

SAY WHO

23.06.2023 PERROTIN GALLERY #ART

XAVIER VEILHAN

Portrait Mode

“I think the production of a form is interesting when it isn't too detailed and is slightly generic.”

Xavier Veilhan's name is synonymous with figurative, faceted sculptures. His purple horse-drawn carriage galloped into the Château de Versailles in 2009. Green sculptures of the Centre Pompidou's architects Richard Rogers and Renzo Piano stand erect in front of that museum. Veilhan's love of geometry, architecture and music also inspired 'Studio Venezia', the French national pavilion at the Venice Biennale which he transformed into a music studio in 2017 where musicians such as Nicolas Godin and Sébastien Tellier performed.

Now, the 60-year-old French artist has delved into marquetry to make hybridised object-paintings for his new exhibition at Perrotin. 'Portrait Mode' features marquetry portraits depicting Veilhan's friends, members of studio staff and birds. Composed of triangular-shaped elements, they convey a sense of movement and presence. Also on view are blurred, ghost-like sculptures sitting on reproductions of pieces of furniture by Vico Magistretti and Rick Owens.

Say Who:

When did you start working with marquetry and why does it appeal to you?

Xavier Veilhan:

We developed the work on marquetry in the studio over the last two years. What I find interesting about marquetry is that it's the essence of wood with tonal variations but there isn't really any colour. However, I made it with painted pieces of wood.

Say Who:

Could you talk about the creative process?

Xavier Veilhan:

We photographed some existing statues in the studio whose faceted surfaces capture the light. Then we reframed the images that we'd taken in order to reproduce and recompose them with pieces of wood, like a jigsaw puzzle. Integral to this process was using an algorithm; what I like is how this process generates colours which aren't really created by me but by several stages during the realisation of the artwork. It's also about trying to bring painting to images that deal with the representation of objects. For example, I'm very interested in religious icons that are half objects, half images.

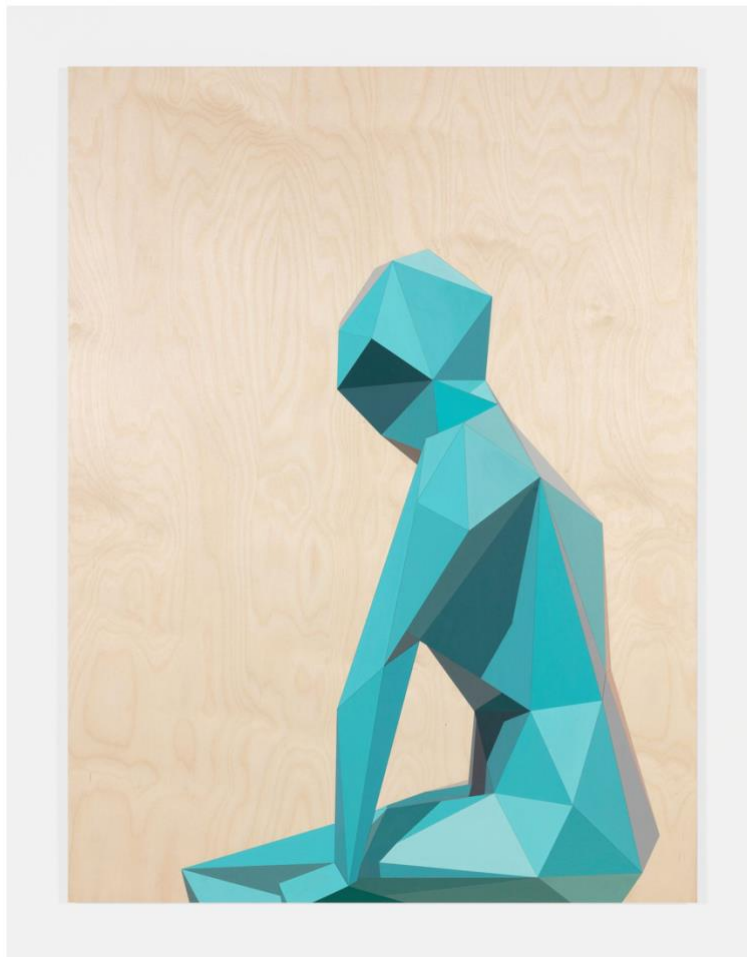
Say Who:

What's striking in your marquetry works and blurred sculptures is the lack of facial expressions. Why do you favour neutrality?

