

Axel Gouala
Portfolio
2024

intro

Hidden behind the three thick roots of the Aristotelian poetic genres' family tree; the tragedy, comedy, and the epic, one finds their often-forgotten sibling, the parody. Scarcely addressed by Aristotle himself, at least in the surviving literature, the French literary critic Gérard Genette sat out to reclaim the parody into the literary fold with his 1982 seminal work *Palimpsests: La Littérature au second degré*. Genette presupposes two modes of production that engenders parody, namely imitation and transformation, and it is the latter which seems to best describe the process behind Axel Gouala's metamorphic sculptural objects. Where Ulysses recalls the Odyssey, or plaster copies their marble originals, Gouala humorously transforms materials much more familiar to the denizens of the 21st century: Plungers playing palms, palms playing coatracks, a mop turned snake slithering away from its bucket. It is precisely the intimacy with which we greet these familiar materials and made-to-be-held design objects that makes the viewing of Gouala's works a haptic affair.

extract from *Metamorphic Parodie* of Gustav Elgin, BE Magazine #28

Bio

Axel Gouala (b. 1987 Paris) is a French artist based in Rome. He graduated with a MFA from the Haute École des Arts du Rhin in Strasbourg in 2014 and lives between France and Italy. His work has been recognized with several Prizes in France, Switzerland and Italy, including recently the Kunst Preis Riehen (City of Riehen Art Prize, Switzerland 2022) and the prize Premio Fondazione Cultura e Arte, Sezione Internazionale (Italy, 2023), Special Prize of the InsideArt Talent Prize 2023.

He has received support from recognized cultural institutions such as the French Ministry of Culture, the Goethe Institut, the Institut Français and has exhibited in several Biennales and Art centers in Europe including Selest'art 2019, the Cité Internationale des Arts de Paris (Paris - FR), the CEAAC (Strasbourg - FR), the Kunsthalle Basel (Basel - CH), the Kunsthalle Palazzo (Liestal - CH), the Kunstraum Riehen (Riehen - CH), the Casino Luxembourg (Luxembourg - LU), the Kunstverein Freiburg (Freiburg - DE) the Künstlerhaus Bethanien Galerie (Berlin - DE), the Meetfactory (Prague - CZ), and the Mattatoio Roma (Rome - IT).

Axel Gouala

Finalist & Fondazione Cultura e Arte Special AWARD / Internazionale

*Visual interference and hybrid correspondence:
objects transform and yet remain the same through the artist's irony*

Sculptor, designer, and engraver, Axel Gouala loves to use heterogeneous materials and techniques in his practice, giving life to creations that trigger a profound empathy in the viewer. Gouala's art starts from everyday life to lead us into a world made of possibilities, rarefied and full of symbols. The result is pieces that challenge conventions, inviting the audience to reflect on their essence; creations that convey messages full of meaning without putting aside irony and lightness. "An important component that runs through my work," says the artist, "is the desire to share ideas through mockery". Having graduated from the Academy of Fine Arts in Strasbourg, Gouala's education was imbued with a deep bond with artisanal traditions. "I do not hesitate to refer to crafting but I have no intention of creating a dichotomy between artisanal and industrial practice". Indeed, these two souls coexist in his work which is often guided by the materials themselves, by their shapes and peculiarities, transforming both the aesthetic aspect and the practical function of the objects. The artist's creative process is divided into different phases. "I am moved by a creative gaze that contaminates the objects that surround me; I let myself be inspired by them as if they were my lifelong companions." Gouala tries to extract the object from its specific context, focusing on the most generic and often standardized characteristics, those which, as he states, "the observer keeps in his mind" as the most relevant peculiarities from an aesthetic point of view. Gouala's work immerses us in an ephemeral and fantastic universe in which every element is reinterpreted and decontextualized. The wave is no longer in the sea just like the mountain is no longer in the range: through apparently simple interventions, the objects are profoundly modified while remaining completely recognizable. In Totem-Voyage, in a process similar to that of collage, a vacuum cleaner is transformed into a palm tree and the visual interferences between the two objects lead the audience's minds in very different directions, away from the objects' physicality if not for their location in space. "I enjoy exacerbating these links by applying them in hybrid drawings and sculptures in which worlds mix and where integrity merges." The artist emphasizes that his reference to everyday life does not simply aim to highlight its dramatic nature but rather to dismantle its predefined conventions and transform appearances through a playful artistic gesture. In his intent there is no pretense of outlining an exhaustive representation of human life: rather, Gouala directs his art to mirror everyday life, the anxieties and stress that permeate us all. From Michel Gondry to Spike Jonze, from Roman Signer to Francis Alÿs: Gouala's artistic references are not casual. "I consider myself close to these artists," he explains, "precisely because of their ability to communicate the meaning of their work with marked irony."

Axel Gouala

Finalist & Fondazione Cultura e Arte Special AWARD / Internazionale

*Interferenze visive e corrispondenze ibride:
gli oggetti si trasformano pur rimanendo se stessi grazie al gesto ironico dell'artista*

Al tempo stesso scultore, disegnatore e incisore, Axel Gouala ama utilizzare, nella sua pratica, materiali e tecniche eterogenei dando vita a creazioni che innescano una profonda empatia con il pubblico. L'arte di Gouala prende le mosse dal reale e dal quotidiano per condurci in un mondo fatto di possibilità, rarefatto e denso di simboli. Il risultato sono opere che sfidano le convenzioni, invitando il pubblico a riflettere sulla loro essenza, creazioni che veicolano messaggi densi di significato senza mettere per questo da parte ironia e leggerezza. «Una componente importante che attraversa il mio lavoro – racconta l'artista – è il desiderio di condividere idee attraverso la derisione». Diplomatosi all'Accademia delle Belle Arti di Strasburgo, Gouala ha avuto un percorso formativo, intriso di un profondo legame con le tradizioni artigianali: «Non esito – precisa l'artista – a riferirmi alle arti artigianali ma non ho l'intenzione di creare una dicotomia tra pratica artigianale e industriale».

