

**GALERIE
ALLEN**

59 rue de Dunkerque
75009 Paris France
+33 (0)1 45 26 92 33
contact@galerieallen.com
galerieallen.com

Presse / Press:

**MEL
O'CALLAGHAN**

L'acte gratuit

Galerie Allen, Paris

4 décembre 2014 – 17 janvier, 2015

Vernissage mercredi 3 décembre
18h30 – 21h

4 December 2014 – 17 January 2015

Opening Wednesday 3rd Decembre
6:30pm – 9pm

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

FRANÇAIS :

L'acte gratuit, l'exposition personnelle de Mel O'Callaghan à la Galerie Allen, attire notre attention sur l'acte de faire (de fabriquer) lui-même. Chaque œuvre témoigne de cet acte, résulte de cet acte, et constitue une méditation sur ce qui pousse à faire (à fabriquer). Dans la galerie est installée une structure de grande dimension constituée d'espaliers reliés entre eux, *Framework* (2014). Fermée de tous les côtés à l'exception de quelques points d'entrée et de sortie, la structure ressemble à une construction à claire-voie. Son immobilité n'est toutefois qu'éphémère dans la mesure où nous, le public, l'activons lorsque nous en franchissons le seuil, passerelle transcendante entre le rituel et l'art. Chaque espalier pris isolément suggère l'action, y invite presque, tandis que la structure d'ensemble se définit plutôt comme un pavillon sportif à la Dan Graham, dévoilant les processus de perception et certaines attentes éveillées par un espace quasi-fonctionnel. Renforçant le concept de rituel inhérent à la pratique de l'artiste, la double série d'espaliers de bois délimite une sorte de passage. En franchir le seuil équivaut à devenir performeur et partie intégrante d'une œuvre plus vaste, d'une expérience collective.

Une série d'objets activables accompagne la structure en espaliers. Dans *Impression* (2014), l'artiste dresse contre les murs de la galerie des sortes de tapis de gymnastique en toile, formant comme un nuancier de teintes utilitaires. Le rembourrage, les rivets et les cordes fonctionnent comme des abstractions géométriques, des compositions dotées d'une fonction. Chaque tapis évoque le traumatisme physique et l'état psychologique de qui peut prédire ou prévenir un écrasement sur le sol.

Vingt formes délicates en céramique, *Foundation* (2014), saillent d'un mur sur leurs corniches individuelles. Acquises à l'occasion de recherches sur le moulage, chacune d'elles est un outil jadis utilisé comme poids ou contre-poids lors de la création d'une œuvre par un maître-céramiste. Chaque objet fournissait la structure et la base, le support et l'équilibre requis durant la création de l'objet désiré. Les formes de *Foundation* sont étrangement similaires à de précédentes œuvres sculptées par l'artiste. En tant que rebuts du processus créatif d'un autre, ces moulages blancs crayeux sont le sous-produit d'une pratique répétitive – une représentation concrète de l'acte performatif. Les sculptures manifestent un accomplissement auquel nous ne pouvons prétendre dans la vie courante – une fin.

L'exposition se conclut sur une nouvelle vidéo en couleur, *L'acte gratuit* (2014), offrant une clé de lecture aux autres œuvres. Elle suggère une action de toute évidence éreintante quoiqu'invisible. Un visage masculin, cadré très serré, apparaît puis disparaît tour à tour d'un étroit encadrement. Nous assistons progressivement à son épuisement croissant, des gouttes de sueur perlant sur son front, sa respiration se faisant plus haletante. Une cloche résonne hors-champ et nous comprenons que c'est un boxeur qui, à chaque pause durant un combat, reprend place dans ce cadre, toujours plus éreinté. L'espace liminal (le ring) où le héros accomplit son rite - une danse épuisante qui le rapproche toujours plus de la douleur et de la désintégration – est laissé hors-champ. Nous nous interrogeons sur son retour en lice, sur sa décision d'endurer une douleur physique toujours plus grande, et nous demandons s'il a été frappé par quelque illumination ou si nous ne sommes témoins que de son élimination progressive. Tel Sisyphe, cet homme accepte l'ordre absurde des choses et réitère son combat, privilégiant le processus (la praxis) par rapport à l'accomplissement. Parallèlement, le spectateur éprouve également cette catharsis, ressentant la douleur du boxeur et s'imaginant endurent cette souffrance.

