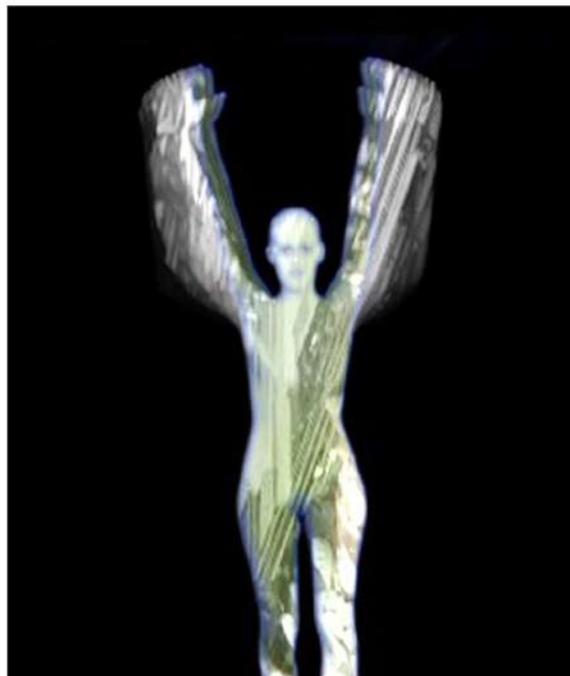

Atelier Damien
VALERO

Références artistiques

COMMANDE
PUBLIQUE

Recherche et mise en place de Nodus pour l'installation in situ maquette concept

Points d'éclairage pour Nodus

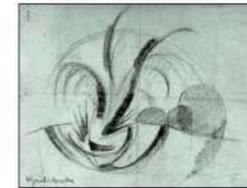

Page web Lycée Gaudier Brzeska QR code page officielle
Générateur: <http://qr.com> (code en fonction des activités de l'école)

Implantation de QR code dans la structure pour informations auprès du public et des étudiants

Mise en place des arcs

Inspiration
Henri Gaudier-Brzeska,
Un de nos obus explosés,
1915, crayon sur papier,
22 x 28,5 cm,
Musée national d'art moderne,
Paris

A la rencontre des deux nouveaux bâtiments, des espaces verts et du foyer, la sculpture « Nodus » s'inscrit sur le site Gaudier-Brzeska comme un point de détente, composé de différentes strates en bois.

Cette organisation spatiale inspirée des dessins de Gaudier-Brzeska, fait référence au Vortex, point de concentration maximale d'énergie selon la définition d'Esra Pound et au nœud du bois dont elle prend le nom.

Budget 88000 euros

« Nodus »

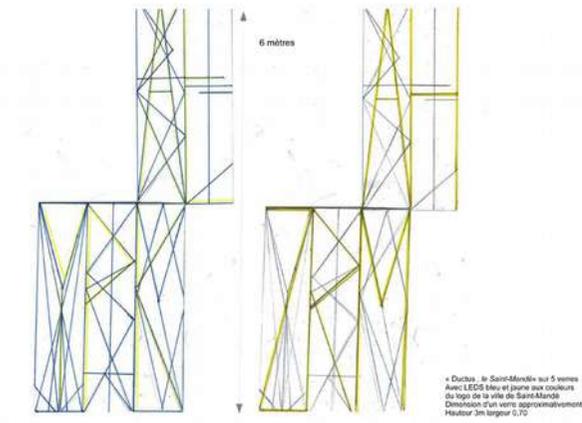
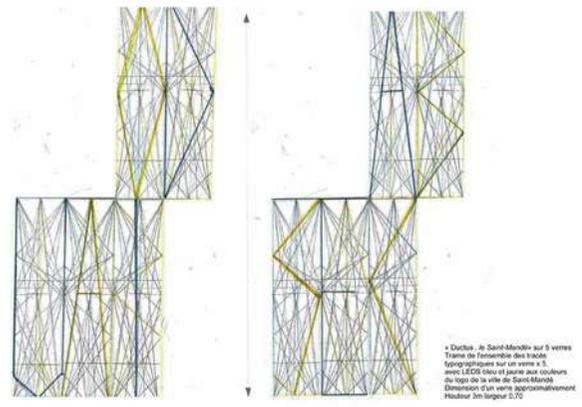
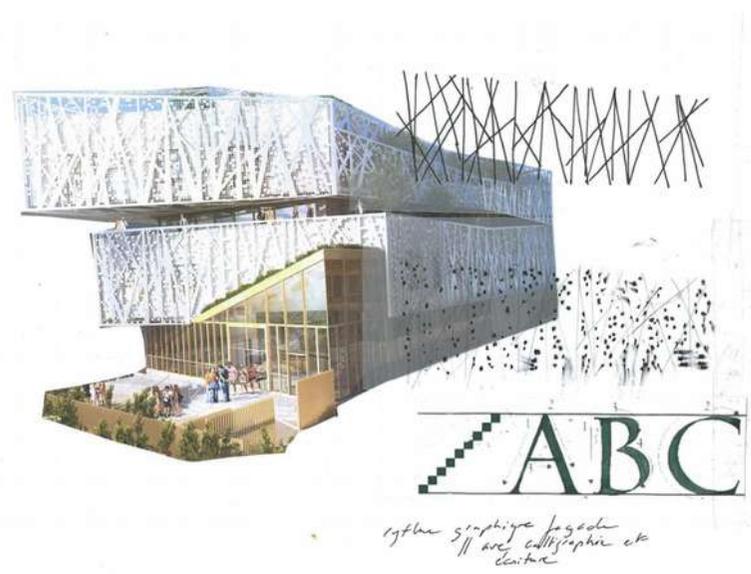
Lauréat du 1% artistique 2013
Catalogue du prix national de la construction bois

Lycée Gaudier Brzeska, Région Centre.
Architecte mandataire
Adelgund Witte chef de projet/
groupe Hermann-Kaufmann.

