

PHILIPPE BERTRAND
DENISE BRESCIANI
COLLECTIF DF
CARL HURTIN
UWE KLAMKA
VICTORIA KLOTZ
MARIE LABAT
DAVID LACHAVANNE
INÈS LAVIALLE
MÉLANIE MAURA
ALINE PART
MARIANNE PLO
CLAIRE SAUVAGET

11.07 > 11.10.2020

EXPOSITION EN PLEIN AIR

MERVELLEUX
VIVANT

ABBAYE DE L'ESCALADIEU
BONNEMAZON • abbaye-escaladieu.com

MERVELLEUX VIVANT

NOUS SOMMES ENTOURES DE MIRACLES AUXQUELS
NOUS SOMMES HABITUES.

RENE BARJAVEL, LA FAIM DU TIGRE, 1966

L'exposition « Merveilleux vivant » dans les jardins de l'Abbaye de l'Escaladieu propose un voyage dépayçant au cœur de la nature à travers les œuvres de treize artistes contemporains.

Qu'ils abordent le vivant pour sa symbolique, son esthétique, ou d'un point de vue écologique ou scientifique, les artistes expriment souvent une volonté de se reconnecter au monde, d'en écouter les pulsations, cherchant à intensifier la présence et la vitalité du réel. Ils convoquent les éléments, les forces primordiales, les liens invisibles qui unissent les êtres. Ils expriment leur fascination pour les processus de vie, les métamorphoses infinies de la matière. Ils s'inspirent des formes organiques et naturelles pour produire des œuvres qui enrichissent en émotions et imaginaires notre relation au monde. L'exposition « Merveilleux vivant » présente autant de points de vue singuliers sur le vivant.

Adaptation, colonisation, symbiose ou greffe, à l'image d'un organisme, les œuvres, qui sont pour la plupart des créations in situ, se déploient dans les jardins de l'abbaye en dialogue avec le site.

L'exposition est une invitation à la déambulation dans les jardins, à leur découverte le temps d'un été. Marcher dans l'herbe et ressentir son écho. Observer le paysage, les insectes, les plantes, et se laisser enchanter par la prodigieuse diversité des formes et des couleurs présentes dans la nature. Ecouter les oiseaux, le bruit de la rivière et mesurer le passage du temps dans les pierres. Apprécier la chaleur du soleil et l'ombre fraîche des bois. Se projeter mentalement dans l'univers et ses milliards d'étoiles, et regarder la terre qui tourne. Comprendre que notre corps est fait de la même chair que le monde.

S'émerveiller.

COMMISSARIAT D'EXPOSITION

Erika Bretton, OMNIBUS - laboratoire de propositions artistiques contemporaines

Historienne de l'art formée à l'École du Louvre, et spécialisée en art contemporain, Erika Bretton a débuté sa carrière au Centre Georges Pompidou, en tant que chargée d'études et de réalisations culturelles.

Elle vit à Tarbes où elle a fondé en 2007 l'Association Omnibus, un laboratoire de propositions artistiques contemporaines dont elle est la directrice artistique. A ce titre, elle a été commissaire de nombreuses expositions personnelles et collectives, parfois hors les murs.

LES ARTISTES EXPOSÉS

Philippe BERTRAND

vit et travaille à Tarbes.

COSMOLOGIE

Installation in situ, globes terrestres, objets domestiques plantés.

De longue date nos ancêtres ont constaté qu'ils ont au fond d'eux le désir d'un dialogue magique avec le vivant et la nature. La ronde des hêtres dans le parc de l'abbaye est un lieu où se concentrent toutes ces forces et représentations, c'est un lieu issu d'une histoire où l'Homme et la nature se sont mêlés dès le début, puisque ce cercle d'arbres a été planté par des hommes.

Aujourd'hui peut être un point de continuité avec cet héritage. Et l'homme, avec son énergie industrielle, aussi puissante que dangereuse, peut essayer de connecter l'artifice et le vivant. Le végétal en particulier est capable de capter l'énergie cosmique et nucléaire du soleil pour inventer des formes et des couleurs d'une beauté et d'une richesse impossibles sans lui. En connectant ces deux faces opposées de notre monde, Philippe Bertrand évoque les forces et les matières qui le constituent, au travers des éléments : l'eau, le feu, la terre et le vent, symbolisés par des objets domestiques, reliés à l'éther de l'espace, matérialisé par des demi-sphères de globes terrestres.

Denise BRESCIANI

vit et travaille à Toulouse.

