

Par l'oreille d'une goutte de pluie, écoute encore

Julie Navarro

21 septembre 2018, jardin de sculptures de La
Petite Escalère (Landes)

2e étape de restitution de la résidence croisée entre le domaine de Suriane (Bouches-du-Rhône) et La Petite Escalère (Landes). Les vues d'exposition présentées dans ce dossier émanent principalement de la première étape DISSOUDRE LE PAYSAGE déployée, du 16 juin au 28 juillet 2018, dans le Domaine viticole de Suriane, lieu partenaire de l'association voyons voir.

Sommaire

Texte de présentation

Les 8 propositions

Production, partenaires & remerciements

Par l'oreille d'une goutte de pluie, écoute encore

La Petite Escalère

Vernissage en présence de l'artiste

Vendredi 21 septembre, 18h-21h

Inscription préalable, dans la limite des places disponibles, à contact@lpe-jardin.org

Une programmation inscrite dans le réseau d'Arts en résidence – Fédération nationale des résidences d'artistes en France (www.artsenresidence.fr) et le réseau Galac (Landes Pays Basque)

Julie Navarro inaugure la seconde étape de restitution de sa résidence croisée La Petite Escalère et voyons voir, baptisée *Par l'oreille d'une goutte de pluie, écoute encore*, après une première étape – *Dissoudre le paysage* – présentée cet été 2018 au Domaine de Suriane à Saint-Chamas (Bouches-du-Rhône).

Fin 2017, La Petite Escalère et voyons voir | art contemporain et territoire, deux associations membres d'Arts en résidence – Fédération Nationale des résidences d'artistes en France, lançaient un appel à candidature pour une résidence croisée dont l'objectif était l'exploration de deux territoires marqués par la prégnance de l'eau en tant qu'élément naturel structurant du paysage et de l'activité humaine. Il s'agissait de proposer à un.e artiste de découvrir et d'interroger deux sites, dans leurs différences et leurs rapprochements – histoires, paysages, usages et pratiques – comme deux défis, deux terres d'imaginaire et de création. L'artiste Julie Navarro a été sélectionnée sur appel à candidatures et jury (Marie-Laure Bernadac, conservatrice au Patrimoine et commissaire d'exposition, Dominique Haim, présidente honoraire de l'association des Amis de La Petite Escalère et son équipe, Céline Ghisleri, présidente et directrice artistique de l'association voyons voir | art contemporain et son équipe). Au printemps 2018, elle a passé un mois dans le jardin de sculptures de La Petite Escalère et un mois dans le domaine vinicole de Suriane, au bord de l'étang de Berre.

Née à Paris, Julie Navarro travaille entre Paris et la Creuse, elle nourrit son travail des mondes et paysages traversés. Des images et des formes surgissent au gré des investigations, frottements, glissements et associations d'idées. Procédant par déplacements, elle détourne les sujets et objets du réel en narrations poétiques. « J'y recherche la matérialité de l'invisible – notamment à travers la réflexion des images dans l'eau –, la rencontre entre le caché et le manifesté, le cœur battant de la matière.

« J'ai exploré les possibilités sensorielles des deux terres, ramenées à un espace commun de nœuds, fragments autonomes et écritures intuitives. J'ai apprivoisé les éléments, matières et textures collectés sur les sites (fragments de ceps de vigne, savons, cire, eau de pluie..) tout en jouant sur la complicité du paysage pour faire surgir des images vivantes ou des mots. Comme s'il s'agissait d'un examen des territoires de l'intérieur, à vivre et à expérimenter, j'ai livré, avec les complices rencontrés sur mon chemin, mon intimité à l'eau, à la terre, aux astres. Le vrai lieu de l'originalité n'est ni l'autre, ni moi, mais notre relation elle-même, dit Roland Barthes. L'eau s'est érigée comme matrice de l'expérience existentielle et écriture symbolique. 8 propositions. 8, comme le nœud infini qui lie les territoires, comme le soleil qui se reflète dans l'eau ».