Conception
Damien Valero

Mise en œuvre
Sébastien Tessier,
architecte scénographe.

Surface 1700m2

« Ductus » de Saint-Mandé sur 5 verres
Trame de l'ensemble des trames
typographiques sur un verre « 5 »
avec LEDS bleu et jaune aux contours
du logo de la ville de Saint-Mandé
Dimension d'un verre approximativement
Hauteur 3m largeur 0,70

« Ductus » de Saint-Mandé sur 5 verres
Avec LEDS bleu et jaune aux contours
du logo de la ville de Saint-Mandé
Dimension d'un verre approximativement
Hauteur 3m largeur 0,70

« Ductus, le Saint-Mandé »
Conception : Damien Valero artiste plasticien
Mise en œuvre : Sébastien Tessier architecte-scénographe

Lauréat de la commande publique
de la ville de Saint-Mandé 2019/2020.

Bâtiment « Cresco »
Architecte Goes-Peron SAS

5 verres LEDS de 300cmx70cm,
2000 LEDS par verre.
Création du caractère typographique,
« Le Saint-Mandé »,
en référence à la structure de la façade.

Déclemenchement de l'animation numérique
des caractères par programmation.

Budget 66 000 €

« Sertir la luminescence »

Maquette du projet

« Samara-Umbra »

Lauréat de la commande publique
de la ville de Vincennes

Livraison le 2 septembre 2019, montage en 2020.

« Samara Umbra » s'inspire du fruit la samare des acers ; érables, frênes, ormes, tulipier... En botanique cette semence ailée permet une dissémination de la graine par le vent. Nous avons retenu cette « graine auto-tournante » pour le design et la proposition d'implantation d'une œuvre dans l'espace du cours Marigny.

Œuvre phosphorescente de nuit.

Budget 150 000 €

Phosphorescence de « Samara Umbra »

-Scintilla-

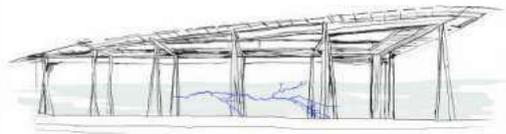
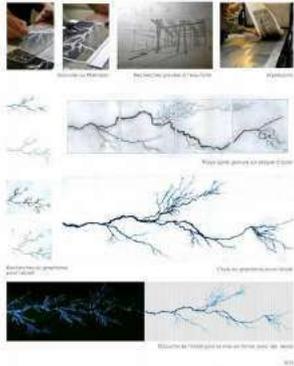
Lauréat du 1% artistique
Région Auvergne Rhône-Alpes
2016

Conception :
Damien Valero

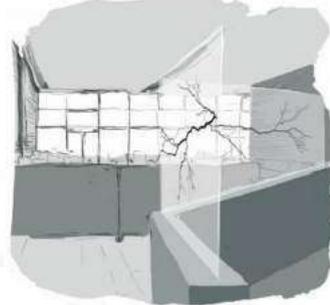
Mise en œuvre :
Sébastien Tessier, architecte scénographe.

Matériaux Verre et LEDS
Programmation et animation sous DMX

Longueur 1200cm
hauteur 150cm

Croquis de recherches, impressions en gravure à l'atelier

Maquette du projet

Fascinés par le cabinet de curiosité des instruments scientifiques exposés dans le couloir menant aux salles de cours, nous souhaitons que le projet fasse écho aux recherches sur les phénomènes électriques

d'André-Marie Ampère, qui fut un temps professeur de physique et chimie à Bourg-en-Bresse de 1801 à 1803 ainsi qu'aux découvertes faites par Joseph-Jérôme Lefrançois De Lalande, astronome français célèbre du XVIIIème siècle, qui donne son nom au lycée de Bourg-en-Bresse. Ces deux personnalités issues du siècle des lumières, ont apporté de nouvelles connaissances scientifiques dans un esprit proche des encyclopédistes. Notre désir est de lier dans notre projet ce rêve des lumières d'unifier la science et l'art ainsi que les recherches astronomiques de Lalande et les avancées scientifiques d'Ampère.

L'image de l'éclair s'est profilée dans nos premières recherches plastiques.

Cette lumière éclair évoque l'instant électrique, le lien entre le ciel et la terre, l'astronomie et la physique, l'avenir des sciences, les connaissances. Le nom du projet, « Scintilla », est un mot latin qui signifie « l'étincelle ».

Budget 36160€

« SKIN »

Installation vidéo sonore interactive.

Sélection officielle projets associés
Mairie de Paris Nuit Blanche 1 octobre 2011
Sélection traverse Vidéo Toulouse 2012
Présentation au Centre Georges Pompidou 2012

Dimension 30m² à 60m² modulable selon l'espace.

Conception : Damien Valero/Gernot Riether
Designer son : Jérôme Pognant
Montage vidéo et interactivité : Jérôme Cognet

Skin, recherche et impression maquette 3D

Skin, montage de la structure autoportante

Skin, présentation au Centre Georges Pompidou Paris 2012

Skin, vidéo et interactivité

Skin, structure autoportante

Cette installation est un objet hybride, une chimère technique.

Sa forme ressemble à un fragment de l'épiderme anarchique sans commencement ni fin : fragment abstrait d'un volume anatomique qui serait passé du microscopique (sous la peau) au macroscopique (installation). A l'intérieur de cette masse tentaculaire organique sont greffés des vidéo projecteurs et des speakers reliés à des capteurs tactiles. Grâce à ce dispositif, les déclenchements des images vidéo et des montages sonores se font par les spectateurs. Ces derniers deviennent acteurs en impliquant leurs propres corps dans leur relation à l'objet sensoriel.