Le due anime coesistono nei suoi lavori e questa caratteristica si riflette chiaramente nelle sue opere. L'artista spesso si lascia guidare dai materiali stessi, dalle loro forme e peculiarità, per trasformarne sia l'aspetto estetico sia la funzione pratica degli oggetti. Il processo creativo dell'artista si articola in diverse fasi: «Sono mosso da uno sguardo creativo che contamina gli oggetti che mi circondano; mi lascio ispirare da essi come se fossero compagni di vita». Gouala cerca di estrarre l'oggetto dal suo contesto specifico, concentrandosi sulle caratteristiche più generiche e spesso standardizzate, quelle che, come afferma, «l'osservatore conserva nella propria mente» come le peculiarità più rilevanti dal punto di vista estetico. Le opere di Gouala ci immergono in un universo effimero e fantastico, in cui ogni elemento viene reinterpretato e decontestualizzato. L'onda non è più nel mare, la montagna non è più nella catena, attraverso interventi all'apparenza piuttosto semplici gli oggetti vengono profondamente modificati, pur rimanendo del tutto riconoscibili. In un processo simile a quello di un vero e proprio collage un'aspirapolvere si trasforma in una palma, come avviene nell'opera Totem-Voyage. Le interferenze visive tra i due oggetti conducono la mente degli spettatori in direzioni molto diverse, verso suggestioni che si allontanano dalla fisicità degli stessi se non per la loro collocazione nello spazio: «Mi diverto a esorcizzare questi legami applicandoli in disegni e sculture ibridi in cui i mondi si mescolano e dove l'integrità si fonde». L'artista sottolinea nella sua ricerca che il suo riferimento alla quotidianità non mira semplicemente a mettere in luce la sua drammaticità, ma piuttosto a smantellare le sue convenzioni predefinite e a trasformare le apparenze attraverso un giocoso gesto artistico. Nel suo intento non c'è pretesa di delineare una rappresentazione esaustiva della vita umana, Gouala indirizza la sua arte a farsi specchio della quotidianità, delle ansie e dello stress che permeano la vita di tutti i giorni. Da Michel Gondry a Spike Jonze, da Roman Signer a Francis Alÿs: i riferimenti artistici di Gouala non sono casuali: «A questi artisti – spiega – mi ritengo vicino proprio per la capacità che hanno di comunicare il senso delle loro opere con un'ironia molto marcata».

Sofia Di Gravio

InsideArt Magazine
October 2023

Falaise (4)-Cathédrale, bricks, 225 × 301 × 138 cm, 2022

Falaise

Falaise è un'opera site-specific che cattura l'immagine di pareti rocciose plasmate da mattoni scolpiti. Questa fusione di costruzione e decostruzione enfatizza le qualità plastiche del materiale, creando un fluire armonioso con il soggetto. Il mattone, originando dalla terra stessa, diventa protagonista. Falaise si configura sia come paesaggio che come rovina ma è anche una visione di viaggio, un intreccio di paesaggi mediterranei, coste bretoni e montagne del Sichuan. L'idea nasce dalla materia stessa, il mattone alveolare, osservato durante i miei viaggi in America, Asia, Cina e Africa. Questo materiale estratto dalla terra crea un ciclo creativo: dall'estrazione nasce un negativo, che io trasformo in positivo e poi nuovamente in negativo. Inizialmente concepito come un modello, è poi stato realizzato su larga scala. Falaise è un'ode alla connessione tra materia e terra, un viaggio ciclico che prende forma attraverso l'arte.

Falaise is a site-specific piece that captures the image of rock walls shaped by sculpted bricks. This fusion of construction and deconstruction emphasizes the plastic qualities of the material, creating a harmonious flow with the subject. Brick, originating from the Earth itself, thus become the protagonists of the piece, making it appear both as a landscape and as a ruin but also a travel vision, a mix of Mediterranean landscapes, Breton coasts, and Sichuan mountains. The idea comes from the material itself - the honeycomb brick - observed during my travels to America, Asia, China, and Africa. This material, extracted from the earth, creates a creative cycle: from the extraction a negative is born, which I transform into positive and then back into negative. Initially conceived as a model, it was then realized on a large scale. Falaise is an ode to the connection between matter and earth, a cyclical journey that takes shape through art.

InsideArt Magazine
October 2023

Falaise (5)

bricks
245 × 307 × 91 cm

Mattatoio
Roma
2023

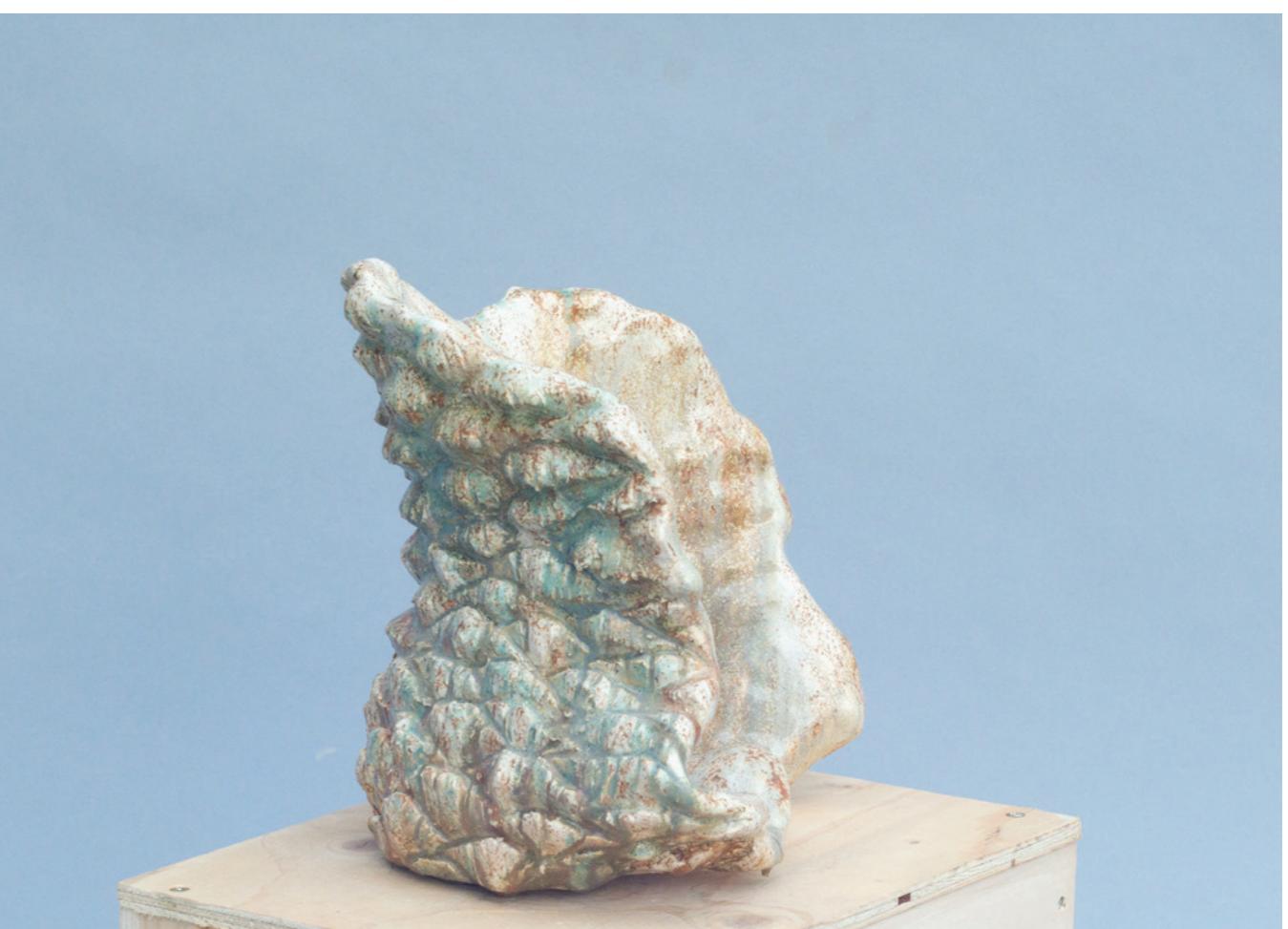

Falaise (Hiver), bricks, plaster, bonsai, 239,2 × 500 × 180 cm, Jardin du Fort, Mittelhausbergen, 2016