Xavier Veilhan:

I think the production of a form is interesting when it isn't too detailed and is slightly generic. I like having a certain distance towards the people that I'm representing. It's a way of making their personality or psychology appear rather than me trying to project something onto their form. I like the word "blank" in English. The sculptures that I make are "blank", to be filled in by other people projecting themselves onto them. As the author, I can't express their feelings. But I'm just there to listen, leaving it up to the viewer to complete [the image] on a sentimental level.

The same reasoning lies behind why I make blurred sculptures that give the impression of being ghosts and of having only one surface. What interests me in both the faceted and blurred works is the existence of the silhouette, the body and the physical side of the posture which is what makes someone identifiable. It isn't someone's facial features that render them recognisable but their posture and way of moving.

Say Who:

To make your previous sculptures of architects and music producers, you used a 3D scanner. Did you make the sculptures that served as a starting point for the marquetry works in the same way?

Xavier Veilhan:

Yes, it's the same technique but it's evolving, becoming increasingly faster and lighter. I was in Japan in May to make a family portrait of kabuki actors and we made the 3D scans much quicker than the series on music producers eight years ago.

Say Who:

Your Instagram shows that you made a curtain of nine thousand lightly moving organza dots for the ceremony of the 10-year-old kabuki actor, Onoe Maholo, at Kabukiza Theatre in Tokyo. How did this come about?

<https://www.instagram.com/p/Crp5jbEvxIk/>

Xavier Veilhan:

I met Onoe Maholo's parents at an exhibition that I had in Japan 15 years ago and we kept in touch. His mother, Terajima Shinobu, won a Silver Bear for best actress at the Berlin International Film Festival in 2010. I gave them a copy of the catalogue of my exhibition 'Dessins de Confinement' [Lockdown Drawings] at the Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris last year. The son saw a drawing that he liked and asked for a drawing by me to appear on the curtain. It was a very moving experience because it was the passage towards adulthood of this 10-year-old child actor. According to the rituals of kabuki, all the family members were on stage except the mother because in the Japanese culture women can't play kabuki roles. I made a 3D scan of the actor, his mother, father and grandfather for a group portrait – it's a work that I'm developing without knowing where it'll be presented.

Say Who:

You drew prolifically during the Covid-19 lockdowns, making hundreds of primarily geometric drawings using a ruler, compass and felt tip pens. What was your experience of the pandemic like?

Xavier Veilhan:

I was very comfortably settled but deprived of my relationship to the studio. I could go there but it was empty and I didn't have anyone around to help me do anything. I had to find a way to do things on my own so I started this series of drawings which became like a daily game almost. Several times a day, I would draw without knowing what I was really going to do. I also had an exhibition in Japan that I couldn't attend but had to organise things for it virtually which was frustrating but interesting, too.

Say Who:

You collaborated on the set design for three Chanel catwalk shows, including a bestiary for spring/summer haute couture 2023. Why did you agree to collaborate with the house of Chanel on these ephemeral projects?

Xavier Veilhan:

Virginie Viard, Chanel's artistic director, asked me to reflect upon and develop things not for one catwalk show but for three catwalk shows, over a duration of time. It's breaking out of this hysterical repetition of fashion. What appealed to me was the possibility of doing something a bit different. I'm quite curious about techniques and technologies; we could work quite fast and see the result on a scale that I didn't already know. Now we're working on a film and a book about this experience.

Say Who:

In September you had your first solo show in Rio de Janeiro at Galeria Nara Roesler. How do you think your work is perceived differently according to each culture?

Xavier Veilhan:

It's a very good and mysterious question because a lot of things in art are based on incomprehension. One of the interesting things about doing projects abroad is that we're all a bit alike but culturally there are enormous differences from one place to the next. Art is almost a reason for testing out these misunderstandings.

Say Who:

You collaborated with the ice-skater Stephen Thompson and scenographer Alexis Bertrand on 'Compulsory Figures' (2019), an installation and performance featuring circles drawn onto an ice skating rink at La Villette. How do these sorts of collaborations enrich your practice?