PRESS RELEASE

ENGLISH:

For her exhibition at Galerie Allen titled, *L'acte gratuit*, Mel O'Callaghan turns our attention towards the act of making (*doing*) itself. Each work is evidence of this act, the result of that act, and a mediation on the will that compels one to make (*do*). Installed in the gallery is a large-scale regent structure of connected espaliers, *Framework*, 2014. Closed on all sides excluding several entry and exit points, the structure looks like a lattice chamber. It's dormancy however is only short-lived as we, the audience, activate it by passing through. A transcendent bridge between ritual and art. Each espalier taken alone implies action, almost calls for it, the structure, defines it, a sportif Dan Graham pavilion that exposes the processes of perception and certain expectations in a quasi-functional space. Strengthening the artist's concept of ritual process, the wooden sequence doubles as a type of passage. As one passes through the threshold they become a performer and part of a larger work. One part of a communal experience.

Accompanying the structure of espaliers are a series of objects imbued with potential for activation. With *Impression*, 2014, the artist mounts what appear to be canvas crash mats to the gallery wall, forming a tableau in hues of utilitarian tones. Padding, rivets and ropes work like geometric abstractions, compositions that run with function. Each matt conjures physical trauma and the psychological state of one who may predict or prevent the action of crashing.

Protruding from a wall on individual mantels are twenty delicate ceramic forms, *Foundation*, 2014. Acquired during research into casting, each is a tool once used as a weight or counterbalance in the creation of a work of a master ceramicist. Each object provided the structure and foundation, support and balance, that was required during the forming of the object he desired. The forms of *Foundation* are uncannily similar to the work the artist was casting herself. As the unused results of another's process these chalky white casts are the by-product of the repetitive practice – a physical representation of the performative act. The sculptures achieve what in life we cannot - an end.

A new colour video work, *L'acte gratuit*, 2014, concludes the exhibition, giving a key to the other works. It hints at an action that is obviously gruelling and yet unseen. A male face, cropped-in tightly, appears and then exits a locked-off frame. Progressively we witness his mounting exhaustion as sweat appears upon his brow and his breath becomes shorter. A bell is heard off-screen and we discover that he is a boxer returning from his fight, reappearing in-frame even more depleted. Out of frame is the liminal space (the ring) where the protagonist undertakes his rite - an exhaustive dance that delivers him closer to pain and disintegration. We question his recurring return to the fray, his decision to undertake more physical pain, and wonder if he has received any illumination or are we witness only to his continual demise. Likewise the viewer also experiences this catharsis as he feels the boxers pain and imagines himself suffering.

SELECTED WORKS IN THE EXHIBITION

MEL O'CALLAGHAN

L'acte gratuit, 2014,
HD colour video with sound,
9:16
25 mins 30 secs

MEL O'CALLAGHAN

Foundation, 2014, (studio view)
ceramic and powdercoated steel
dimensions variable

SELECTED PREVIOUS WORK

Mel O'Callaghan
Ensemble, 2013
2 channel colour HD video
7 minutes, 15 seconds
Edition of 3 ex + 2 AP

Mel O'Callaghan
Endgame, 2012
diatomite rock, rope, rare earth magnets
700 x 60 x 40 cm
unique artwork

Mel O'Callaghan
Balance of the Day, 2011
lamda photographic print
180 x 100 cm
Edition of 3 ex + 2 AP

Mel O'Callaghan
Move, 2010
16mm film, colour with sound, 16:9
7 minutes, 13 seconds
unique artwork

Mel O'Callaghan
Fall Lines, 2007
tents, lines, weights
450 x 400 cm
unique artwork

Mel O'Callaghan
Weight unknown, 2007
mist, ventilators
variable dimensions
unique artwork

BIOGRAPHY

FRANÇAIS :

Née en 1975 à Sydney, en Australie, Mel O'Callaghan vit et travaille à Paris depuis 2006.