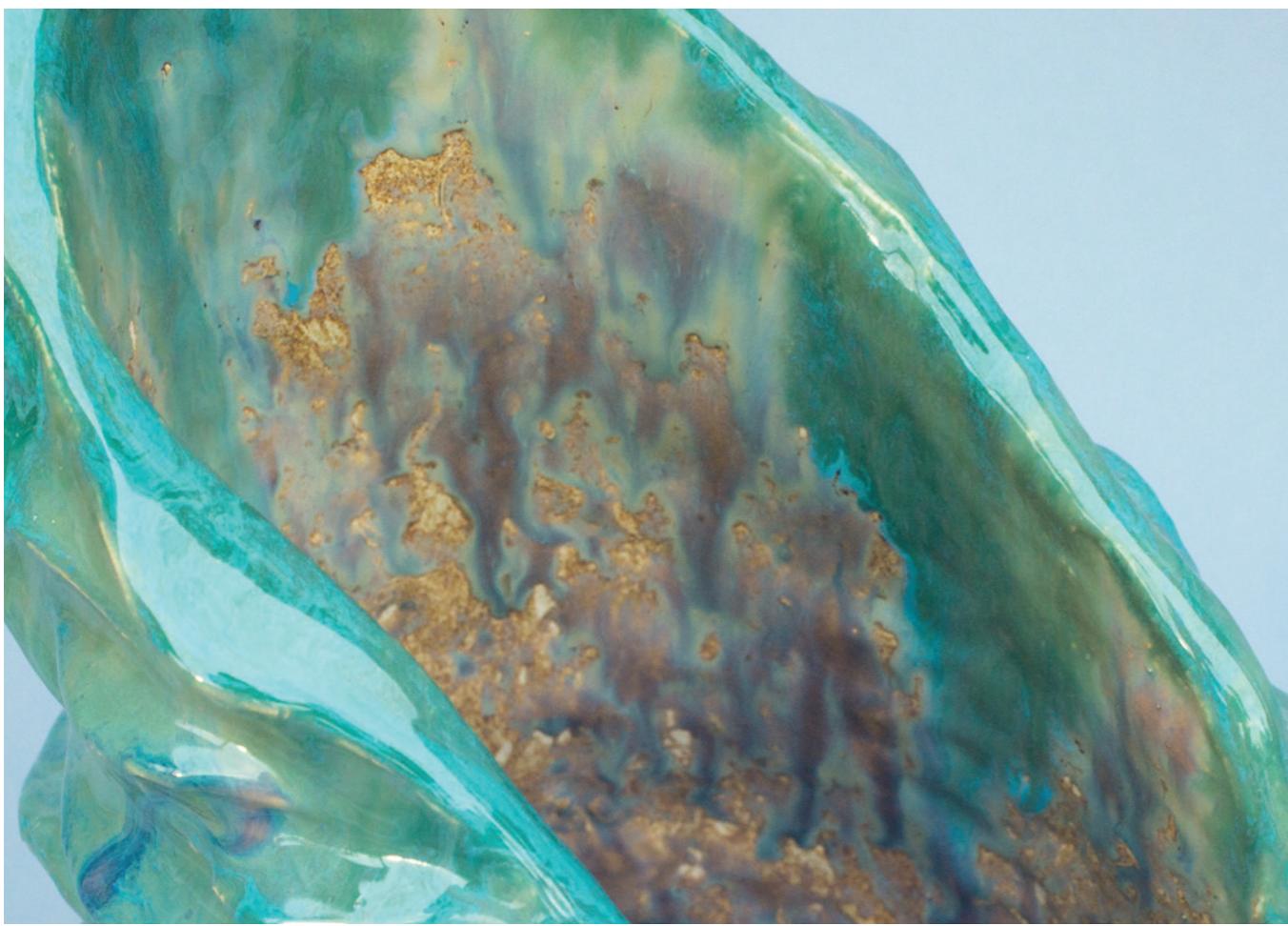
Palmiers

Les *Palmiers* sont des sculptures en céramique de nature hybride, pouvant être à la fois écorces ou peaux de palmiers, coquillages, carapaces ou mues d'animal. Ces représentations chimériques semblent être des éménations d'un monde entre terre et mer, du littoral ou plus exactement de la plage, à la frontière entre océan et forêt.

Palmier (1)

ceramic
23,5 × 27 × 21,3 cm
2023

Palmier (2)

ceramic
49,6 × 24 × 23,6 cm
2023

Le Génie des Cruches

Ces dessins représentent pour la plupart un vase, central, qui adopte différentes parures et attitudes.

L'un mou comme de la cire chaude fait dos à un autre recouvert d'écorces de palmier. Un troisième orné de coquillages et d'algues présente un corps mi-vase mi-humain.

Le vase, l'amphore, et les objets-contenants nous accompagnent depuis la nuit des temps. Capables de recevoir et d'acheminer dans leurs ventres, ils transportent aussi des histoires qui se déplient à travers leurs formes, décorations et matériaux. L'artiste Andreas Angelidakis dans sa vidéo Vessel compare les vases de l'antiquité aux écrans et aux réseaux sociaux, en d'autres termes un moyen de communication à travers lequel les personnes apprenaient les us, les coutumes, les histoires, les mythes, et les légendes et un support grâce auquel les styles artistiques voyageaient à travers le monde, s'hybridaient et évoluaient.

Le vase est aussi une forme héritée des premiers objets contenants, auxquels Ursula Le Guin rend hommage, évoquant que les récipients étaient probablement les premières inventions culturelles. Cette idée de contenant et contenu se rejoue aussi dans la comparaison qu'elle développe entre le roman et les premiers objets contenant comme potentiel contre-récit à celui dominant du héros et de ses objets contenant – des armes – dans sa théorie de la fiction-potier.

« [...] ; en même temps ou avant l'outil qui canalise l'énergie vers l'extérieur, nous avons fabriqué l'outil qui ramène l'énergie à la maison ». (Ursula Le Guin)

La série ici présentée se construit sur ce double pouvoir de l'objet : contenant et contenu. Objet et récit.

Il se dégage de ces dessins une atmosphère mélancolique et suspendue, qui me rappelle avec nostalgie des lieux, des rencontres, des lumières, conservés et habités par ces vases.

Axel Gouala

2024

Estate, charcoal and pastels, 244 × 150 cm, 2023

Panse

monotype on paper Hahnemühle
49,4 × 34,2 cm printed on a 70 × 50 cm sheet
2023

Buste

monotype on paper Hahnemühle
32,5 × 24,5 cm printed on a 50 × 35 cm sheet
2023

Le Vase Aquatique

charcoal
65 × 89,8 cm
2023

Le Vase de Cire

charcoal
65 × 89,8 cm
2023

Clic

ceramic
6,9 × 11 × 22,5 cm
2023

with the support of Région Grand Est and DRAC Grand Est, French Ministry of Culture

Langage, détail

ceramic, keyboard, acrylic and métal
13,5 × 46 × 16 cm
2023

with the support of Région Grand Est and DRAC Grand Est, French Ministry of Culture

Backpain

keyboard and ceramic
4,2 × 44 × 12 cm
2023

with the support of Région Grand Est and DRAC Grand Est, French Ministry of Culture

Salutation au Soleil (informatique et libertés)

17 × 17,5 × 34,5 cm
keyboard and ceramic
2022

with the support of Région Grand Est and DRAC Grand Est, French Ministry of Culture

Metamorphic Parody

Hidden behind the three thick roots of the Aristotelian poetic genres' family tree; the tragedy, comedy and the epic, one finds their often-forgotten sibling, the parody.