Xavier Veilhan:

It's very important for me to try to make films and shows. When I can't manage to do something in the studio or an exhibition, I create a show or film. I'm working on a new live show called 'Tout l'Univers'. One [humanity] is always exploring further in the galaxy but can no longer understand the dimensions that are so incredible. So I'm making something with very small means about the poetry of immeasurable existence. We're working on a metallic, crane-like structure with embedded screens around which they'll be performers. And we're collaborating with the composer Frédéric Lo and the pianist Ève Risser. It's a co-production with the Théâtre National de Bretagne, Fondation d'entreprise Hermès and the Cité Internationale Universitaire de Paris that will be shown in several places from November.

Say Who:

You've exhibited at the Château de Versailles and represented France at the Venice Biennale. What else would you like to do?

Xavier Veilhan:

I'd like to work on a project that's yet to be defined. I'm looking for an idea that I could work on without an institution, without a gallery, without an invitation, just with my team in the studio, trying to develop something to show afterwards.

Say Who:

Is it true that you're developing a project in the countryside of Boissy-le-Châtel where Galleria Continua Les Moulins is located?

Xavier Veilhan:

Yes. At the origin of Les Moulins is the artists Lucy and Jorge Orta who bought this [former factory] and sold [part of the site] to Galleria Continua who are friends of mine. I like the dynamic of Les Moulins and it's more interesting than being alone in the countryside. At the same time, I want it to be a personal project. The architects Lacaton and Vassal, who won the Pritzker Prize in 2021, are designing my building [on a plot purchased from the Ortas]. The reason why I'm doing this is to have a space that'll be free for developing projects and collaborations, where young people can work with musicians and rehearse shows. It could be used as a film location and for making furniture and lighting because I like design too. The building should be finished within a year, perhaps at Christmas.

Interview by Anna Sanson

Photo caption and credits:

Image I: "Portrait Mode" Exhibition, Gallery Perrotin © Xavier Veilhan / ADAGP, Paris 2023

Image II: Lyllie n°1, 2023 © Xavier Veilhan / ADAGP, Paris 2023

Image III: View of *Studio Venezia*, French Pavilion Français at the 57th edition of the Venice Biennale, 2017. Photo: Giacomo

Image III: View of *Studio Venezia*, French Pavilion Français at the 57th edition of the Venice Biennale, 2017. Photo: Giacomo

Cosua & © Xavier Veilhan / ADAGP, Paris 2023

Image IV: View of Chanel's spring-summer 2023 haute couture show. Credit for images: © CHANEL & © Xavier Veilhan /

ADAGP, Paris 2023

Image V: View of *Compulsory Figures* at the Grande Halle de la Villette, 2019-2020. Photo: Maud DHILLIT & © Xavier Veilhan /

ADAGP, Paris 2023

SAY WHO

23.06.2023 PERROTIN GALLERY #ART

XAVIER VEILHAN

« Je pense que la production de la forme est intéressante quand elle n'est pas trop détaillée mais plutôt générique »

Le nom de Xavier Veilhan est synonyme de sculptures figuratives à facettes. Son carrosse pourpre avec des chevaux captés en plein galop a orné la cour du Château de Versailles en 2009. Ses sculptures vertes des architectes du Centre Pompidou, Richard Rogers et Renzo Piano, trônent aux abords du musée. La passion de Veilhan pour la géométrie, l'architecture et la musique a également inspiré « Studio Venezia » au Pavillon français de la Biennale de Venise que l'artiste a transformé en studio de musique en 2017, où des musiciens tels que Nicolas Godin et Sébastien Tellier ont joué.

Pour sa nouvelle exposition à la galerie Perrotin, l'artiste âgé de 60 ans s'est lancé dans un nouveau domaine : la marqueterie. « Portrait Mode » présente des tableaux-objets représentant les amis de l'artiste, ses assistants et des oiseaux, tous réalisés en marqueterie facettée. Composés d'éléments triangulaires, ces œuvres transmettent une impression de mouvement et de présence. On découvre également des sculptures floues, fantomatiques, qui reposent sur des reproductions de meubles conçus par Vico Magistretti et Rick Owens.

Say Who:

Quand avez-vous commencé à travailler avec la marqueterie ? Pourquoi cet intérêt ?