Budget 75000€

« La Maison d'Elsa »

L'incise de l'être et L'écriture d'Elsa

Conception : Damien Valero

Mise en œuvre Sébastien Tessier

Mise en place du projet décembre 2012 .

Conception, réalisation et insertion d'une œuvre artistique au titre du « 1 % artistique » dans le cadre de la construction de la médiathèque et le théâtre.

Architecte Pascale Seurin

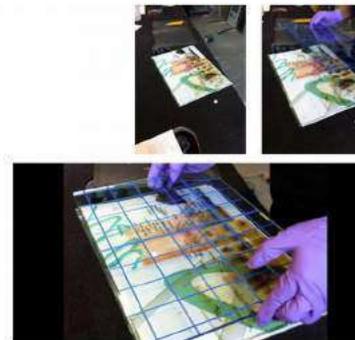
La ville de Jarny - place Paul Mennegand - 54800 JARNY

Recherche des colorimétries pour tirage sur film et gravure sur verre

Extrait du carnet de recherche, lettre d'Elsa Triolet à Aragon, étude de son écriture

Maquette du projet

Echantillon de verre gravé

Le point de départ de ce projet est l'écriture manuscrite d'Elsa Triolet comme élément de son être, comme trace de sa vie.

L'intention est de montrer en façade du bâtiment les strates de l'écriture, les différents moments de l'émergence d'un projet, des premières notes, des ratures, jusqu'à la finalisation, les dernières corrections.

Nous reprenons avec humour la fameuse formule surréaliste qu'Elsa Triolet et Aragon appliquaient dans leurs écrits d'avant-garde :

« Lis les ratures ». Lire sans censure de l'être, faire vivre l'être véritable, la vie, dans les lettres, dans la littérature.

L'aspect général de l'intervention artistique ressemblera donc à une galerie de fragments comme un écho au temps.

Ces fragments de verre colorés provoquent une circulation du regard pour les spectateurs et évoquent les fragments du savoir

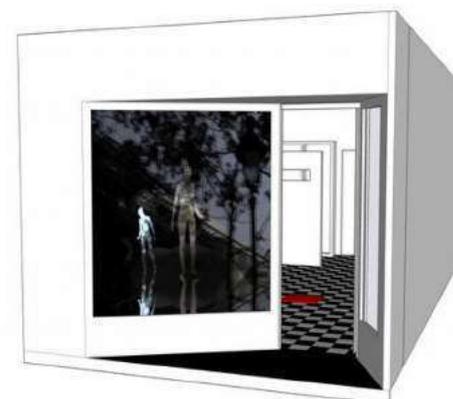
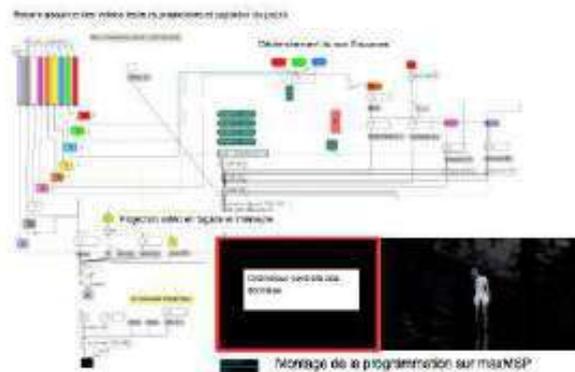
Budget 22000€

"MODULOR"
 Nuit Blanche
 le 2 octobre 2010 Paris France

Conception Damien Valero,
 en collaboration avec Jérôme Pognant
 et Jérôme Cognet.

« Modulor » est une installation vidéo sonore interactive qui sera projetée en façade et dans l'espace du 48, rue Chapon dans le 3ème arrondissement de Paris. Dans la galerie Riff Art Projects, sur la façade, l'image d'un modèle se déplace dans l'espace et, en fonction de son positionnement, son corps est envahi par des fragments d'architectures. Le corps devient texture d'architectures. Des capteurs de mouvement enregistreront les silhouettes des spectateurs qui seront projetées à échelle réduite dans la mémoire vivante de la ville. Ce modèle a aussi pour fonction de faire des gestes de mesure. Ce corps projeté, répété à des échelles différentes, est également une unité de mesure comme a pu l'être dans l'histoire de l'art, l'Homme de Vitruve de Vinci et le Modulor de Le Corbusier.

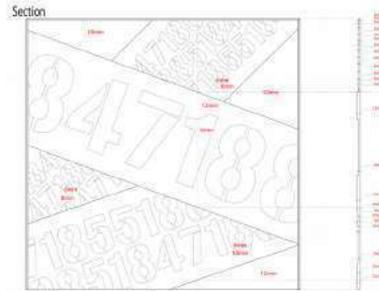
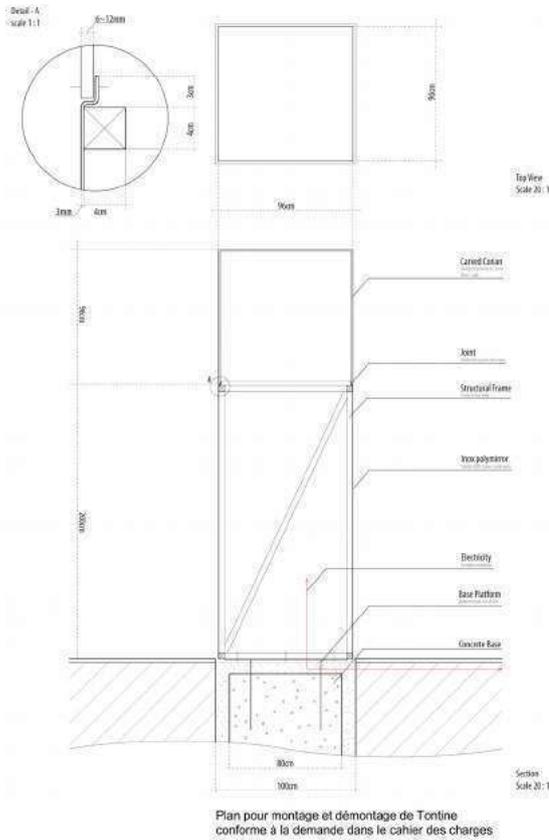
Budget 24000€

-Tontine-

Lauréat de la commande publique
de la ville de Vincennes.
Mise en place de la sculpture
septembre 2011,
avenue de Paris, place de la Prévoyance.