Son travail a notamment été exposé au Centre d'Art Santa Mònica CASM, Barcelone, Espagne ; The National Museum of Taiwan, Teipei, Taiwan ; Museu Nogueira da Silva, Braga, Portugal ; Casa Museu Medeiros e Almeida, Lisbonne, Portugal ; Videobrasil 05 15°, São Paulo, Brésil ; Maison d'art Bernard Anthonioz, Nogent-sur-Marne ; Encontros Da Imagem, Lisbonne ; Musée de Rochechouart, France ; Le Printemps de Septembre, Toulouse ; Kunstverein Konstanz, Allemagne ; AR/GE Kunst Museum, Bolzano, Italie ; Witte de Witt, Centre for Contemporary Art, Rotterdam, Pays-Bas, The Biennale of Sydney in 2014 Australie ; Australian Centre for Contemporary Art ACCA, Melbourne, Australie ; Gurtrude Contemporary, Melbourne ; Artspace, Sydney ; The National Gallery of Australia, Canberra ; The Art Gallery of New South Wales AGNSW, Sydney.

ENGLISH:

Born in 1975 in Sydney, Australia, Mel O'Callaghan has lived and worked in Paris France since 2006.

Her work has been shown, among others, by the following institutions: Centre d'Art Santa Mònica CASM, Barcelona, Spain; The National Museum of Taiwan, Teipei, Taiwan; Museu Nogueira da Silva, Braga, Portugal; Casa Museu Medeiros e Almeida, Lisbon, Portugal; Videobrasil 05 15°, São Paulo Brazil; Maison d'art Bernard Anthonioz MABA, Paris France; Encontros Da Imagem, Lisbon, Portugal; Musée de Rochechouart, France; The Printemps de Septembre, Toulouse, France; Kunstverein Konstanz, Germany; AR/GE Kunst Museum, Bolzano, Italy; Witte de Witt, Centre for Contemporary Art, Rotterdam, Netherlands. The Biennale of Sydney in 2014; Australian Centre for Contemporary Art ACCA, Melbourne; Gurtrude Contemporary, Melbourne; Artspace, Sydney; The National Gallery of Australia, Canberra; The Art Gallery of New South Wales AGNSW, Sydney.

CURRICULUM VITAE

MEL O'CALLAGHAN

Born in 1975 in Sydney Australia. Lives and works in Paris, France

EDUCATION

- 2011 Master of Fine Arts in Research, College of Fine Arts COFA, University of New South Wales, Sydney Australia
- 2001 Bachelor of Science Architecture, Faculty Of Architecture, University of Sydney, Sydney Australia
- 1998 Bachelor Visual Arts with Honours, Sydney College Of The Arts SCA, University of Sydney , Sydney Australia

SELECTED SOLO EXHIBITIONS

- 2014 *L'Acte Gratuit*, Galerie Allen, Paris, France
Time to Act, Museum Medeiros e Almeida, Lisbon, Portugal
Ensemble, Osmos presents at First Street Green, New York, USA
- 2013 *Ensemble*, Belo-Galsterer Galerie, Lisbon, Portugal
- 2012 *Endgame*, Belo-Galsterer Galerie, Lisbon Portugal
Move, Casa Museu Medeiros e Almeida, Lisbon Portugal
- 2011 *Each Mineral Flake Of That Night Filled Mountain*, GRANTPIRRIE Offsite, Melbourne Australia
- 2010 *Each Atom Of That Stone In Itself Forms A World*, GRANTPIRRIE, Sydney Australia
- 2008 *Topsy Turvy*, GRANTPIRRIE, Sydney Australia
- 2007 *Landslide*, Galerie Schleicher Lange, Paris France
- 2006 *The Fall*, Galerie Schleicher Lange, Paris France
- 2005 *Somewhere*, Galerie Schleicher Lange, Paris France
Somewhere, Sherman Galleries, Sydney Australia
- 2004 *The Fall* , Salles E.M. Sandoz M. David-Weill, Cite Internationale des Arts, Paris, France
The Fall , Annandale Galleries, Sydney, Australia
- 2003 *In The Half Light*, 4A Centre for Contemporary Asian Art, Sydney, Australia
- 2002 *The Fly and the Mountain*, AGNSW The Art Gallery of New South Wales, Sydney, Australia
On This Day It Was Cold, Room 35 Gallery, Gitte Weise Gallery, Sydney, Australia
We Had Walked All Day, Department of Public Works, Sydney, Australia
- 2001 *Vagari*, Centre for Contemporary Art, Prague, Czech Republic
Today We Looked At Walls, Sherman Galleries Hargrave, Sydney, Australia
Mel + Nell, Room Gallery, Rotterdam, The Netherlands
- 2000 *Nell + Mel*, Stadt Munchen Gallery, Amsterdam, The Netherlands
Mel + Nell, Room 35, Gitte Weise Gallery, Sydney, Australia
- 1999 *Nell + Mel* , Room 35, Gitte Weise Gallery, Sydney, Australia
- 1998 *Mel + Nell* , Room 35, Gitte Weise Gallery, Sydney, Australia
Lot, CBD, Sydney, Australia
- 1997 *Illume*, 1st FLOOR, Melbourne, Australia
- 1996 *Automate*, Firstdraft, Sydney, Australia