Xavier Veilhan:

Nous avons développé ce travail en atelier durant les deux dernières années. Ce que je trouve intéressant dans la technique de la marqueterie, c'est vraiment l'essence du bois et les variables. Il n'y a pas vraiment de couleur, alors que moi j'ai utilisé des pièces de bois peintes.

Say Who:

Pouvez-vous nous parler du processus créatif ?

Xavier Veilhan:

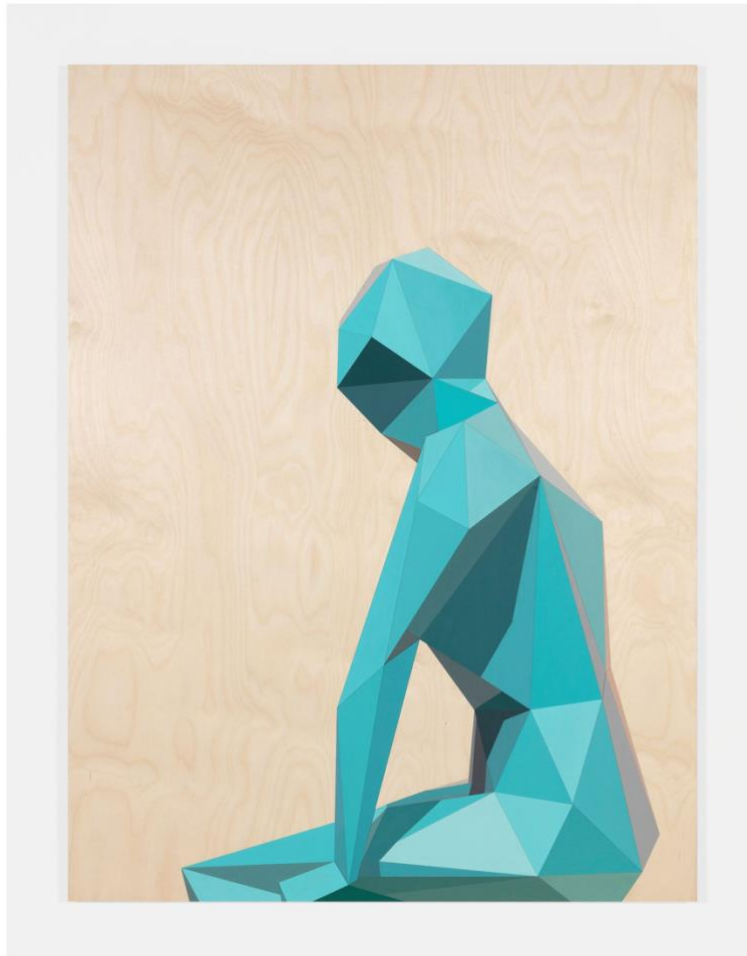
On a d'abord pris en photo des statues existantes à l'atelier dont les facettes captaient la lumière. On a recadré les photos, puis on les a restituées et recomposées avec des pièces de bois, comme un puzzle. Il y a un algorithme qui intervient à plusieurs niveaux ; ce que j'aime c'est la manière dont ce processus génère des couleurs qui ne sont pas vraiment créées par moi mais par les phases multiples dans la réalisation de l'œuvre. C'était la tentative d'amener la peinture à l'image dans la représentation des objets. Par exemple, je m'intéresse beaucoup aux icônes qui sont moitié objets, moitié images.

Say Who:

Ce qui est marquant dans vos œuvres de marqueterie et vos nouvelles sculptures floues, c'est l'absence d'expression faciale. Pourquoi cette neutralité ?

Xavier Veilhan:

Je pense que la production de la forme est intéressante quand elle n'est pas trop détaillée mais plutôt générique. J'aime bien avoir une certaine distance avec les gens que je représente. C'est une manière de faire apparaître leur personnalité ou leur psychologie plutôt que d'essayer de projeter quelque chose sur leur forme. J'aime bien le terme « blank » en anglais. Les sculptures que je fais sont « blank », elles sont faites pour être remplies par ce que les gens projettent sur elles. En tant qu'auteur, je ne cherche pas à retranscrire leur ressenti mais juste à être à l'écoute et laisser au spectateur compléter ce qu'il y a de l'ordre des sentiments. C'est aussi la raison pour laquelle je fais des sculptures floues car on a l'impression d'avoir affaire à des fantômes avec une seule surface. Ce qui m'intéresse dans les deux cas, c'est la silhouette, le corps, le côté physique de la posture, qui permet leur identification quelque part. Ce ne sont pas les traits du visage qui révèlent la personne mais sa posture et sa manière de bouger.