Scarcely addressed by Aristotle himself, at least in the surviving literature, the French literary critic Gérard Genette sat out to reclaim the parody into the literary fold with his 1982 seminal work *Palimpsests: La Littérature au second degré*. Genette presupposes two modes of production that engenders parody, namely imitation and transformation, and it is the latter which seems to best describe the process behind Axel Gouala's metamorphic sculptural objects. Where Ulysses recalls the Odyssey, or plaster copies their marble originals, Gouala humorously transforms materials much more familiar to the denizens of the 21st century: Plungers playing palms, palms playing coatracks, a mop turned snake slithering away from its bucket. It is precisely the intimacy with which we greet these familiar materials and made-to-be-held design objects that makes the viewing of Gouala's works an almost haptic affair.

Here, one may paraphrase Walter Benjamin's *Einbahnstraße* (1928), that reading a text compared to copying it, is what flying over a landscape is to walking its streets. Gouala's transformative copying not only echoes the metaphor, but seemingly translates it into the literal in his exhibit *SkulpturAtlas, Temple et collection personnelle*. For the polystyrene onto which Gouala has carved details from classical cast copies found in the Bode Museum and the Neues Museum, was collected from the streets by the artist, and subsequently returned to them in the window-display on Künstlerhaus Bethanien's ground floor. Since one must only have unpacked a television or stereo set to judge the weight and feel of the polystyrene replica, or what it would take to snap it in half for that matter, curious passersby walking down Kottbusser Straße during the latter months of 2020 were themselves invited to tactiley take part in an unfolding copying and transformation of classical sculpture and philistine design – freed from the vantage of the museum.

Gustav Elgin

Be Magazine #28
Berlin
October 2021

Copyshop, Atlas Mnemosyne

used polystyrene packaging
165,5 × 140 × 140 cm
2020

Metamorphe Parodie

Hinter den drei Wurzeln des Aristotelischen Stammbaums poetischer Gattungen, der Tragödie, der Komödie und dem Epos, verbirgt sich ihre oftmals übersehene Schwester, die Parodie. Von Aristoteles selbst kaum thematisiert, zumindest nicht in den überlieferten Werken, forderte der französische Literaturkritiker Gérard Genette mit seinem Werk *Palimpsests: La Littérature au second degré* (1982) die Parodie auf dem Feld der Literatur zurück. Genette geht von zwei Produktionsmodi aus, die Parodie hervorbringen, Nachahmung und Transformation, und womöglich ist es die Letztere, die den Prozess hinter Axel Goualas metamorphen skulpturalen Objekten am besten beschreibt. Wie Ulysses die Odyssee anklingen lässt oder Gipskopien die marmornen Originale, so transformiert Gouala humorvoll Materialien, die uns heute deutlich vertrauter sind: Pömpel spielen Palmen, Palmen spielen Garderobenständer, ein Wischmopp wird zur Schlange und schlängelt sich weg vom Eimer. Gerade die Vertrautheit, mit der wir diesen praktischen Gestaltungsobjekten begegnen, verleiht Goualas Werken beim Betrachten ihre Haptik. Man kann hier Walter Benjamins Einbahnstraße (1928) paraphrasieren, wonach das Lesen eines Texts wie das Überfliegen einer Landschaft sei, das Kopieren aber wie ein Spaziergang durch ihre Straßen. Goualas transformatives Kopieren greift diese Metapher nicht nur auf, denn in seiner Arbeit SkulpturAtlas, Temple et collection personnelle (2020) scheint er sie ins Wörtliche zu übersetzen. Das Styropor, in das Gouala Details aus mittelalterlichen und klassischen Plastiken schnitzte, wurde vom Künstler von der Straße aufgelesen und anschließend in die Schaufensterauslage des Künstlerhauses Bethanien getragen. Man muss nur mal einen Fernseher oder eine Stereoanlage ausgepackt haben, um Gewicht und Haptik ihrer Styropor-Repliken beurteilen zu können. Und so waren neugierige Passanten, die in den letzten Monaten des Jahres 2020 die Kottbusser Straße entlanggingen, eingeladen, an einem fortlaufenden Kopierprozess, einer Transformation von klassischer Skulptur und alltägliche

Gustav Elgin

Be Magazin #28
Berlin
October 2021

Copyshop, Atlas Mnemosyne
detail

used polystyrene packaging
165,5 × 140 × 140 cm
2020

Jungle Quotidienne

Palmier gantés, à roulette, parsemés de fourrure...Les drôles de créatures végétales d'Axel Gouala (né en 1987), à mi-chemin entre la sculpture, le totem protecteur, et aux accents farceurs sont nés en 2018, autour d'une réflexion commune sur la notion de voyage, avec d'autres artistes, s'inscrivant dans une actualité mouvementée sur la crise migratoire. Ce corpus de palmiers sculptés, détournés, ou dessinés par Axel Gouala, s'inscrit dans une recherche sur l'ailleurs , les vacances, l'exotisme, par opposition au travail et aux tâches du quotidien. Symbole d'un imaginaire collectif, des îles désertes, de l'Orient rêvé et d'un Hollywood glamour le palmier se transforme, posé sur ces socles inhabituels, de chaises à roulettes ou d'aspirateur. L'artiste opère une confrontation entre deux réalités, l'une vérifique, fonctionnelle, la seconde plus onirique et fantasmée : le labeur quotidien vs la détente sous un cocotier. Dans sa structure même, ce mat planté et érigé, tel les fétiches aux abords de villages de multiples continents évoque une certaine puissance, le patriarcat et des formes de domination. Domination du colon , domination de l'homme sur la femme qui assume le travail ménager retrouvé dans les objets détournées par l'artiste. Avec les totems d'A. Gouala, nous voyageons dans nos esprits et sommes transportés vers différentes préoccupations du monde actuel.

Axel Gouala est diplômé de la HEAR en 2014, il travaille en volume, dessin et peinture, revisite les motifs végétaux ou décoratifs et introduit de plus en plus la couleur sans son œuvre.