Conception :
Damien Valero

Mise en œuvre :
Sébastien Tessier, architecte scénographe.

Création du caractère Tontine
et instruction pour la gravure du Corian

Montage de Tontine , avenue de Paris

Cette sculpture de Damien Valero, mise en œuvre par Sébastien Tessier, rappelle qu'en 1847 des ouvriers et des petits commerçants fondèrent une « tontine » intitulée « société de la prévoyance », dans le but de réunir chacun un petit capital et d'acquiescer un lopin de terre rue et place de la prévoyance.

Cette borne totem relative à l'histoire de la prévoyance et de la finance fonctionne comme une sculpture symbolique sortie d'un graphique de flux monétaire, une métaphore de cette ancienne tirelire associative, pour rappeler aux habitants de la ville de Vincennes et aux passants ce qui s'est passé ici. Cette sculpture publique révèle par son nom, « Tontine », « la mémoire des lieux »

Lionel Dax

Cube en Corian, rétro-éclairé
Socle inox poli miroir
Système ultrason intégré anti-pigeon

Hauteur totale de la sculpture 330cm
Largeur 100X100x100cm

Budget 39000 euros

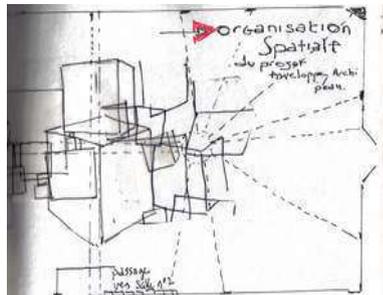
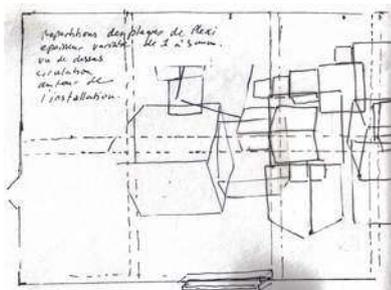
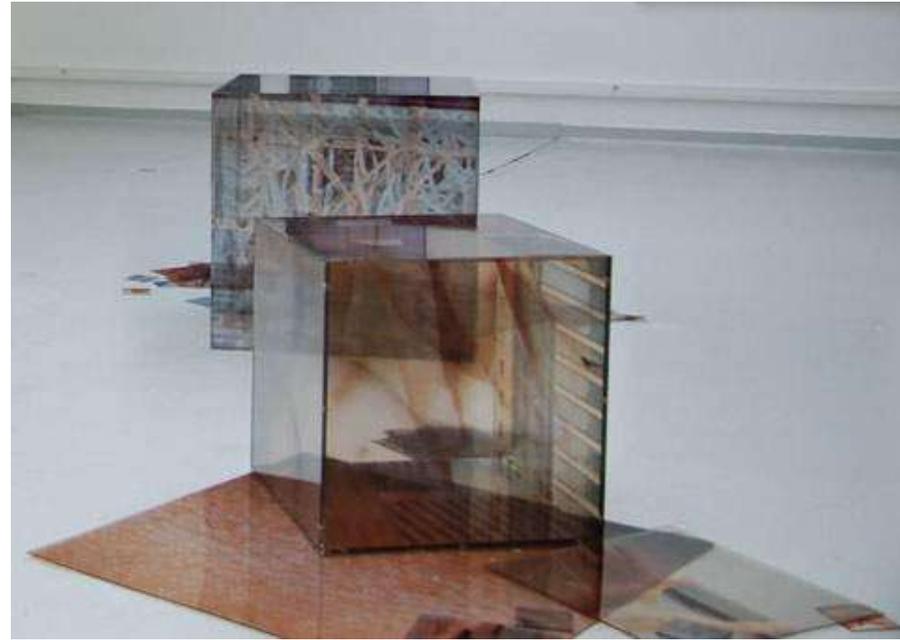
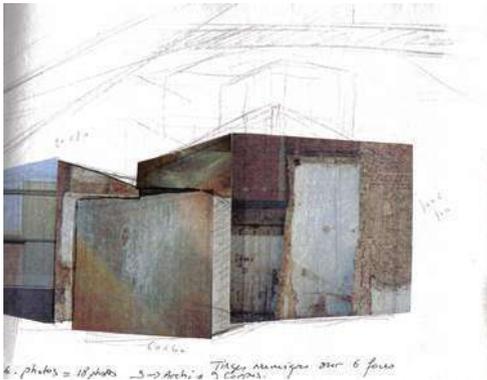