Say Who:

Pour vos sculptures précédentes des architectes et des producteurs de musique, vous avez utilisé un scan 3D. Avez-vous fait de même pour les sculptures qui vous ont servi de base pour vos œuvres en marqueterie ?

Xavier Veilhan:

Oui, c'est la même technique qui évolue. C'est de plus en plus rapide et légère. J'étais au Japon au mois de mai pour faire le portrait d'une famille de comédiens de kabuki et les scans ont été bien plus rapides que pour la série des producteurs de musique il y a huit ans.

Say Who:

On voit sur votre Instagram votre réalisation d'un rideau de 9 000 points d'organza qui bougent légèrement pour la cérémonie d'Onoe Maholo, un acteur kabuki âgé de 10 ans, au Théâtre Kabuzia à Tokyo. Comment s'est passée cette commande ?

<https://www.veilhan.com/#/en/work/1042>

Xavier Veilhan:

J'ai rencontré ses parents lors d'une exposition que j'ai faite au Japon il y a 15 ans et nous sommes restés en contact. Sa mère, Terajima Shinobu, a gagné le prix Silver Bear pour la meilleure interprétation féminine au Festival international du film de Berlin en 2010. Je leur ai donné un exemplaire du catalogue de mon exposition, « Dessins de confinement », au Musée d'art moderne de la Ville de Paris l'année dernière. Le fils a vu un dessin qui lui a plu et il a demandé que ce soit mon dessin qui apparaisse sur le rideau. C'était une expérience très émouvante puisque c'était le passage vers l'âge adulte d'un enfant de 10 ans. Selon les rituels de kabuki, il y avait tous les membres de la famille sur scène sauf la mère car dans la culture japonaise la femme ne joue pas de rôle dans le théâtre kabuki. J'ai fait des scans en 3D pas seulement de cet acteur mais de sa mère, son père et son grand-père pour un portrait de famille. C'est un travail que j'ai développé sans savoir où il serait présenté.

Say Who:

Vous avez dessiné de manière prolifique pendant les confinements du Covid-19, réalisant des centaines de dessins principalement géométriques à l'aide d'une règle, d'un compas et de feutres. Quelle a été votre expérience de la pandémie ?

Xavier Veilhan:

J'étais confortablement installé mais privé du rapport avec l'atelier. Je pouvais y aller mais c'était vide et je n'avais pas mes assistants pour m'aider. Je devais trouver un moyen de faire les choses, seul, et j'ai commencé cette série de dessins, c'est devenu presque un jeu quotidien. Plusieurs fois par jour, je m'habillais, je dessinais sans savoir ce que j'allais vraiment faire. J'ai monté une exposition au Japon où je n'ai pas pu me rendre, j'ai dû organiser les choses virtuellement. C'était un peu frustrant mais intéressant aussi.

Say Who:

Vous avez collaboré sur trois défilés pour la maison Chanel. Pour le défilé haute couture de printemps/été 2023, vous avez créé un bestiaire stylisé. Pourquoi avez-vous accepté de collaborer sur ces projets éphémères ?

Xavier Veilhan:

Virginie Viard, directrice artistique de Chanel, m'a demandé de réfléchir à des choses et de les développer pas pour un défilé mais pour trois défilés, sur la durée. Ça sort un peu de cette répétition toujours hystérique inhérente à la mode. Il y avait surtout la possibilité de faire quelque chose d'un peu différent. Je suis assez curieux des techniques et des technologies. Là, on a pu travailler assez rapidement et voir le résultat sur une échelle que je ne connaissais pas. Maintenant, on est en train de travailler sur un film et un livre pour raconter cette expérience.

Say Who:

Au mois de septembre, vous avez eu votre première exposition à Rio de Janeiro, à la galerie Nara Roesler. Pensez-vous que votre travail soit perçu différemment selon chaque culture ?