<https://www.denisebresciani.com>

A la manière d'un anthropologue, Denise Bresciani interroge l'Homme et son espace par l'observation et l'expérimentation. Son travail mêle des procédés traditionnels ancestraux aux biotechnologies en se concentrant sur l'utilisation de matières organiques.

RECONCILIATION

Installations in situ, tressage de filasse de chanvre, grillage.

Denise Bresciani dessine dans l'espace en tressant de la fibre végétale naturelle (filasse de chanvre). Les deux installations qu'elle a conçues pour l'Abbaye de l'Escaladieu proposent un accommodement entre l'architecture du site et les éléments organiques : « Par un geste artistique simple relevant du travail manuel, je conçois un rituel à l'écoute du paysage qui va l'accueillir. Un acte de réconciliation, qui me permettra de retisser les fils entre passé et futur, archaïque et contemporain, nature et être humain. »

HOTEL SCOBY

Sculpture vivante, vase en verre, souche mère de Kombucha, thé vert, sucre.

Le Scoby (Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast) est un élément vivant appelé aussi « souche mère » qui est fondamental pour la production du Kombucha, une boisson millénaire à base de thé originaire d'Asie, encore fabriquée de nos jours par le procédé de fermentation. Présenter une culture de Kombucha sous forme de sculpture vivante est un geste poétique qui permet d'observer la croissance d'une matière organique.

COLLECTIF DF - Béatrice DARMAGNAC

Vivent et travaillent dans les Hautes-Pyrénées et le Gers.
<https://beatricedarmagnac.com/>

Béatrice Darmagnac questionne le lien entre l'Homme et son environnement naturel ou artificiel. Membre du Collectif DF, elle interroge les forces de la nature et la façon dont elles peuvent nous submerger.

SAXIFRAGE II

Installation in situ, blocs de marbre, ciment de fragmentation.

Cette sculpture est composée d'un bloc de pierre aux dimensions très impressionnantes, ce fragment de montagne invite à la méditation dans la tradition du jardin zen. La performance du collectif DF joue avec les forces de la nature en introduisant un ciment de fragmentation destiné à provoquer une fracture du rocher, accompagnée de craquements, morcellements et de sons telluriques. Entre inquiétude et fascination, le public est confronté à la distension de cette masse minérale provoquée par des forces contraires à celles de la formation de la matière. La rupture progressera durant la durée de l'exposition. Lentement. Le vivant s'intégrera, la pierre se délitera.

Carl HURTIN

vit et travaille en Haute-Garonne.
<http://www.carl-hurtin.com>

Carl Hurtin détourne les objets de notre quotidien pour créer l'étonnement. Le réel est pour lui un terrain de jeu dans lequel l'artiste a toute liberté, où l'imaginaire devient réalité. Dans les deux œuvres exposées à l'abbaye, le public est ramené à hauteur d'enfant, chaque œuvre nous pousse à lever les yeux pour voir ce qu'il y a là-haut, là où l'on oublie de regarder pour se détacher des préoccupations immédiates.

L'EXCROISSANCE VERTE

Sculpture, pelouse synthétique.

Cette excroissance propose un dialogue entre la façade de l'abbatiale et une forme organique d'apparence végétale, une symbiose possible entre nature et architecture.

L'ARBRE À BALANÇOIRES

Installation in situ, balançoires, cordes.

Sous le feuillage du grand noyer une vingtaine de balançoires sont accrochées. Trop hautes pour s'y balancer. Elles invitent au jeu ou à la pause sous l'ombrage. Elles sont les fruits d'un merveilleux vivant.

Uwe KLAMKA

vit et travaille à Tarbes.
<https://klamkabernard2.wixsite.com>

MATERIAE υλικά

Sculpture in situ, plantes, terre, rocher, branchages, bois, objets en céramique.

Dans cette œuvre évolutive, Uwe Klamka illustre le lien en permanente évolution qui existe entre la vie terrestre et l'univers.

L'ossature cubique de la sculpture fait écho au cube abstrait par lequel les scientifiques représentent le squelette de l'univers, tandis que l'enchevêtrement de branches suspendues évoque le tissage des filaments qui le structurent.

Au sol, le cercle de pierres symbolise le tout harmonieux qui permet la vie. Des petites formes primitives en argile suspendues à l'intérieur rappellent pour leur part la flore et la faune. A la périphérie, les plantes grimpant jusqu'aux branches le long de cordes tendues de bas en haut figurent le lien qui unit le cosmos au vivant, tout en matérialisant la barrière qui empêche l'Homme - et ici, le spectateur - de pénétrer dans le cercle.