Contacts :

La Petite Escalère

Mathilde Simian et Corinne Crabos/ contact@lpe-jardin.org

www.lpe-jardin.org

Voyons voir | art contemporain et territoire

Jennifer Labord / presse@voyonsvoir.org

www.voyonsvoir.org

1_ Dissoudre le paysage

Sur le bassin de la réserve d'eau du domaine vinicole de Suriane, des ceps de vigne ont été assemblés pour former les mots *Dissoudre le paysage*. Leur lisibilité dépend des conditions climatiques. L'écriture se trouble avec la force du vent et du temps. Elle disparaît et réapparaît dans l'eau, comme un message subliminal écrit en lettre arabesque de broderie. *Dissoudre le paysage* est une formule équivoque qui sous-tend le caractère fragile d'une nature modelée (effacée?) par la main de l'homme, en particulier du côté de l'étang de Berre dont on connaît les équilibres écologiques précaires. C'est aussi la recherche d'une intimité, celle de désirer voir le monde derrière un voile pour sublimer ses sensations, enserrer le réel dans un filet pictural.

Julie Navarro, *Dissoudre le paysage*, 2018
Ceps de vigne, vis, fils métalliques de vigneron, support métal, 10 600 cm x 70 cm - crédit
photo : Mathilde Simian (La Petite Escalère)

Julie Navarro, *Dissoudre le paysage*, 2018 (détail)
Ceps de vigne, vis, fils métalliques de vigneron, support métal, 10 600 cm x 70 cm

Edition limitée de savons végétaux avec l'inscription « Dissoudre le paysage ». L'eau agit sur l'écriture et la fait disparaître avec le temps et la main de l'homme...

Avec la collaboration de la savonnerie du Mas du Roseau basée sur Saint-Chamas.

Julie Navarro, *Dissoudre le paysage*, 2018
Savon, édition limitée, 7 x 6 cm
Production Mas du roseau

2 _ Par l'oreille d'une goutte de pluie, écoute encore

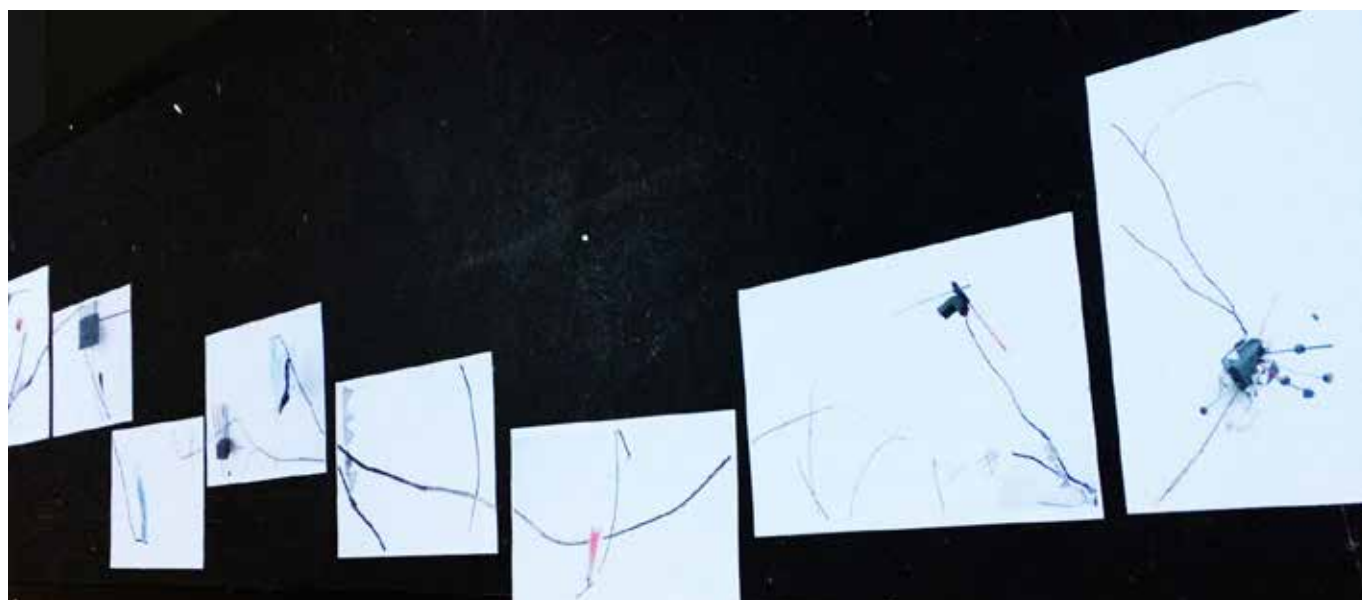
Par l'oreille d'une goutte de pluie, écoute encore est une partition graphique et vivante réalisée avec des résidentes de l'EHPAD Léon Lafourcade (Landes), interprétée par l'une de ses résidentes, Joëlle Abiatte, qui ne peut plus parler, mais qui chante. Sa voix résonne comme une éternité.