Xavier Veilhan:

C'est une très bonne question et mystérieuse aussi car beaucoup de choses dans l'art sont basées sur l'incompréhension. Un des intérêts de monter des projets à l'étranger, c'est que nous sommes tous un peu pareils mais culturellement il y a énormément de différences d'un endroit à l'autre. L'art est presque une raison d'être pour tester ces malentendus.

Say Who:

Vous avez collaboré avec le patineur Stephen Thompson et le scénographe Alexis Bertrand sur « Compulsory Figures » (2019), une installation et une performance consistant en des cercles dessinés sur une patinoire à La Villette. Comment ces collaborations enrichissent-elles votre pratique ?

Xavier Veilhan:

C'est très important pour moi d'essayer de faire des films et des spectacles. Quand je n'arrive pas à faire quelque chose dans l'atelier ou une exposition, je crée un spectacle ou un film. Avec Alexis Bertrand, je travaille sur un nouveau spectacle qui s'appelle « Tout l'Univers ». On explore toujours plus loin la galaxie mais on n'arrive plus à appréhender les dimensions tellement incroyables. Donc c'est un spectacle vivant avec des tout-petits moyens autour de la poésie de l'existence qui est impossible à mesurer. On travaille sur une structure métallique comme une grue, qui peut tourner et recevoir des écrans, avec des acteurs autour. On travaille avec le compositeur Frédéric Lo et la pianiste Ève Rissler. C'est un spectacle qui sera créé en novembre et en tournée ensuite. Nous le produisons avec Iebeau & associés, en coproduction, entre autres, avec le Théâtre National de Bretagne, les SUBS à Lyon et avec le soutien de la Fondation d'entreprise Hermès.

Say Who:

Vous avez exposé au Château de Versailles et vous avez représenté la France à la Biennale de Venise. Que voudriez-vous faire d'autre ?

Xavier Veilhan:

J'aimerais bien travailler sur un projet qui n'est pas encore défini. Je cherche une idée sur laquelle je pourrais travailler sans institution, sans galerie, sans invitation, juste travailler avec mon équipe à l'atelier, essayer de développer quelque chose pour après la montrer.

Say Who:

Est-il vrai que vous développez un projet dans la campagne de Boissy-le-Châtel, où se situe la Galleria Continua Les Moulins ?

Xavier Veilhan:

Oui. À l'origine des Moulins [qui s'agit d'une ancienne usine] est le couple d'artistes Lucy et Jorge Orta. Ils ont acheté cet endroit et ont vendu une partie à la Galleria Continua que je connais bien. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est cette dynamique. C'est plus intéressant qu'être tout seul à la campagne. En même temps, j'ai envie que ce soit un projet personnel. J'ai demandé aux architectes Lacaton et Vassal, qui ont remporté le prix Pritzker en 2021, de construire un bâtiment [sur une parcelle acquise auprès de Lucy et Jorge Orta]. Mon souhait est d'avoir un espace qui soit libre pour développer des projets et monter des collaborations. Je veux l'ouvrir à des gens plus jeunes pour qu'ils puissent travailler avec des musiciens et répéter des spectacles. On pourra aussi l'utiliser pour des tournages ou travailler autour du design de meubles et de luminaires car j'aime le design aussi. Je pense que dans un an ce devrait être terminé.

Propos recueillis par Anna Sanson

Credit photos :

Image I : Vue de l'exposition de Xavier Veilhan Portrait Mode à la galerie Perrotin, Paris, 2023. Photo: Claire

Dorn. ©VEILHAN/ADAGP, Paris, 2023. Courtesy of the artist and Perrotin

Image II : Xavier Veilhan, Lyllie n°1, 2023 ©VEILHAN / ADAGP Paris, 2023 Courtesy of the artist and Perrotin

Image III : Vue de *Studio Venezia*, Pavillon Français de la 57ème Biennale de Venise, 2017. Photo : Giacomo Cosua & ©

Xavier Veilhan / ADAGP, Paris 2023

Image IV : Vue du défilé Chanel Printemps-Été 2023. Image Credits : © CHANEL

Image V : Vue de *Compulsory Figures* à la Grande Halle de la Villette, 2019-2020. Photo : Maud DHILLIT & © Xavier Veilhan / ADAGP, Paris 2023