, les confettis difficiles à contrôler. Chaque scène a été étudiée minutieusement afin de générer un intérêt plastique maximal à l'écran, tout en s'intégrant harmonieusement dans l'installation globale. Un subtil et savant travail de dosage et de compromis, la contrainte plastique étant la plus forte. Autre point de vigilance: la netteté de l'image enregistrée, qui doit tenir compte de l'électronique embarquée qui commande la mise au point de l'objectif du téléphone.

Ces scènes sont le fruit d'une véritable écriture cinématographique avec l'insertion de titres et d'un générique de fin. L'écriture est également chorégraphique: jouant avec les mouvements et la narration de l'objet qui bouge, auxquels s'ajoutent des connexions wifi, le positionnement précis de scotchs sur le parcours, des tableaux de contrôle de la vitesse des moteurs, assimilables à des danseurs pour Raphaël Pluinage. Cette parabole est sûrement liée à leur attrait pour le travail de Miet Warlop, artiste de scène et plasticienne, ou des Cies Rimini Protokoll et 111.

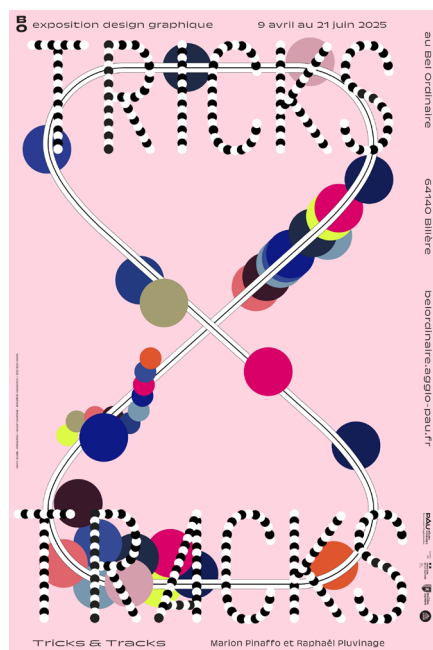
Visites guidées et ateliers créatifs

10h et 15h : mercredi 30/04
15h : samedi 03/05 et 07/06

Gratuit – Inscription sur notre site internet ou à l'accueil des expos.

En extra

Sur le site internet du BO : des photos des coulisses de l'expo, un atelier à faire à la maison, des vidéos et des surprises...

Un duo d'artistes côté expo et campagne

Marion Pinaffo (1987) et Raphaël Pluinage (1986), se sont rencontrés à l'École Nationale Supérieure de Création Industrielle (ENSCI) où ils ont pu expérimenter le travail en binôme pour la création d'une lampe en plastique, et lors de la préparation de leurs diplômes respectifs. Une formation déterminante à différents titres pour ces deux designers : la formation en tant que telle et les rencontres avec Bonnefrite et Sophie Coiffier notamment.

Réunis dans le travail depuis 2015, Marion et Raphaël appartiennent à la nouvelle génération de designers, amateurs de gouttes d'eau, de grains de sable, de panaches de fumée, de codes et d'automatismes, créateurs de recettes de papiers et d'encre

Un peu de lecture ?

Marion Pinaffo et Raphaël Pluinage vous proposent une sélection des livres pour appréhender plus en détail leur démarche artistique :

Dans le brouillard de Milan, Bruno Munari
Les animaux, Bastien Contraire
Petit traité de scénographie, Marcel Freydefont
Bodys Isek Kingelez, Fond Mercator Moma
Mind Walks: Karl Nawrot, James Langdon
Collection artistique: *US trucks*, Philippe Weisbecker

Ces livres sont consultables à la bibli du BO toute la durée de l'expo. Vous pourrez les emprunter à l'issue de l'exposition.

Le rose à l'affiche

Prolongez l'expérience Tricks & Tracks à la maison, avec l'affiche de l'exposition créée par Benjamin Lahitte (5€ – achat à l'accueil du BO).

DJ Hellvis : le 8/04, pendant le vernissage

DJ Hellvis n'est pas un DJ dans le sens actuel du terme, mais plutôt un « selecter ». Chez lui, point de scratch ou d'effet de tables de mixage. Mais plutôt une attention portée aux enchaînements, aux clins d'œil musicaux. Hellvis récolte depuis plus de 20 ans des galettes noires glanées dans les stands et chez les disquaires spécialisés. Il revisite les sons d'une autre époque tout en les racolant avec des tendances plus récentes, alternant classiques et perles rares. En piochant dans sa discothèque vinyle, il se fera un plaisir de nous partager sa sélection de soul, pop, rock indé et perles exotiques... pour le bonheur de toutes les oreilles.

Marion Pinaffo et Raphaël Pluinage

remercient Jules Hervé, Sarah Le Moal et l'équipe du Bel Ordinaire.

conductrices ou pyrotechniques. En 10 ans, ils ont exposé en France et à l'étranger, dans des musées et monuments, à l'occasion de résidences, de commandes publiques ou privées (Fondations du Crédit mutuel et Hermès). Si Marion Pinaffo a une prédilection pour le dessin à la main et la collecte sur le net d'images de références dans les phases de recherche, Raphaël Pluinage, lui, a une appétence pour la 2D et la 3D. Pour le reste, ils réfléchissent, conçoivent, testent et inventent ensemble au quotidien. Après leurs débuts à l'étranger et en région parisienne, ils se sont installés en 2022 dans la campagne tarnaise, où Marion a ses racines. Désormais, ils allient vie familiale et travail artistique dans un même endroit, avec un atelier laboratoire à la mesure de leurs projets et de leurs étagères de petits objets, matériaux,

échantillons de tissus, papiers qui leur permettent d'élaborer leurs créations.

Chacune d'elles les amène en effet à explorer dans les moindres détails une thématique, un matériau, une technique. Avec *Tricks & Tracks*, ils sont devenus respectivement spécialistes des circuits, des rails et des petits trains de toutes sortes. Ils avouent également une fascination pour tous les objets inutiles que l'on utilise pour les moments festifs comme les feux de Bengale, les bougies d'anniversaire ou les illuminations de Noël, sujet qu'ils aimeraient bien aborder dans l'avenir, dans l'espace public. À suivre donc !

Sources : «La fabrique de Pinaffo et Pluinage» de Tony Côme et Alexandre Dinos - 5e volume collection Prisme aux Éditions B42 (parution 7 mai 2025) et pinaffo-pluinage.com

B le Bel Ordinaire

allée Montesquieu
64140 Billère
05 59 72 25 85
belordinaire.agglo-pau.fr

Ouvert du mer. au sam.
de 15h à 19h, entrée libre
Accessible aux personnes
à mobilité réduite

PAU BÉARN
PYRÉNÉES
Communauté d'Agglomération

Soutenu
par

MINISTÈRE
DE LA CULTURE

région
Nouvelle-
Aquitaine

PYRÉNÉES
MONTAGNES