Maquette du projet

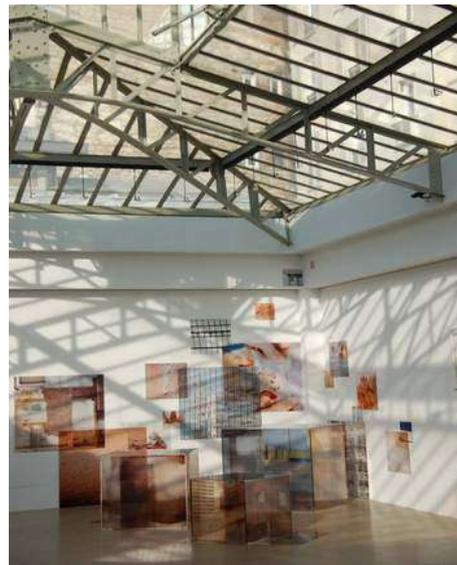
« Architecture »

Installation, technique mixte.
200 photographies numériques
sur plexiglas
Dimension variable
de 100x100x100cm à 15x15cm.
2008/2009

**sélection officielle projets
associés, Nuit blanche Marie de
Paris 2013**

Extrait du carnet
de recherche
pour conception
et mise en place

Damien Valero, avec cette installation, interroge le rapprochement entre l'architecture et le corps, lien que l'on retrouve déjà dans le jeu des mots : l'ossature et l'enveloppe d'une architecture ou d'un corps.

On parle aussi d'architecture d'un corps pour la physiologie. on pourrait d'ailleurs, comme le dit Wölfflin, « énumérer les possibilités physiognomoniques que l'architecture peut assimiler ».

Damien Valero utilise des plaques de plexiglas pour penser le cheminement, le parcours qui s'étend d'un amas vivant désordonné jusqu'à un angle droit qui ne triche pas, Un coin, puis des cubes.

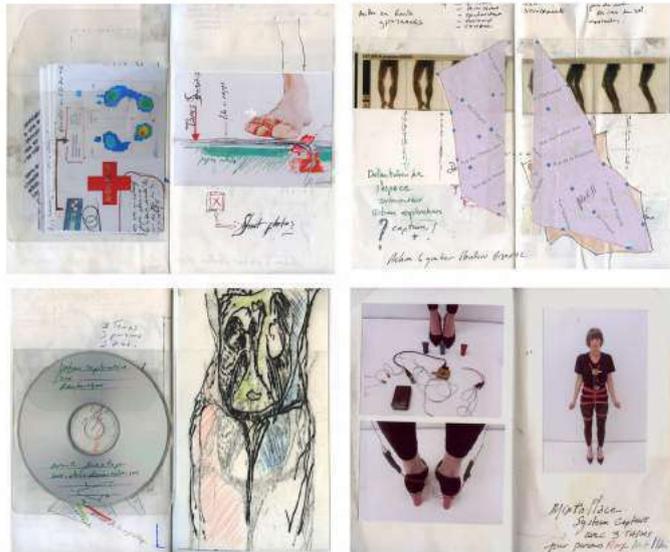
Neuropathia: Capturer le flux

Sélection officielle du Festival Singapour en France.

Collection : Design center de Singapour

Conception : Damien Valero
Mise en œuvre : Sébastien Tessier,
Jérôme Pognant, Jérôme Cognet

www.atelierdamiervalero.com

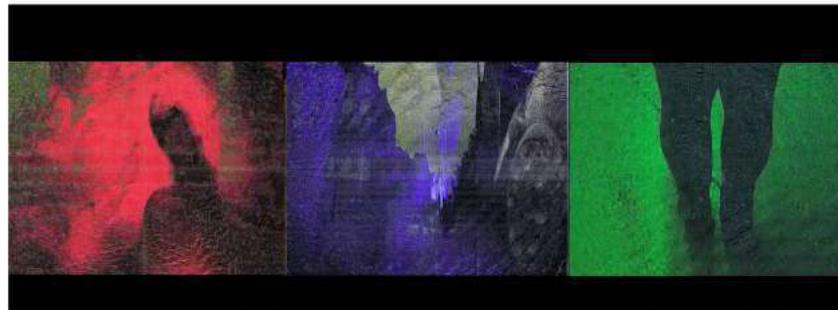
Extrait du carnet de recherche pour la mise en place

Présentation au public du système interactif, photographies des 3 parcours, carnet de recherche, bande son, maquette...

Talon évidé, clipsable et déclipsable pouvant recevoir le système de captation.

Retranscription graphique, projection vidéo des données et des captations des parcours RVB par transmission GPS.

Je lance un dispositif d'explorations qui enregistre différents flux liés aux déambulations urbaines en organisant trois parcours dans un quartier populaire du 11ème arrondissement de Paris. Ce quartier délimite un espace triangulaire qui renvoie à la forme synthétique des chaussures à talons tel un écho à la marche, à l'exploration, à la flânerie. Chaque parcours associé à une couleur (rouge, vert, bleu) capte un flux sensoriel (rythme, température, accélération), et des phénomènes de la ville qui vont être retravaillés pour devenir des impressions artistiques à travers l'art vidéo, les graphiques numériques et le son. Je travaille depuis longtemps dans la plupart de mes installations sur la relation du corps et de la ville, des flux corporels et des textures urbaines. Pour moi, le corps est une architecture en mouvement, un espace de captation des contextes. Et je tente de restituer ses multiples entrées sensorielles dans chacune de mes œuvres.

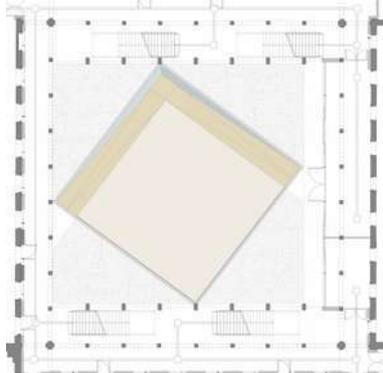
Le dispositif que j'ai mis en place pour « Urban Explorations » est un test presque scientifique à partir de capteurs électroniques cachés dans des talons de chaussures féminines. Les données obtenues par cet outil vont permettre la formation de graphiques, de capter le flux des déplacements dans les villes, le système nerveux des artères urbaines. Derrière l'outil, il y a l'enregistrement de données scientifiques liées à la marche mais également une tentative de fixer la poésie de la marche urbaine, de l'exploration hasardeuse des villes.

