

Courage

Lost in thought, an animal drinks through a straw out of a cup marked with the word Courage. What can it be thinking of?

Courage, of course, that regenerative force necessary to survive Game over.

Play again! Let's go again!

Situated between the video games of the '70s and the last Final Fantasy episode, there is something of the role-play story in Ruth Gómez' mural in which we play the part of warriors.

Inspired by the Belleville area in Paris, and its urban frescoes, the Spray animated film is presented as graffiti, painted progressively throughout the simulation of a video game.

Designed at first to be projected onto the façade of a building of the Puerta del Sol in Madrid, the film portrays a strong desire to integrate video images into urban life. Ruth Gómez infuses a poetic look at the urban space at a time when advertising boards and commercial screens are multiplying.

Spray reveals a controlled chaos of the little cares of human life. The animated wall produces a container of images where multiple stories intimate our feelings and moods. The video combines characters and scenes from the artist's previous animated films with real people, animals and graffiti. Sexy lips bombarded by a hovering Space Invader carry the words: I LOVE YOU.

The famous alien from Space Invaders controls and activates short scenes mixing figures, symbols, quotes, memories and fragments of everyday life. He manipulates his machinery like a puppeteer would make a zebra gallop, a giraffe, a flamingo, a marmoset, pretty ladies, one of whom is doing her nails, a man with traces of lipstick on his neck, a polar bear, a pelican, a marmot, a catfish, a penguin, a frog, a kiss, a biker playing hula hoop while his shadow does as it pleases...

The designs, wall drawings and stickers that were used in the making of this animated film are shown at the Jozsa Gallery. Ruth Gómez' bestiary, in which human beings are just animals amongst others, pushes the absurd towards an urban poetry. The leading role is given to the marmot holding a cup hypothetically filled with Coca-Cola: Courage.

Lively and encouraging, Ruth Gómez still wants to believe, despite the recession, despite consumerism, despite the prevailing materialist society, all of which leave so little space for dreams and poetry. The hardness of her past videos gives way to a positive and enthusiastic statement.

Let's play!

Richard Neyroud / 2012.

Courage

Un animal buvant à la paille dans un gobelet sur lequel est inscrit le mot Courage, songe à quelque chose. Mais à quoi donc?

Effectivement, du courage, nous en avons bien besoin : cette force régénératrice pour survivre au Game over.

Play again! On y retourne!

Entre les jeux vidéos des années 70' et les derniers Final Fantasy, il y a dans la fresque de Ruth Gómez une histoire de jeu de rôle dans lequel nous sommes guerriers.

Inspirée par le quartier de Belleville à Paris et ses fresques urbaines, l'animation Spray se présente comme un graffiti qui se dessine progressivement à travers la simulation d'un jeu vidéo. Initialement conçue pour une projection en façade d'un bâtiment de la Puerta del Sol à Madrid, le film montre un fort désir d'insertion de l'image vidéo dans la vie urbaine. Ruth Gómez y insuffle un regard poétique sur l'espace urbain à une époque où les écrans publicitaires pullulent.

Spray met en scène un chaos contrôlé de petites perturbations humaines. Le mur animé génère un container d'images où plusieurs récits impliquent nos états d'âme. La vidéo combine à la fois des figures ou des scènes provenant de précédentes animations de l'artiste qui les assimile à des personnages réels, des animaux et des tags. Des lèvres sexy bombardées par un Space Invader planant portent un message : I LOVE YOU.

Le célèbre alien de Space Invaders régule et déclenche de courtes animations entre la figure, le symbole, la citation, le souvenir et le quotidien. Il articule une mécanique à la manière d'un marionnettiste qui ferait surgir un zèbre au galop, une girafe, un flamand rose, un ouistiti, de jolies femmes dont l'une en train de se manucurer les ongles, un homme avec des traces de rouge à lèvres dans le cou, un ours polaire, un pélican, une marmotte, un poisson-chat, un pingouin, une grenouille, un baiser, une girafe, un motard jouant au hula hoop tandis que son ombre n'en fait qu'à sa tête...

À la Jozsa Gallery, les dessins, wall drawing et stickers ayant servis à la réalisation du film d'animation sont exposés. Le bestiaire de Ruth Gómez, dans lequel l'humain n'est qu'un animal parmi les autres, pousse l'absurde vers une poésie urbaine. Le premier rôle est donné à la marmotte tenant son gobelet qui pourrait être rempli de Coca-Cola : Courage.

Entraînante et encourageante, Ruth Gómez veut encore y croire, malgré la crise, malgré le consumérisme, malgré une conception matérialiste dominante, qui laisse peu de place aux rêveries et à la poésie. La dureté présente dans ses vidéos passées donne place à une déclaration engageante et positive.

Jouons !

Richard Neyroud / 2012.