La bande son du chant de Joëlle Abiatte a été diffusée le 16 juin 2018 (vernissage au Domaine de Suriane) dans l'une des cuves vides du domaine, dont l'effet d'amplification résonne comme un tuyau d'orgues.

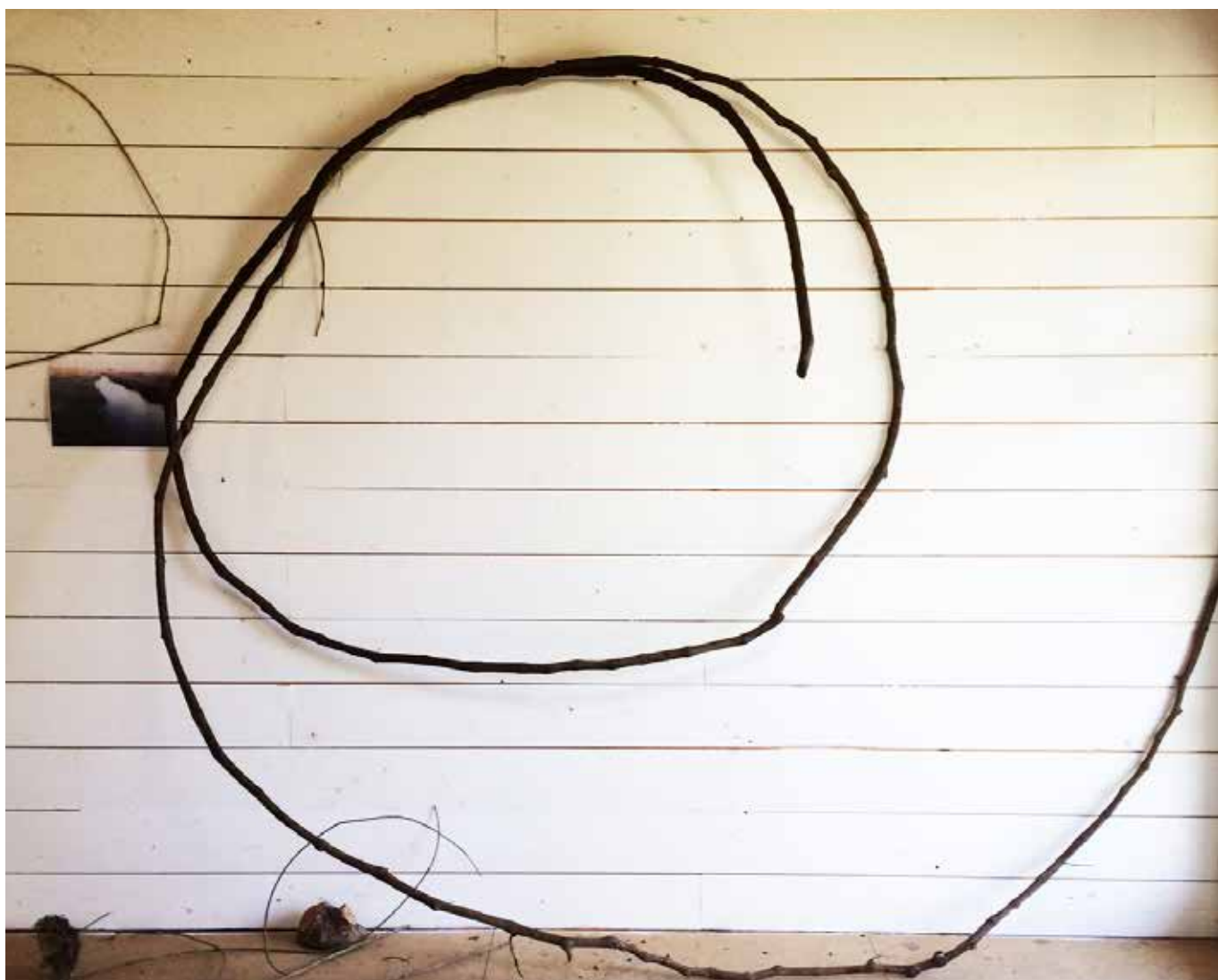
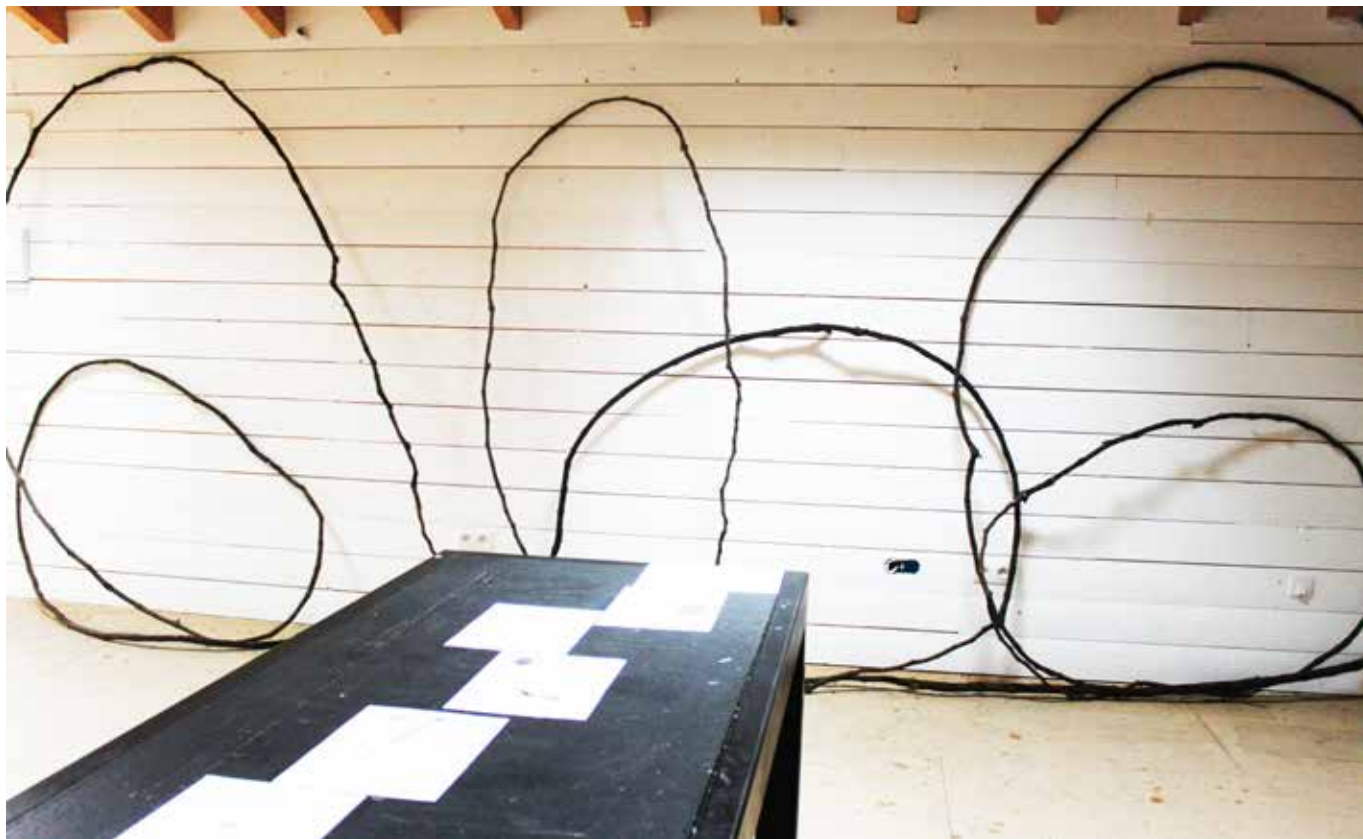
La partition est née des imaginaires croisés des résidentes. Elles ont remonté le fleuve, remonté le temps selon la direction des branchettes collectées au jardin de La Petite Escalère. Elles se sont laissé porter par les récits de chacune, symbolisés par de petites interventions dessinées, tricotées, sculptées, maintenues en équilibre précaire, prêtes à basculer comme des gouttes de rosée. C'est l'histoire des traces et des affleurements rassemblés dans une production commune :