SELECTED GROUP EXHIBITIONS

- 2014 *19th Biennale of Sydney; You Imagine What You Desire*, curator: Juliana Engberg, Cockatoo Island, Sydney Australia
- 2014 *White Night: Arcadian Revelry*, curator: Anais Lellouche, Melbourne Australia
- 2013 *The Disorder of the Present Is the Order of the Future*, curator: Alda Galsterer, Belo-Galsterer Galerie, Lisbon Portugal
- 2012 *Livret IV*, curator: Irmavep Club, Musée d'Art Contemporain de Rochechouart, France
Desire Lines, curator: Juliana Engberg, ACCA Australian Centre for Contemporary Art, Melbourne Australia
- 2011 *The Rehearsal of Repetition*, curator: Anja Isabel Schneider, GRANTPIRRIE, Sydney Australia
Motion/Pictures, curator: Joseph Allen Shea, Gallery A.S., Paramount Pictures, Sydney, Australia
EVENT: New Moving Image Works, curator: Blair French, Artspace, Sydney, Australia

- 2010 *Dying in Spite of the Miraculous*, curator: Alexi Glass Kantor, Gurtrude Contemporary Art Space and Melbourne International Arts Festival Melbourne Australia
La Main Numerique, curator: Dominique Paini, National Taiwan Museum of Fine Arts, Taipei Taiwan
La Main Numerique, curator: Dominique Paini, MABA Maison d'art Bernard Anthonioz, Paris France
- 2009 *Event: New Moving Image Works*, curator: Blair French, Artspace, Sydney Australia
- 2008 *Fantasmata*, curator: Luigi Fassi, AR/GE KUNST Galerie Museum, Bolzano Italy
Le Main Numerique, curator: Dominique Paini, Ecole d'art de la Communauté d'Annecy, Annecy France
- 2007 *Hamsterwheel*, curator: Franz West, Printemps De Septembre, Les Jacobins, Toulouse France
Hamsterwheel, curator: Franz West, CASM, Centre d'Art Santa Mònica, Barcelona Spain
Vergäleibhaftig, Kunstverein Konstanz, Germany
Vergäleibhaftig, Städtische Galerie Ravensburg, Germany
Vergänglichkeit, Galerie Schleicher Lange, Paris France
Phases Of The Moon, IrmaVepLab, Châtillon-sur-Marne France
Sommerfrische Sehnsucht Nach Dem Paradies, Kunst:raum Sylt Quelle Germany
- 2006 *Videofomes*, Prix de la Création Vidéo, Clermont Ferrand France
- 2005 National Sculpture Prize, NGA National Gallery of Australia, Australia
Videobrasil 05 15°, Internacional Electronic Arts Videobrasil, São Paulo Brazil
Impakt 16th Impakt Festival, Utrecht The Netherlands
Edinburgh International Film Festival, 59th Edinburgh International Film Festival, Edinburgh UK
- 2004 *Site (Unseen)*, Sherman Galleries, curated Laura Murray-Cree, Sydney, Australia
A Cut Across, curated Megan Keating, Plymsoll Gallery, University of Tasmania, Australia
That Was Now, This is Then, curated by Alexi Glass Kantor, Gitte Weise Gallery, Sydney, Australia
- 2003 *Printroom*, Witte de Witt, Centre for Contemporary Art, curated Karin de Jong, Rotterdam, The Netherlands
Printroom, Gurtrude Centre for Contemporary Art, curated Karin de Jong, Melbourne, Australia
- 2002 *Shoproom*, Gun Gallery, Oslo, Norway
- 2001 *Shoproom*, Room Gallery, Rotterdam, The Netherlands
Helen Lempriere Travelling Art Award, Artspace, Sydney, Australia