Budget 22000€

1% artistique, Réhabilitation H site Hoche à Nîmes
Projet finaliste 2012

Damien Valero: artiste plasticien.
Sébastien Tessier : architecte – scénographe

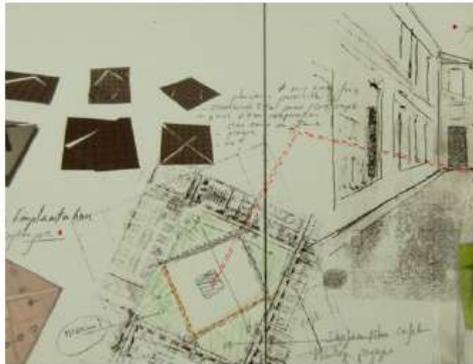
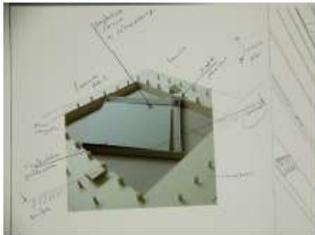
Mandataire : Rectorat de Montpellier
Budget 77000 euros
Structure en Corian rétro éclairé et inox poli miroir

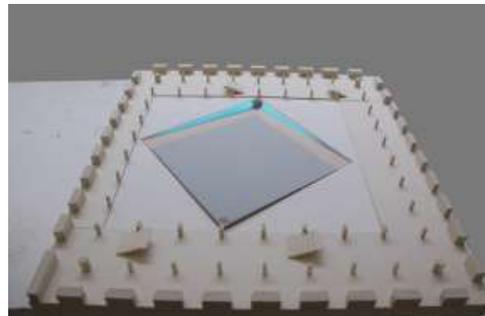
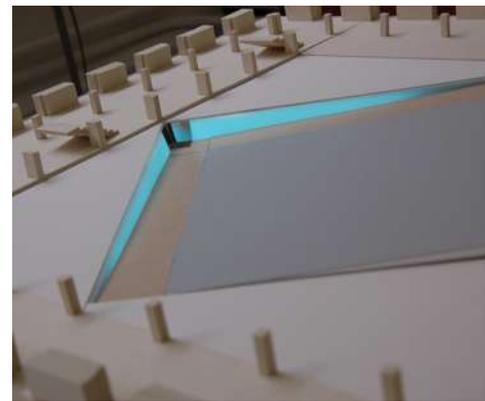
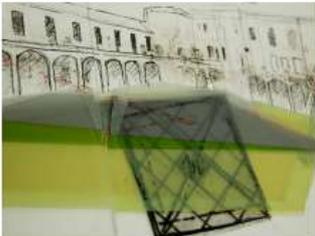
Implantation de « Quadra »
Surface de 500 m2

Maquette 3D et montage informatique

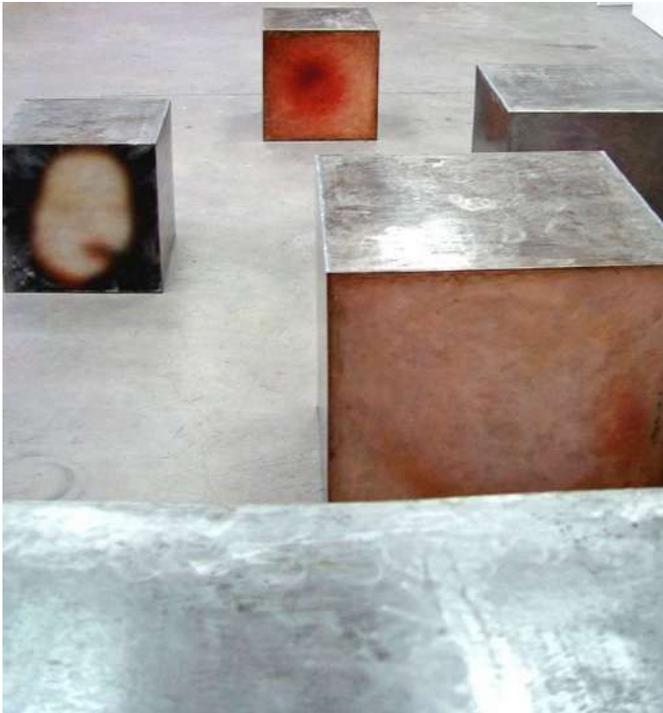
Carnet de recherche

Le point de départ de ce projet a été d'élaborer une réponse artistique qui mettrait en valeur la réhabilitation et la rénovation de cet ancien hôpital du XVIIIème siècle à Nîmes, transformé aujourd'hui en pôle universitaire pluridisciplinaire. L'idée première est de développer un lien ténu entre l'art et l'architecture, pensant cet espace tel un jardin ouvert géométrique, un lieu d'échange et de méditation, de sociabilité entre les cours et de solitude potentielle : espace à la fois de détente et de concentration. L'intention est de partir de l'architecture du bâtiment pour organiser une installation multi-sensorielle, un espace qui se découvre avec les cinq sens, en prenant en compte une mise aux normes pour les handicapés et les usagers qui permet d'entrer en contact avec l'architecture de la cour en lien avec les effets de lumière de chaque jour.