« le vrai lieu de l'originalité n'est ni l'autre, ni moi, mais notre relation elle-même » Roland Barthes.

Puis, la découverte de grandes lianes dans le jardin de La Petite Escalère a ouvert le projet à l'échelle de la danse où l'élasticité des corps se confronte à la matérialité des éléments, au mouvement, au devenir. Le soir du vernissage (21 septembre 2018), de jeunes ballerines de l'école *Freedanse* danseront les lianes domptées par Gilbert Carty et Jérôme Cazenave, les jardiniers de La Petite Escalère et Julie Navarro.

Julie Navarro, *Par l'oreille d'une goutte de pluie, écoute encore*.
Partition et détails - avec les résidentes de l'EHPAD Léon Lafourcade

Julie Navarro, vues d'atelier à La Petite Escalère
Lianes collectées dans le jardin & partition *Par l'oreille d'une goutte de pluie écoute encore*

3_Tokonoma

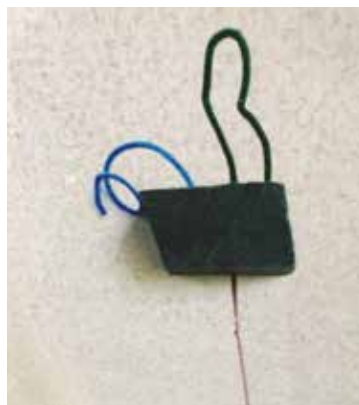
En écho au motif récurrent des carrés noirs dessinés à l'ardoise sur les cuves du Domaine de Suriane, un grand carré noir bouscule, par sa matérialité et son échelle, la lecture de l'ensemble des tableaux noirs. La chute des deux lianes rappelle le motif de la cascade (la pure verticalité, le lien entre le ciel et la terre) que l'on retrouve dans les alcôves des maisons japonaises, où les éléments décoratifs bien choisis selon les saisons – fleur coupée, céramique, encens, motif de montagne et de cascade – dialoguent entre eux et insufflent à leurs hôtes les énergies vitales.

Les motifs floraux imprimés sur des chutes de métal émanent de la partition *Par l'oreille d'une goutte de pluie, écoute encore* (La Petite Escalère). Ils prolongent le dialogue entre les deux territoires, notre intimité à l'eau, à la terre, au ciel, ramenés à l'espace commun du tokonoma.

Tokonoma, 2018
Peinture ardoise, lianes, 2500 cm x 2500 cm,
Domaine de Suriane

Tokonoma (suite), 2018
Photographies imprimées sur métal

Tokonoma, 2018, Domaine de Suriane

4_Portrait de famille

Dans la perspective du grand carré, un autre carré, plus petit (45 cm x 45 cm) met en scène des motifs en cire d'abeille, savon végétal et argile crue. La forme des éléments et leur disposition ressemblent à un portrait de famille. L'histoire des ancêtres ? La pluie et le soleil se chargent de dissoudre les mémoires en un paysage renaissant et évanescent, coulant à la verticale de l'été. Les couleurs rappellent la palette des deux paysages avec ses ocres, camaïeux de roses, gris, et bruns.

Le même dispositif sera « activé » à La Petite Escalère. Les différences climatiques offriront des paysages différents.

Portrait de famille, 2018
Savons, cire d'abeille, argile crue, 45 cm x 45 cm,
Domaine de Suriane

5_Zostera

La céramique émaillée *Zostera* tire ses formes de la plante éponyme, indicatrice de pureté et de fécondité de la lagune. Les zostères (grec : ceinture) sont des plantes aquatiques maritimes. Elles accueillent des herbiers qui favorisent la reproduction de nombreuses espèces de poissons et coquillages. Leur ruban mesure jusqu'à 120 cm de long. Dans l'étang de Berre, après leur tragique disparition dans les années 1990, en raison de la pollution environnante, elles se redéveloppent grâce aux efforts réalisés depuis l'application du plan Barnier en 2005 : 6000 hectares de zostères en 1950 – presque zéro en 2000 – aujourd'hui environ 17 hectares.