GRANTS AND AWARDS

- 2013 The Australia Council For The Arts, New Work Recipient for 19th Biennale of Sydney, Established Artist Category
- 2011 Cité Internationale Des Arts, Artist Residency, Paris, France
- 2007 Cité Internationale Des Arts, Artist Residency, Paris, France
- 2006 The Australia Council For The Arts, New Work Recipient, Established Artist Category
- 2005 Cité Internationale Des Arts Paris, Artist Residency, Paris, France
National Sculpture Prize, Finalist, NGA National Gallery Of Australia, Australia
- 2004 Cité Internationale Des Arts Paris, Artist Residency AGNSW, Paris, France
- 2001 Centre For Contemporary Art, Artist Residency, Prague, Czech Republic
Helen Lempriere Travelling Art Award, Finalist, Artspace, Sydney, Australia
The University of Sydney, Dean's Honours List, Sydney, Australia
The Australia Council For The Arts, New Work Recipient, Emerging Artist Category

PUBLIC ART COMMISSIONS

- 2007 Attorney Generals Dept. 'Landslide', The Justice Precinct, Sydney, Australia
Attorney Generals Dept. 'All In One Day', Foyer, Trial Courts, The Justice Precinct, Sydney, Australia

La galerie Allen est un modèle unique réunissant les compétences et expériences variées d'un commissaire indépendant, Joseph Allen Shea, et d'une artiste, Mel O'Callaghan, afin de créer une plate-forme atypique où la structure commerciale est vouée à soutenir et promouvoir éthiquement l'art contemporain.

Avec un accent mis sur le format de ses expositions et leurs variations progressives, la galerie Allen souhaite mettre en place de multiples contextes d'expositions qu'ils soient in situ ou hors les murs. Elle veut interagir comme une structure hors-norme interrogeant les questions d'apparition, de production et de conservation des oeuvres. C'est une solution de notre temps pour comprendre les besoins et les difficultés rencontrées par les artistes et les espaces d'expositions.

La galerie Allen souhaite devenir un générateur d'idées installé au sein d'un réseau international afin de promouvoir l'art contemporain et ses idées fondatrices.

Galerie Allen is a unique model capitalising on the varied experiences of an independent curator, Joseph Allen Shea, and artist, Mel O'Callaghan, to create a platform where commercial is the structure of an entire ecology to support the ethical presentation, promotion and production of contemporary art.

With a focus on the exhibition format and its progressive variation, Galerie Allen will deliver exhibitions concerned with context, off-site, curatorial, academic enquiry and re-invention. Understanding the needs and difficulties facing artists and art spaces Galerie Allen proposes a solution for our time.

Galerie Allen is an expanded generator strengthening cultural networks internationally through inclusivity, communication and education for the global distribution of important contemporary art and ideas.

ARTISTS REPRESENTED BY THE GALLERY

/

ARTISTES REPRÉSENTÉS PAR LA GALERIE

Laëtitia Badaut Hausmann

Maurice Blaussyld

Corita Kent

Linus Bill + Adrien Horni

Mel O'Callaghan

Ben Quilty

Colin Snapp

59 rue de Dunkerque
75009 Paris France
+33 (0)1 45 26 92 33
contact@galerieallen.com
galerieallen.com

59 rue de Dunkerque
75009 Paris
T:+33 (0)1 45 26 92 33
galerieallen@galerieallen.com

Wednesday - Saturday
14h - 19h or by appointment

CONTACTS:

Joseph Allen Shea
Director
joseph@galerieallen.com

Marie Chênél
Galerie Manager
marie@galerieallen.com

Metro: Anvers, Gare du Nord, Poissonnière