Victoria KLOTZ

vit et travaille dans les Hautes-Pyrénées.
<http://www.victoria-klotz.com/>

Victoria Klotz centre sa pratique d'artiste sur une expérience des territoires naturels et de l'animalité. Son œuvre se présente sous forme de dispositifs d'observation et d'écoute : installations, sculptures, photographies, son et propositions d'événements. Son intérêt pour la pensée de la nature l'amène à intervenir in situ, dans le cadre de commandes publiques, sur sites naturels ou espaces urbains.

EN VIE

Installation in situ, portiques en acier, nichoirs à canards, paille.

L'œuvre se compose de 48 nichoirs destinés aux canes Colvert qui forment les lettres de ces deux mots visibles depuis la route, tels une ode à la renaissance et au vivant. Un appel à une vie d'harmonie entre monde sauvage et culturel.

Marie LABAT

vit et travaille à Lys dans les Pyrénées-Atlantiques.
<https://marielabat.wixsite.com>

Marie Labat se définit comme artiste et agricultrice. Sensible à l'enseignement que la terre lui apporte, elle questionne le rapport de l'homme à son environnement à travers son utilisation du milieu naturel. Son œuvre s'inscrit dans l'espace collectif par l'association de formes artificielles et naturelles.

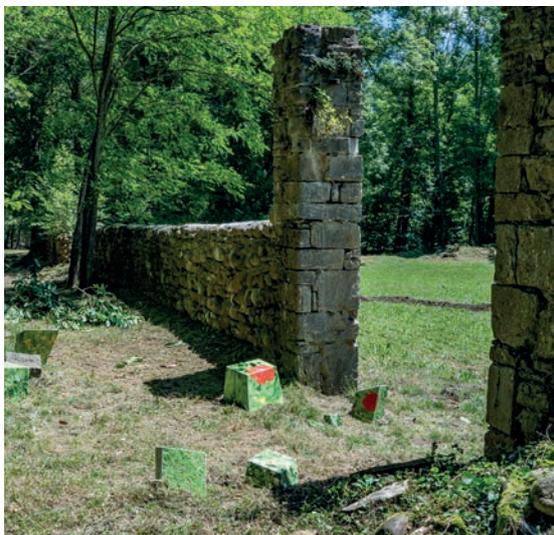
PATRIMOINE

Installation in situ, photographies numériques couleur imprimées sur Forex.

Marie Labat a photographié des haies, les murs des campagnes qui délimitent les parcelles. Symboles d'une agriculture à échelle humaine, d'une ruralité qui « s'arrache », elles sont composées de plantes et d'arbustes qui abritent la vie de multiples espèces. Comme le mur de pierre, la haie est bâtie par l'Homme mais dans un rapport harmonieux avec la nature.

Ces images imprimées, puis découpées et assemblées comme des pierres taillées soulignent la maîtrise de l'Homme sur le vivant.

L'intention artistique pointe du doigt l'importance d'une préservation de notre patrimoine végétal, d'une agriculture en adéquation avec la nature.

ROSES ROSES

Installation in situ, cloches de culture, lavettes de ménage roses.

Les lignes de culture, rationnelles et maîtrisées, expriment l'autorité. La rose et la couleur rose sont des éléments associés à la fille, celle qui deviendra femme. La lavette symbolise le travail domestique encore majoritairement féminin. Ces symboles questionnent les normes genrées, cultivées, pour maintenir l'ordre, une maîtrise des genres associés aux sexes comme nous maîtrisons la pousse des plantes.

David LACHAVANNE

Vit et travaille en Ariège
<https://david-lachavanne.net/>

David Lachavanne aime questionner les paradoxes issus de la confrontation entre l'artificiel et le naturel, en détournant l'objet commun de sa fonction ou de sa forme habituelle tout en s'inspirant de son sens littéral. Ses œuvres s'inscrivent dans le paysage qui participe de leur mise en scène.

LE PARADOXE DU GÉOMETRE

Installation in situ, bois de chêne et de sapin, acier, buttes de terre.

Le Paradoxe du géomètre met en scène un compas géant et irrationnel, figé dans l'exécution d'un dessin non géométrique au sol. Impossible à manipuler par ses dimensions et par le surnombre de ses branches irrégulières, il devient l'expression d'une folie, bien loin de l'instrument original destiné à la réalisation de dessins géométriques. Ce compas façonné à partir de branches tordues, qui conservent la mémoire de leur vie passée, tient plus de l'araignée, de l'organisme vivant, que de l'outil géométrique et dessine sur le sol une ligne aléatoire et libre à son image.