Aussi, le ruban des zostères rappelle l'esthétique du ruban des gymnastes qui engagent leur corps dans les lignes courbes et sensuelles qu'elles dessinent. Le soir du vernissage du 16 juin, les spectateurs ont eu accès à ces rubans en tissu pour improviser des mouvements, et danser la fécondité et le vin dans l'esprit d'une bacchanale.

Zostera, 2018
Céramique émaillée, 45 x 55 cm,
Domaine de Suriane

6_L'ŒIL / Loin des yeux, loin du cœur

Dans chaque territoire, huit pierres semi-précieuses (issues de l'autre région) sont greffées dans la chair des platanes. Chaque pierre est offerte à un habitant du domaine. Elle regarde son protégé depuis le cœur de l'arbre. Huit, c'est le nombre d'occupants du domaine, c'est aussi le symbole du nœud infini, comme le nœud de l'arbre qui engloutira à terme « l'œil » de la pierre. Les deux territoires ainsi greffés l'un sur l'autre se relient à un espace symbolique commun et astral.

Le projet est né grâce à l'observation d'autres expériences menées par Pierre-François Hypolite, jardinier de La Petite Escalère, sur les arbres du jardin et prolonge un travail photographique avec les enfants de l'école de Villefranque (Pyrénées Atlantiques).

Les 8 pierres du Domaine de Suriane :

- Préhnite (vitreuse vert pâle). Issue des volcans, énergie : projective > Virgile
- Jais (noir). Issue de la pression océanique sur la roche sédimentaire composée de restes fossiles de plantes. Élément : terre. Protection contre un mauvais usage de l'énergie ou du pouvoir magique > Marie-Laure
- Chrysoprase (citron). Variété de magnésite. Facilite la réflexion positive, la franchise, le pardon et mène vers l'Amour Universel > Maria
- La Manganocalcite (rose). Carbonate de manganèse. Pierre d'empathie, très douce qui active le chakra du cœur, nous relie à l'amour > Manu
- Tectite (noire). Résulte de la chute d'une Météorite, pierre « impactite ». Elle facilite le Voyage Astral en nous connectant aux Cieux > Moustapha
- Quartz épidote. Il tire son nom du grec *πιδωσις*, *epidosis* qui signifie « qui a reçu un accroissement ». Le cristal de roche ouvre l'esprit aux idées nouvelles > Nicolas
- Quartz Rainbow. Amplificateur curatif et énergétique, le quartz absorbe, libère et régularise l'énergie. Il protège des radiations, des mauvaises ondes et permet au corps de se régénérer. Il purifie, amplifie l'aura et facilite le voyage astral > Nathalie
- Pyrite (jaune). Couleurs : jaune pâle à brun doré, éclat métallique. Troisième œil pour la mémoire. > Stéphane

Les 8 pierres de La Petite Escalère seront découvertes et dévoilées au moment du vernissage, le 21 septembre 2018.

L'œil 2018

Pierre semi précieuses, platanes,
Domaine de Suriane

7_ Omphalos

Omphalos, du grec ancien *μφαλός*, signifie « ombilic » ou « nombril ». L'omphalos c'est le ventre de la terre nourricière, le cycle de l'eau.

Omphalos est un projet qui a été « dissous » par le paysage, du fait des grandes inondations qui ont bouleversé le jardin de La Petite Escalère à la veille de l'été. Il s'agissait d'un cercle parfait qui reliait symboliquement les deux terres. Le cercle de la matrice existentielle. Deux demi-cercles avaient été dessinés et plantés de graines de fleurs comestibles – graines qui émanaient de la performance *Ce que veulent les fleurs* présentée au Centre Pompidou (11 mars 2018). L'un des demi-cercles était tourné vers l'est, à La Petite Escalère, l'autre au Domaine de Suriane, tourné vers l'ouest (photos), comme deux moitiés qui se cherchent et tentent de s'unir à l'image de la vision d'Artistophane dans son discours sur l'amour (*Le Banquet* de Platon).