Marie Terrieux

Director and head curator of Fondation François Schneider
Extract from exhibition guide of Nos Îles, Fondation François Schneider

March 2022

Totem-Voyage 10, Palmo

mixed materials
123 × 99 × 89,7 cm
2020

The Snake
a.k.a. the_great_escape

mixed materials
71 × 45 × 245 cm
2020

Banana Gloves

7 × 15 × 26,6 cm & 6,3 × 10,4 × 26,3 cm
ceramic
2023

ODNI / UDO
(Objet Domestique Non Identifié) (Unidentified Domestic Object)

FR

Axel Gouala est issu d'une double culture qui le pousse à porter un double regard sur les choses. Les objets anodins qu'il présente dans l'exposition sont extirpés non seulement de leur contexte d'utilisation mais aussi de leur décor. On réalise dans ces installations combien notre esprit associe un objet à un univers et à quel point cette détermination est fragile et superficielle. En isolant les objets, les détournant légèrement ou les associant différemment, Axel Gouala ouvre de nouvelles pages, entrevoit de nouveaux mondes dans lesquels travail et voyage se côtoient, clichés bourgeois et exotiques s'assemblent, motifs ethniques et objets impersonnels se confondent.

Pour ODNI, il associe la figure du palmier ou la chaise de bureau à des matériaux ou des matières qui leur sont à priori étrangers et suggère ainsi de nouveaux récits.

DE

Axel Gouala ist in zwei Kulturen aufgewachsen, was ihn veranlasst, die Dinge aus zwei verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Die harmlosen Gegenstände, die er in der Ausstellung zeigt, werden sowohl aus ihrem Anwendungskontext herausgelöst als auch aus ihrem üblichen Rahmen. Bei diesen Objektinstallations wird dem Betrachter klar, inwieweit unser Verstand einen Gegenstand mit einer bestimmten Welt verbindet und inwiefern diese Zuordnung brüchig und oberflächlich ist. Indem er die Gegenstände isoliert, leicht umfunktioniert oder anders assoziiert, öffnet Axel Gouala neue Perspektiven, lässt neue Welten erahnen, in denen Arbeit und Reise sich verbinden, bürgerliche und exotische Klischees miteinander verfließen, ethnische Motive und unpersönliche Gegenstände austauschbar werden. Für die UHO bringt er eine Palme oder einen Bürostuhl in Zusammenhang mit Materialien, die ihnen a priori fremd sind, und regt dadurch neue Erzählweisen an.

Sandrine Wymann

Director and head curator of La Kunsthalle, CAC
Mulhouse
November 2018

Totem-Voyage 12, Aspiration Vacances

mixed materials
267 × 63,5 × 120 cm
2020

Totem-Voyage 07

mixed materials
207 × 103 × 110 cm
2018

Le Grand Tour / Totem-Voyages (ENG / DE)

«In my serie of work Le Grand Tour / Totem-Voyages I am trying to bring romanticism back in the fitness room, to make Dresden closer to Miami, to use any object with wheels to really move. Some pieces are inspired by personal story, other not. I am interested by our spaces of work and leisure that are everywhere and nowhere : a palm tree or an office chair belong to two stereotypic places. They could be in any country and are two icons of a global world. Each one need the other to exist : we accept to suffer at work to go in holidays. Work is where space and time are controlled by rules, holidays is supposed to be the opposite. I am merging this two ruled spaces creating new lives for these objects, giving them a second chance to be better.»

In meiner Serie „Le Grand Tour/Totem-Voyages“ versuche ich den Romantizismus in den Fitnessraum zurückzubringen und Dresden näher an Miami zu führen, um wirklich alle Objekte mit Rädern zu bewegen. Manche Arbeiten haben einen persönlichen Bezug, andere nicht. Mich interessieren Arbeits- und Freizeitbereiche, die heute überall und nirgends sind: eine Palme oder ein Bürostuhl gehören zu zwei stereotypischen Orten. Man kann sie genau so überall finden, sie sind Ikonen einer globalisierten Welt. Sie brauchen einander, um zu existieren: wir nehmen in Kauf, bei der Arbeit zu leiden, um danach in Urlaub fahren zu können. Arbeit bedeutet, dass Raum und Zeit durch Regeln kontrolliert werden, Ferien sollen das Gegenteil sein. Ich vermische diese durch Regeln bestimmten Bereiche und gebe den Objekten ein neues Leben. Ich gebe ihnen eine zweite Chance für ein besseres Leben.

Axel Gouala

Artline, Jahresausstellungen 2018/2019
November 2018

Die künstlerische Jahresschau des Dreilandes, Kunsthalle Basel (DE)

Kam hier etwa ein Faun oder gar Apollo vorbei? Axel Goualas Skulpturen sehen aus, als hätte Ovid sie erfunden. Irgendwann ist selbst für antike Götter und Halbgötter die Zeit der Nymphen vorbei. Goualas Serie der «Totem-Voyage» treibt unerwartete Blätter. Aus Rollatoren spriessen ganze Büschel, ein Staubsauger wird durch eine grosse Topfpflanze lahmgelagert und ein Holzstecken, der in einem Bürostuhlkunstteil steckt, ist mit künstlichem Fell behangen. So als retteten sich die zweifellos sehr nützlichen Objekte vor so viel Vernunft in die Freiheit der Natur, so wie sich in Ovids Metamorphosen junge Frauen von den Zugriffen der Männer befreien, indem sie Ölbäume und Quellen werden. Die Arbeiten des 1987 in Paris geborenen Künstlers, der in Strassburg studiert hat, sind irgendwo mitten im Verwandlungsprozess gestoppt worden und stehen ganz selbstbewusst zu ihrer Dysfunktionalität. Und so kommentieren sie bildhaft das dialektische Verhältnis von Arbeit, Selbstoptimierung und Freizeit. Ein wenig sind all diese Palmen, das Efeu und das Gras, das eine Leiter bewächst, Ausdruck unserer Sehnsucht nach Natur, wenn nicht gar nach der Ferne und dem Exotischen. Arbeit und Ferien: hängt man dem protestantischen Arbeitsethos an, so lässt sich das eine nicht ohne das andere denken. Für alle anderen gilt: einen Versuch wäre es wert.

Annette Hoffman
Basler Zeitung, Thema.
24th November 2018

Totem-Voyage 1

mixed materials
152 × 76 × 82 cm
2018

A Tooth for an Eye

curated by Elena Filipovic, Renate Wagner and Claudio Vogt

Kunsthalle Basel

Basel - CH

2018

BWV 578

plaster, table, metal
98,7 × 73,5 × 74,5 cm
2017

Géométrie du Feu

La géométrie du feu décrit le désir insatiable de capter et retranscrire une forme en constante évolution. C'est l'irréductible part de sauvage qui résiste à la perpétuelle volonté de domestiquer. L'image d'un feu dans une cheminée ou dans un poêle rappelle l'animal en cage. C'est une forme de vie farouche qui partage notre habitat, mais c'est aussi le premier outil de confort et de domestication; il nous a permis de dompter la lumière et l'espace. Il a donné le nom de foyer à nos maisons. Malgré ce chemin parcouru à nos côtés, il a gardé sa beauté originelle et incorruptible. Il n'y aura jamais de géométrie précise du feu. C'est cet impérissable degré de sauvage que j'essaye d'exhumer de notre quotidien. Et pourquoi pas si possible, brouiller les frontières d'une zone de confort trop dessinées

Axel Gouala
notes, janvier 2017

La danse, digital photographies, forest of Dresden, 2017

Fumées

[FR]

Fumées est une série de travail sur les peaux ornementales de décoration d'intérieur. J'ai choisi de concentrer mon regard sur des peaux d'animaux domestiqués (vaches, moutons), dont les fourrures sont utilisés comme tapis de salon, sortie de lit ou de douche. Travaillant sur les réminiscence de vie sauvage au sein de la sphère domestique, comme la représentation de plantes dans l'ornementation ou l'existence d'animaux de compagnie, j'ai porté mon regards sur ces peaux et sur l'envie de réactiver leur nature animale. Cette envie de révéler leur part sauvage va contraster la représentation même de domestication qu'ils symbolisent, à la fois comme objet de maison (le tapis) et animal de ferme (mouton, vache).