Atrium minéral et minimal

Nos propositions pour cet « Atrium contemporain » sont de mettre en valeur les façades de la cour, les colonnes et les escaliers, la cour elle-même, et de penser les circulations libres dans ce lieu en fonction des usagers tout en tenant compte du parcours handicap. Nous avons dans un premier temps interrogé la notion de « carré », base symbolique de la construction, liée également à l'organisation des villes romaines. En réponse à la rénovation d'inspiration minimaliste des architectes, notre idée est de proposer de reconfigurer le sol de la cour en accord avec la réponse minimaliste de l'architecture. Faire un carré dans le carré, un peu décalé en fonction des usages différents qui entrent en communication avec cette cour : l'entrée de l'université, les salles de cours, les escaliers, et la cafétéria.

"Corpus Ex-Voto"
Technique mixte installation
2004-2007 Dimensions variables

**Techniques mixtes, gravure,
image numérique, encaustique, résine.**
dimension de 100X100X100cm à 10x10x10cm

Conception : Damien Valero

Un corps nouveau s'érige dans l'espace, corps fait de cubes gravés en acier sur lesquels on aperçoit deux faces ouvertes, deux parties du corps humain n'ayant pas la même échelle. Ces cubes sont modulables dans l'espace et permettent d'inventer un corps reconfiguré.

Les cubes des configurations renvoient aux pixels des images numériques, ces petits cubes flottant dans l'espace des images. L'artiste disloque la structure totale de ces images, isole des cubes en trois dimensions, ouvre un nouveau champ à la figuration. Ces cubes ressemblent à des télévisions statufiées, des blocs où des images ont fait une pause.

« Mémoire des matières »

Candidature finaliste 2011.

1 % artistique Genevilliers.

Le projet est une installation in situ sur des lames d'acier en gravant des signes, des pictogrammes pris sur les codes de la route, langage international, espéranto du voyage.

Bâtiment à Genevilliers centre d'examen de permis de conduire

Architecte Samuel Delmas, agence A+.

Mise en œuvre du projet Sébastien Tessier, architecte, scénographe.

Intervention sur la structure du bâtiment

Eau-forte sur acier

« Sixième sens »

Installation sonore
Conception : Damien Valero
Designer son : Jérôme Pognant

Espace culturel Kiron,
Paris, France. 2009

Cette installation composée en impression textile a pour but de percevoir à l'aide d'un système d'enregistrement et de diffusion comportant six amplis des sons intra corporels.

- Mécénat culturel

« Phôs » signe lapidaire

Technique mixte,
Dimension / 350 m2 de film miro-lège
Conception : Damien Valero
Mise en œuvre :
Sébastien Tessier, architecte scénographe.

**Journée du patrimoine,
dans le cadre du « Patrimoine comme support
pour l'art contemporain »
château de Vincennes, 2009.**

Maquette du projet

Le nom de l'installation, « Phôs », est une racine grecque qui veut dire « lumière » d'où provient le mot de photographie, « écriture de la lumière ».

Dans un double mouvement d'écriture de la lumière, il s'agit en effet d'inscrire délibérément des images à la fois artificielles et d'offrir à la vision des spectateurs, la lumière naturelle changeante du ciel, aléatoire, lumière du temps présent, Faisant poétiquement varier les impressions de l'architecture du site.

À travers cette installation, qui peut être la première d'une série, « Visiter la mémoire », Damien Valero souhaite rendre compte de la richesse architecturale du château de Vincennes, lieu chargé de mémoires plurielles, et de l'interroger grâce aux pratiques contemporaines.

Lionel Dax

« Tria »

commande publique ville de Saint-Denis

projet finaliste 2012/2013

Conception, réalisation et pose d'une œuvre artistique place de la Courtille à Saint-Denis.
Accompagnement culturel de l'œuvre

Conception Damien Valero
Mise en œuvre Sébastien Tessier,
architecte scénographe.

Parcours de sculptures contemporaines dans le quartier Nord Est Dionysien

L'idée des trois propositions de sculpture, qui forment un parcours au cœur de ces trois cités, est de mettre en évidence l'histoire architecturale de ce lieu. Il s'agit de rendre compte de manière métaphorique de l'histoire des arts et de l'architecture en lien avec les constructions des cités des quartiers Floréal / Saussaie / Courtille. Le projet souhaite développer un art public qui sera également un art participatif, un art interactif et communicatif véhiculant des informations utiles aux habitants de ce quartier et de la ville de Saint-Denis :

Un plan carré en inox vibré de 100cmx100cm qui rappelle l'espace du plan de l'architecte, les projets d'espace. Ce plan recevra sous forme d'un film protégé l'image d'un QR code qui permettra aux passants et aux habitants de ces quartiers de se connecter à un site qui référencera la genèse du projet dans un esprit pédagogique, les diverses activités des associations et les informations de la ville de Saint-Denis. Ce plan est à la fois une référence minimaliste à l'architecture et une plateforme de communication interactive pour les habitants.

Une anamorphose d'un cube qui sera fabriqué en inox vibré à l'extérieur et en inox poly miroir à l'intérieur pour créer un jeu visuel avec les spectateurs et les habitants du quartier. Cette sculpture est une sorte prisme qui, par les reflets multiples des miroirs, va créer des effets visuels inédits mettant en scène les passants et les habitants dans leurs quartiers.

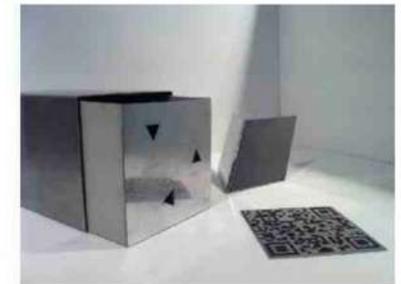
Un cube sonore et visuel fermé sur ses six faces qui sera fabriqué en inox vibré. A l'intérieur trois kaléidoscopes à trois hauteurs différentes (1 pour les enfants, 1 pour les adultes, 1 pour les PMR) pointeront sur des vues choisies du quartier. En fonction de la lumière et du temps, les effets de ces kaléidoscopes changent. C'est une façon ludique d'enchanter l'espace du quotidien, de démultiplier les points de vue et créer de la poésie urbaine. Trois tubes sonores seront également placés dans la structure en quinconce avec les kaléidoscopes qui pourront recevoir le son du vent, et être investis par les passants pour en faire des espaces de jeux tactiles et sonores.