Les bouleversements climatiques se sont chargés de faire disparaître physiquement le symbole de l'union pour révéler avec son absence (les graines ont été emportées par les eaux) un autre symbole, celui de la puissance qui nous engage personnellement dans le paysage.

Si les fleurs avaient poussé, elles auraient créé un espace intime pour se cacher et s'embrasser à l'abri des regards.

Omphalos, 2018
Jardin de la Petite Escalère. (c) Corinne Crabos

Omphalos, 2018
Domaine de Suriane

8_Archéologie des nœuds et des plis

Des nœuds et des plis de ceps de vigne, collectés dans les parcelles du Domaine de Suriane, ont été moulés puis tirés en plâtre. Isolés et multiples, les fragments indigènes offrent avec leur matérialité fragile et renaissante une nouvelle lecture humaine et animale, comme un matériau d'enquête...

Les aquarelles *L'eau pénètre dans tous les trous* dessinées à l'eau de pluie de La Petite Escalère correspondent avec la matérialité organique des nœuds de ceps.

Des nœuds et des plis, installation, 2018

L'eau pénètre dans tous les trous, 2018
Aquarelle et eau de pluie, 37 cm x 35 cm

Des nœuds et des plis,
Moulage - Vue d'atelier - Domaine de Suriane

L'eau pénètre dans tous les trous, 2018
Aquarelle et eau de pluie du jardin de La Petite Escalère, 37 cm x 35 cm

L'eau pénètre dans tous les trous, 2018
Encre et eau de pluie du jardin de La Petite Escalère, 32 cm x 36 cm

Gilbert dans son rêve, 2018
Encre et eau de pluie du jardin de La Petite Escalère, 32 cm x 36 cm

Le jury

Le jury de sélection était composé pour La Petite Escalère de Marie-Laure Bernadac, conservatrice au Patrimoine et commissaire d'exposition, de Dominique Haim, présidente honoraire de l'association des Amis de La Petite Escalère et de Mathilde Simian et Corinne Crabos formant l'équipe. Du côté de l'association voyons voir | art contemporain et territoire, Marie-Laure Merlin gestionnaire du Domaine de Suriane, Céline Ghisleri présidente et directrice artistique de l'association ainsi que Céline Carpuat et Jennifer Labord ont participé à la décision finale.

voyons voir | art contemporain et territoire

www.voyonsvoir.org

Depuis 2007, voyons voir | art contemporain et territoire accompagne des pratiques artistiques actuelles dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur par le développement de résidences d'artistes, la production d'œuvres visuelles et des actions de médiation en milieu rural ainsi que dans les espaces géographiques et sociaux non dédiés à l'art. L'association propose de nouvelles approches des sites, des paysages et des situations. Elle ancre ainsi la création dans son rapport au lieu, à l'espace, au bâti, à la population, au vivant.

La présence d'artistes sur place permet de sensibiliser de nouveaux publics à la création contemporaine et d'interagir avec le lieu. L'association offre aux artistes la possibilité de s'approprier le territoire dans ses différentes dimensions comme un outil à l'œuvre et leur donne les conditions nécessaires à la réalisation d'œuvres inédites qui entrent en résonance avec les sites et engagent la participation active des publics.

Chaque année l'association travaille en partenariat avec différents lieux partenaires (entreprise, domaine viticole, hôtel, domaine paysager, lieux patrimoniaux...) : en 2018, elle accueille 10 artistes en résidence et 1 commissaire dans 9 lieux différents rayonnant de Marseille jusqu'aux portes des Alpilles et à la Provence Verte.

La Petite Escalère

www.lpe-jardin.org

La Petite Escalère est un jardin de sculptures créé dans les années 1970 par le marchand d'art et collectionneur français Paul Haim. Situé sur les bords de l'Adour, à la frontière des Landes et du Pays basque, ce jardin privé est le fruit de la passion, de la sensibilité et du talent de Paul Haim, Jeannette Leroy et Gilbert Carty. Ensemble, le collectionneur, l'artiste et le jardinier ont « donné lieu » à un dialogue entre sculptures et nature, installant sur vingt-huit hectares de forêt et de prairie une collection d'œuvres modernes et contemporaines d'artistes de renommée internationale – Rodin, Maillol, Niki de Saint Phalle, Zao Wou-ki, Chillida...