Ce travail s'est développé à travers des séries de monotypes sur papier japon et papier hahnemülhe, en encrant et imprimant ces peaux, naturelles ou synthétiques mais toujours récupérées sous la forme de tapis. L'empreinte des poils restitue de façon très vivante la matérialité de la fourrure et l'apparence de ces monotypes confine parfois avec des représentations cartographiques de forêts, déplaçant alors l'échelle de lecture de l'objet.

En parallèle, j'ai créé une forme de structure à l'intérieur d'une peau de taureau pour déambuler dans un parc aux marges de Dresde et réactiver sa nature animale à travers une danse incantatrice dont j'ai conservé la trace sous forme de photographies. Cette recherche a été accueillie au sein du programme de résidence croisées Strasbourg-Dresde en 2017.

Les impressions ont été réalisées par les ateliers de la Grafikwerkstatt de Dresde, avec l'aide précieuse des techniciens graveurs-imprimeurs.

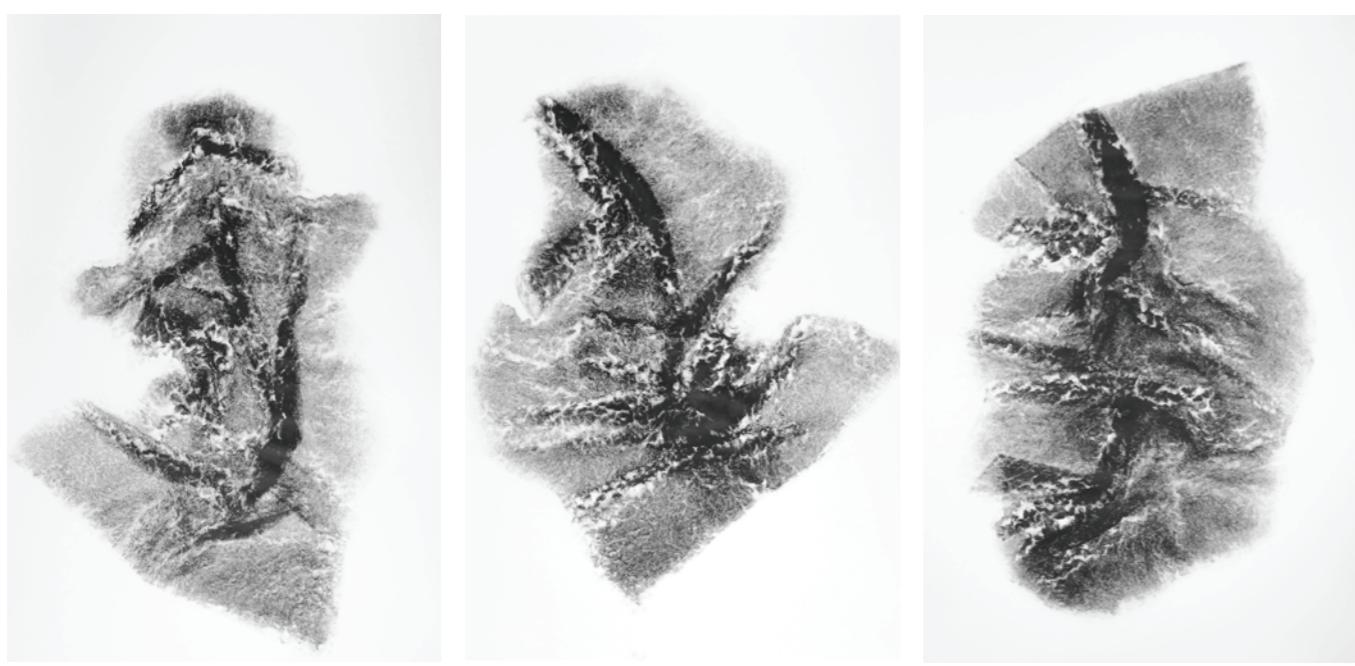
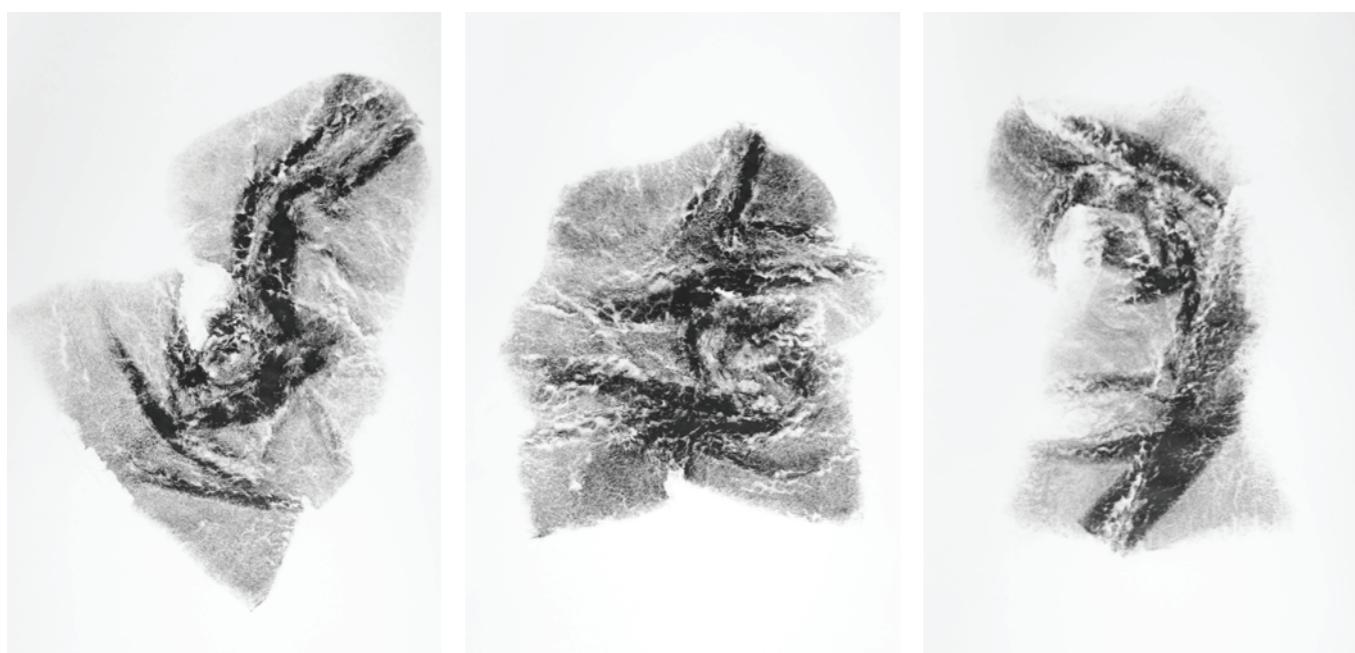
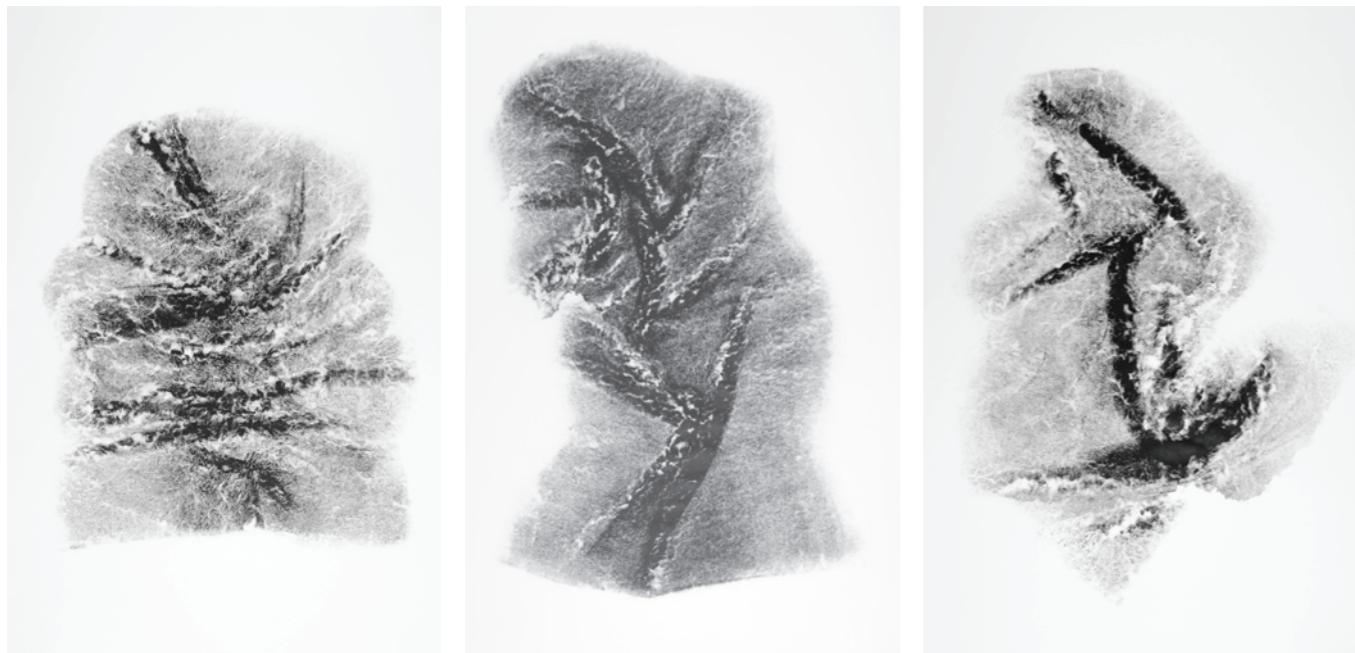
[IT]