Inès LAVIALLE

vit et travaille en Charente-Maritime.
<https://www.ineslavialle.com/>

La démarche de création d'Inès Laviaille se base sur l'observation minutieuse de processus biologiques et technologiques : « Observer ce qui fait croître la matière du monde - tous ces petits bouts - ces trois fois rien de milliard de rien - des petits bouts de trucs qui assemblés forment un tout - comme la pierre la poussière et la boue - le résumé ou l'interprétation du tout - tout ce qui pousse et croît à partir de là. ».

ARCHI-SPOROPHORE

Installation in situ, structure en bois brûlé, formes en porcelaine.

À la surface calcinée d'une structure esquissant les contours d'une possible architecture, des organismes à la chair blanche se développent, prospèrent jusqu'à coloniser leur support comme les polypores, ces champignons digérant les bois morts. Cette œuvre cherche à mettre en avant la vitalité de la nature et interroge la pérennité des créations humaines face à la survivance de certains organismes, comme le champignon, premier colonisateur terrestre, apparu il y a un million d'années, et véritable moteur de l'évolution.

Mélanie MAURA

vit et travaille à Villeneuve-sur-Lot.

<https://alexandrelefaixmelaniemaura.com/>

Mélanie Maura emprunte les motifs des illustrations populaires anciennes ou de visuels plus contemporains, comme les couvertures de magazines ou ses photographies de famille dans ses œuvres. Son travail s'inscrit dans la tradition des ouvrages de dame, par la réalisation de petits objets de patience et de dévotion. Ses créations interrogent la féminité, la famille, les croyances populaires, le merveilleux comme l'ordinaire.

COEUR DE SORCIERE

Installation in situ, structure métallique, fil de lin tissé au tricotin.

L'installation de Mélanie Maura s'inspire du clathre rouge, dénommé aussi « cœur de sorcière », un champignon qui, par sa forme de cœur perforé et les vertus occultes qui lui sont associées, peut être qualifié de merveille vivante.

L'artiste propose au spectateur de pénétrer au sein d'une construction organique tissée, un espace onirique qui offre la possibilité d'apprécier le paysage alentour et de vivre l'expérience d'une complète intimité avec la nature.

Aline PART

vit et travaille dans les Pyrénées-Atlantiques.
<https://alinepart.com/>

Artiste pluridisciplinaire, Aline Part utilise aussi bien la photographie que le dessin, la performance, la vidéo, l'installation, le textile ou la céramique. Son œuvre aborde autant des sujets de société comme l'écologie, ou la consommation que des questionnements plus intimes et autobiographiques tels que l'amour, la famille, le deuil.

PHOTOGRAPHIES EXTRAITES DE LA SERIE UN DIA, UNA FOTO

Installation in situ, 15 photographies couleur imprimées sur panneaux Forex.

La nature tient une place prépondérante dans l'œuvre d'Aline Part, en particulier depuis qu'elle vit en milieu rural. Elle considère que l'homme est façonné par l'environnement dans lequel il évolue et met l'accent sur l'interdépendance des êtres vivants. Dans ses photographies au quotidien, les paysages et les êtres vivants apparaissent souvent comme mystérieux, étranges, parfois même un peu inquiétants, phénomène amplifié par ses choix de cadrage en gros plan. Une façon de signifier que « cette planète est aussi belle qu'horrible, qu'elle tue comme elle soigne ».

PENITENCE

Installation in situ, chaise et table en fer forgé, objets en céramique.

Une pomme, du pain, un verre et une bouteille recouverts d'épines. Cette mise en scène d'un repas impossible et solitaire s'inscrit dans la tradition du genre de la nature morte tout en nous rappelant que la vie est faite d'une succession de défis qui nous modèlent peu à peu.

Marianne PLO

vit et travaille à Toulouse.
<http://marianneplo.com/>

LES HORDES

2007, Vidéo, DVD, durée : 2'07"

Collection Les Abattoirs, Musée-FRAC Occitanie Toulouse.

Le travail de Marianne Plo s'inspire des contes, des légendes, des mythologies et cultures populaires, qu'elle réinterprète pour scénariser notre réel et notre présent. L'artiste nous entraîne ici dans une forêt paradisiaque emplie d'animaux fabuleux et de végétaux luxuriants. Réalisée à partir d'une série de dessins préexistants, *Les hordes* utilise la technique du morphing et nous renvoie à notre propre animalité. Dans ce jeu de masques, la figure animale semble prendre le pas sur les représentations humaines.