Près de quarante ans après le début de cette aventure, Dominique Haim a voulu poursuivre l'histoire artistique et humaine initiée par son père et faire de La Petite Escalère un espace de création, de réflexion et de partage autour de l'art et du paysage. Depuis 2012, La Petite Escalère développe un programme de résidences de recherche et de création et reçoit plusieurs fois par an des artistes de diverses disciplines, leur offrant un cadre privilégié pour réaliser un travail en cours ou concevoir un nouveau projet.

sculpturenature.com

sculpturenature.com est un blog autour de l'art à ciel ouvert proposant à ses lecteurs de découvrir les lieux, les artistes, les collectionneurs, les œuvres iconiques, mais aussi les jardiniers, les restaurateurs d'art, les paysagistes, les artisans d'art et les responsables publics qui participent tous aujourd'hui au développement et à la multiplication de projets artistiques en extérieur — commissions d'art public, jardins de sculptures privés, installations à ciel ouvert, biennales, etc.

Le Domaine de Suriane

www.domainedesuriane.fr

Le Domaine de Suriane est un domaine produisant des vins et huiles d'olives situé en Provence, entre les villages de Saint-Chamas, La Fare-les-Oliviers et Lançon de Provence. Sa production se compose d'une gamme de vins blancs, vins rouges et vins rosés de Provence et de deux qualités d'huiles d'olives de Provence.

Le domaine s'étend dans un paysage magnifique, entre collines calcaires et Etang de Berre. Il offre un cadre de visite et de balade authentique en Provence avec sa belle bastide bordée de vignes et d'oliviers. Sa cave datée de 1884 est bercée de l'ombre d'un pin centenaire.

Remerciements

- La Petite Escalère : Dominique Haim, Isabelle Mir, Jeannette Leroy, Mathilde Simian, Corinne Crabos, Gilbert Carty, Pierre-François Hypolite, Jérôme Cazenave
- Domaine de Suriane : Marie-Laure Merlin, Virgile et Maria Teixeira, Manuel Nunes, Nathalie Delaval, Nicolas Namur, Stéphane Schwal, Moustapha Khalfouni
- L'association voyons voir : Céline Ghisleri, Céline Carpuat, Jennifer Labord, Thomas Giacomoni

- Les autres partenaires du projet :

Barbara Fecchio, sculpturenature.com

Michaëlle Mellina, école de Villefranche

Chrystel Dargent, école de danse «Free danse» et ses élèves

Sabrina Trillaud Woimant, Marie Verdicchio, EHPAD Léon Lafourcade

Pascale Lefèvre, Savonnerie « Le mas du Roseau », Saint-Chamas

Olivier Coutagne, domaine du Défend, Rousset

Pablo Liger, Gibreb, natura 2000

Emeline Oulès, CEN PACA

Noémie Matares - Prost, « Le terrier Céramique », Saint-Chamas

Quentin Audouit, Service Mer Eau Environnement - Pôle Nature et Territoires - Conseil Départemental

Victor Journet, école maternelle de Saint-Chamas

Aline Espana, Pêcheuse

Lubéron Apiculture

Apiculteur Silvère BRU

Patrick Marchandier, SIAMPU, société de gestion du parc de la Poudrerie

Frédéric Colomba, Base nautique du port de Saint Chamas

Philippe Martinez, entreprise Bati Métal

Laurent Guinamard, architecte

Bastien Vacherand, régisseur

Pascal Pelissier, entreprise Rentiz

Julie Navarro, 2018. Avec les élèves de Michaëlle Mellina, école de Villefranche.
Devant une oeuvre de l'artiste Dan Graham - Jardin de La Petite Escalère

Julie Navarro, 2018. Avec les élèves de Michaëlle Mellina, école de Villefranche.
Jardin de La Petite Escalère

CHATEAU HAUT-BAILLY
MÈCÈNE D'HONNEUR