Fumées è una serie di lavori su pelli ornamenti per decorazioni d'interni. Ho scelto di focalizzare il mio sguardo sulle pelli di animali domestici (mucche, pecore), le cui pellicce vengono utilizzate come tappetini da soggiorno, da letto o da doccia. Lavorando sulle reminiscenze della vita selvaggia all'interno della sfera domestica, come la rappresentazione di piante in ornamento o l'esistenza di animali domestici anche loro ornamenti, ho concentrato la mia attenzione su queste pelli e sul desiderio di riattivare la loro natura animale. Questo desiderio di rivelare il loro lato selvaggio contrasta con la rappresentazione stessa dell'addomesticamento che simboleggiano, sia come oggetto domestico (il tappeto) che come animale da fattoria (pecora, mucca). Questo lavoro si sviluppa attraverso serie di monotipi su carta giapponese e carta Hahnemülhe, inchiostrando e stampando queste pelli, naturali o sintetiche ma sempre recuperate sotto forma di tappeti. L'impronta dei peli ricrea in modo molto vivido la materialità della pelliccia e l'aspetto di questi monotipi sconfina talvolta nelle rappresentazioni cartografiche delle foreste, spostando così la scala di lettura dell'oggetto.

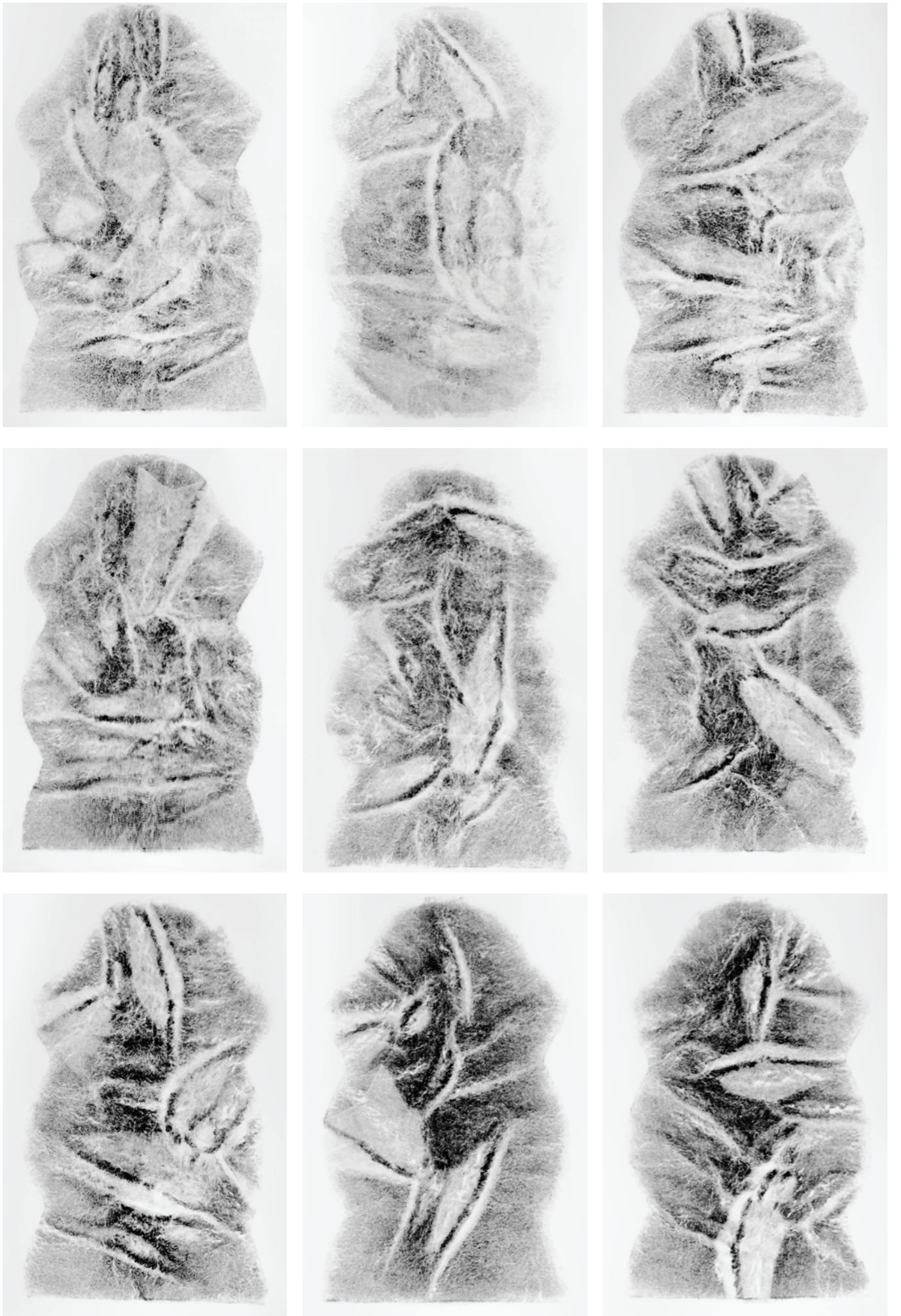
Allo stesso tempo, ho creato una forma di struttura all'interno della pelle di un toro per vagare in un parco alla periferia di Dresda e riattivare la sua natura animale attraverso una danza incantatrice di cui ho conservato la traccia sotto forma di fotografie.