Vue de la Courtille à l'intérieur du cube

Carnet de recherche du projet

Maquette du projet

Cité du corps humain Montpellier

phase concours février 2013
Projet non retenu

Groupement solidaire
AIA - Architectes Ingénieurs Associés
MEDEOS Consulting
Atelier Damien Valero

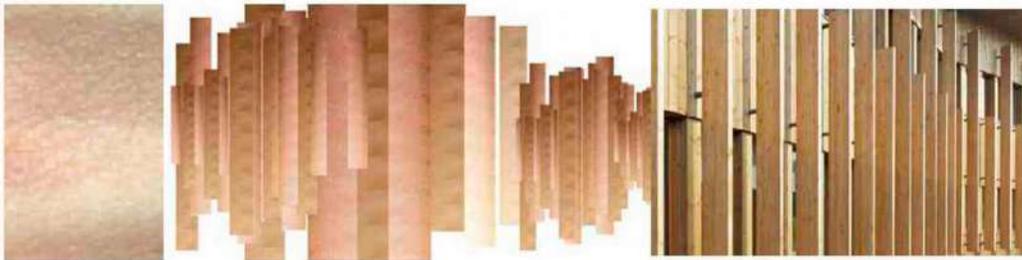
N'est-il pas ici question d'un lieu essentiel, un lieu de vie, un lieu urbain où notre connaissance et notre compréhension du corps sont les baromètres des savoirs ? La Cité du Corps se nourrit d'une connaissance, d'un questionnement et d'une complexité. Nous l'imaginons comme un lieu vivant aux contours variés, un lieu où s'expose sous toutes ses facettes une variété de thématiques, dans une animation continue et un renouvellement permanent.

La perception du corps se modifie au fil du temps et des découvertes.

Le corps trouve ici son lieu d'expression au cœur de la Cité de Montpellier. Un lieu qui rappelle la relation privilégiée que l'histoire entretient avec l'université de médecine.

Nous imaginons aussi un lieu sensoriel, qui exalte les sens, inspire l'artiste, motive le chercheur et le médecin dans leur quête de découverte. Un lieu indéniablement lié à une dimension de plaisir, à celles de la connaissance, de la découverte, de la surprise qui animent nos sens pour nous ouvrir au monde du corps, à notre monde.

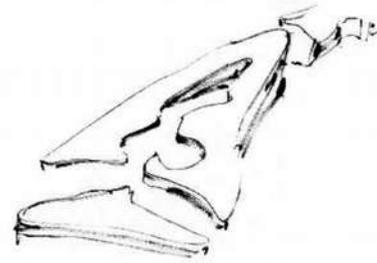
Les sciences médicales ici rassemblées et animées pour une connaissance kaléidoscopique mettront en résonance cette Cité chargée d'histoire de la médecine et pleine d'avenir.

Peau
- Medeos Consulting -

Nuancier de peau,
espace d'art contemporain
de Pont-Scorff
- Atelier Damien Valero-

Institut de veille Sanitaire Saint-Maurice – France
Maître d'Ouvrage
Institut de Veille Sanitaire
Architecte Mandataire AIA Associés
Mission MOP de base + EXE + OPC + SSI
Surface 4 500 m²
Montant des travaux 8,61 M€ TTC
Livraison janvier 2012

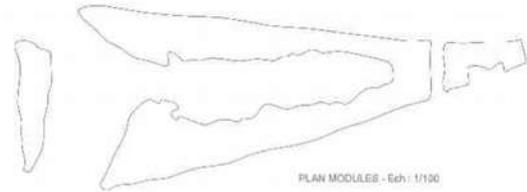
Croquis de la structure inspirée du
toit du centre commercial

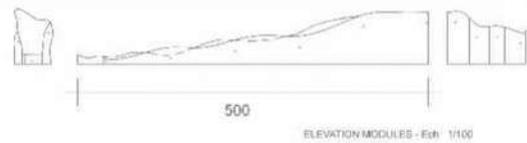
Relevé topographique

Vue en hauteur du centre commercial

PLAN MODULES - Ech: 1/100

ELEVATION/MODULES - Ech: 1/100

Pré-projet « Copiam » Lillenum, architecte, Rudy Ricciotti

1 % artistique, pré-projet
phase concours juillet 2013
Projet non retenu

Groupement solidaire
Conception Damien Valero /
Mise en œuvre :
Sébastien Tessier,
Architecte-Scénographe

Les relevés topographiques, proposant un graphisme organique et linéaire, ont fait l'objet de nos premières recherches. La forme est fluide, évolutive et généreuse : en harmonie avec le projet LILLENUM .

La suite de notre questionnement s'est orienté vers l'utilisation de la forme de la toiture de LILLENUM. En effet, cette surface bénéficie d'un intérêt formel et plastique important mais n'est pas visible par le public. Nous avons ainsi eu la volonté de l'exploiter .

Notre approche consiste à créer du lien entre cette nouvelle construction et l'histoire du lieu, des habitants. Nous avons la volonté de produire un travail participatif des riverains. Cette « sculpture à usage public » sera visible de jour comme de nuit grâce à un système de LEDS disposés sur les tranches des modules.

Maquette et recherche