Claire SAUVAGET

vit et travaille à Toulouse.
www.claresauvaget.com

Dans ses créations Claire Sauvaget interroge l'actualité politique ou la relation que l'être humain entretient avec son environnement social, urbain et naturel : « La technologie et la science peuvent conduire à de nouveaux mondes fascinants, à la civilisation humaine sur la terre et en dehors, mais qu'advient-il lorsque cela ne se fait pas en relation avec l'éthique, la métaphysique et la philosophie ? »

HOME

Installation in situ, sculptures impression 3D et branches.

En partant du dessin de la maison des Simpson, modèle du pavillon américain standard, reproduite en série et assemblée à la manière des alvéoles des nids d'abeilles, Claire Sauvaget compose de véritables lotissements miniatures, des villes répétitives et rationnelles pouvant s'étendre à l'infini.

Ces sculptures modulaires d'aspect organique puisent leurs ressources vers le sol par un réseau de racines naturelles faites de branches de bois.

PHILIPPE BERTRAND

Vit et travaille dans les Hautes-Pyrénées.

8 Cosmologie

Installation in situ, globes terrestres, objets domestiques plantés.

DENISE BRESCIANI

Vit et travaille à Toulouse.

denisebresciani.com

5 Hôtel SCOBY

Sculpture vivante, vase en verre, souche mère de Kombucha, thé vert, sucre.

10 11 Réconciliation

Installations in situ, tressage de filasse de chanvre, grillage.

COLLECTIF DF

Vivent et travaillent dans les Hautes-Pyrénées et le Gers
beatricedarmagnac.com

2 Saxifrage II

Installation in situ, blocs de marbre, ciment de fragmentation.

CARL HURTIN

Vit et travaille en Haute-Garonne.
carl-hurtin.com

3 Excroissance verte

Sculpture, pelouse synthétique.

17 L'arbre à balançoires

Installation in situ, balançoires, cordes.

UWE KLAMKA

Vit et travaille dans les Hautes-Pyrénées.
klamkabernard2.wixsite.com

1 Materiae υλικά

Sculpture in situ, plantes, terre, rocher, branchages, bois, objets en céramique.

VICTORIA KLOTZ

Vit et travaille dans les Hautes-Pyrénées.
victoria-klotz.com

7 EN VIE

Installation in situ, portiques en acier, nichoirs à canards, paille.

DAVID LACHAVANNE

Vit et travaille en Ariège.
david-lachavanne.net

14 Le paradoxe du géomètre

Installation in situ, bois de chêne et de sapin, acier, buttes de terre.

MARIE LABAT

Vit et travaille dans les Pyrénées-Atlantiques.
marielabat.wixsite.com

12 Roses roses

Installation in situ, cloches de culture, lavettes de ménage roses.

16 Patrimoine

Installation in situ, photographies numériques couleur imprimées sur Forex.

INES LAVIALLE

Vit et travaille en Charente-Maritime.
ineslavialle.com

9 Archi-sporophore

Installation in situ, structure en bois brûlé, formes en porcelaine.

MELANIE MAURA

Vit et travaille dans le Lot.
alexandrelefaixmelaniemaura.com

15 Cœur de sorcière

Installation in situ, structure métallique, fil de lin tissé au tricotin.

ALINE PART

Vit et travaille dans les Pyrénées-Atlantiques.
alinepart.com

4 Pénitence

Installation in situ, chaise et table en fer forgé, objets en céramique.

18 Un dia, una foto

Installation in situ, 15 photographies couleur imprimées sur Forex.

MARIANNE PLO

Vit et travaille à Toulouse.
marianneplo.com

6 Les hordes, 2007

Vidéo, durée : 2'07".
Collection Les Abattoirs, Musée - FRAC Occitanie Toulouse.

CLAIRE SAUVAGET

Vit et travaille à Toulouse.
www.claresauvaget.com

13 Home

Installation in situ, sculptures impression 3D et branches de bois.

SIMON AUGADE

Vit et travaille à Lorient.

0 La Souche, 2018

Sculpture in situ, bois de charpente, dosses de bois, dépôt de l'artiste.

MERVELLEUX VIVANT

ABBAYE DE L'ESCALADIEU

65130 BONNEMAZON

05 31 74 39 50

abbaye-escaladieu.com

 @AbbayeEscaladieu

Tarif adulte : 5 €
Possibilité de tarifs réduits
ou gratuité

**Du lundi au dimanche
de 10 h à 18 h 15**

Accueil de groupes sur réservation.

CHAQUE JOUR
PLUS PROCHE DE VOUS