Questa ricerca è stata ospitata nell'ambito del programma di residenza incrociata Strasburgo-Dresda nel 2017.

Le stampe sono state realizzate dai laboratori del Grafikwerkstatt di Dresda, con il prezioso aiuto di tecnici incisori-stampatori.

Dancing (from the series Fumées), monotype on Hahnemühle paper, 106,7 × 78,5 cm, 2017

Lightning (from the series Fumées)

monotype on Hahnemühle paper
106,7 × 78,5 cm
2017

Mostro

Polystyene, plaster and metal
162,5 × 83 × 174 cm
2014

PVC33

Polystyene, plaster and metal
118,8 × 33 × 33 cm
2023

Crédits photos

page 1	Axel Gouala, <i>Falaise (4) Cathédrale</i> , exhibition <i>Deep Moment</i> , Kunst-Raum Riehen, 2022 ADAGP Paris ©	page 20	Philipp Hänger / Kunsthalle Basel. Installation view, <i>A Tooth for an Eye</i> , Kunsthalle Basel, Bâle, 2018 ©
page 2	Axel Gouala, <i>Totem-Voyage 09 l'Île</i> , exhibition <i>Ne Télétravaillez Jamais</i> , Cité Internationale des Arts de Paris, 2021 ADAGP Paris ©	page 21	Axel Gouala, <i>BWV 578</i> , studio view, ADAGP Paris 2017 ©
page 4	Axel Gouala, <i>Cathédrale</i> (de la série <i>Falaise (4)</i>), exhibition <i>Deep Moments</i> , Kunst-Raum Riehen, 2022 ADAGP Paris ©	page 21	Axel Gouala, <i>Géométrie du Feu</i> , exhibition view, CEAAC, Strasbourg, ADAGP Paris 2017 ©
page 5	Eleonora Cerri Peccorella, exhibition <i>Talent Prize 2023</i> , InsideArt, Mattatoio, 2023	page 22	Axel Gouala, <i>Fumées</i> , digital photographies, ADAGP Paris 2017 ©
page 6	Axel Gouala, <i>Falaise (2) - Hiver</i> , <i>Jardin du Fort</i> , Galerie Lepoint Fort, Mittelhausbergen, 2016 ADAGP Paris ©	page 23	Axel Gouala, <i>Dancing</i> (from the series <i>Fumées</i>), ADAGP Paris 2017 ©
page 7	Axel Gouala, <i>Palmier (1)</i> , studio view, 2023 ADAGP Paris ©	page 24	Axel Gouala, <i>Lightnings</i> (from the series <i>Fumées</i>), ADAGP Paris 2017 ©
page 8	Axel Gouala, <i>Palmier (2)</i> , studio view, 2023 ADAGP Paris ©	page 24	Alex Flores, <i>Axel Gouala Carte Blanche</i> , exhibition view, finissage ©
page 9	Sylain Kutsch, <i>Estate</i> , exhibition <i>Panorama</i> , Garage Coop, Collectif CRIC, 2023	page 25	Axel Gouala, <i>Mostra</i> , exhibition Faux-Lumes, CEAAC Strasbourg, ADAGP Paris 2014 ©
page 10	Axel Gouala, <i>Panse et Buste</i> , ADAGP Paris 2023 ©	page 25	Axel Gouala, <i>PVC 33</i> , studio view, ADAGP Paris 2023 ©
page 11	Axel Gouala, <i>Le Vase Aquatique</i> et <i>Le Vase de Cire</i> , ADAGP Paris 2023 ©	page 27	Axel Gouala, <i>Paysage Portrait</i> , studio view, ADAGP Paris 2023 ©
page 12	Axel Gouala, <i>Clic et Langage</i> , détail, with the support of Région Grand Est and DRAC Grand Est, French Minstry of Culture, ADAGP Paris 2023 ©		
page 13	Axel Gouala, <i>Backpain</i> , détail, with the support of Région Grand Est and DRAC Grand Est, French Minstry of Culture, ADAGP Paris 2023 ©		
page 14	Axel Gouala, <i>Copyshop, Atlas Mnemosyne</i> , exhibition <i>Nothing Compares</i> , Künstlerhaus Bethanien Berlin, 2020 ADAGP Paris ©		
page 15	Axel Gouala, <i>Copyshop, Atlas Mnemosyne</i> , exhibition <i>Nothing Compares</i> , Künstlerhaus Bethanien Berlin, 2020 ADAGP Paris ©		
page 16	Axel Gouala, <i>Totem-Voyage 10 (Palmo)</i> , exhibition <i>Brave New World Order</i> , Triennale de la Jeune Création Contemporaine, Casino Luxembourg, Luxembourg, ADAGP Paris 2021 ©		
page 17	Axel Gouala, <i>The Snake a.k.a. the_great_escape</i> , studio view, Bastion XIV, ateliers de la ville de Strasbourg, 2021 ADAGP Paris ©		
page 17	Axel Gouala, <i>Banana Gloves</i> , studio view, avec le soutien de la Région Grand Est et de la DRAC Grand Est, Ministère de la Culture, ADAGP Paris 2022 ©		
page 18	Marc Doradzillo, Exhibition view, <i>Looking at A Blackbird</i> Kunstverein Freiburg, Freiburg-im-Breisgau, 2021 Marc Doradzillo ©		
page 19	Axel Gouala, <i>Totem-Voyage 1</i> , exhibition <i>Eternal Application</i> , C. Rockefeller Center for Contemporary Arts Dresden, ADAGP Paris 2018 ©		

Axel Gouala

<http://www.axelgouala.com>

contact@axelgouala.com

+ 33 6 67 53 24 73

Axel Gouala

<http://www.axelgouala.com>

contact@axelgouala.com

+ 33 6 67 53 24 73