

fendre
LA CRIÉE LES
CENTRE D'ART
CONTEMPORAIN
RENNES-FOIS
FLOTS

Place Honoré Commeurec – 35000 Rennes
T. 02 23 62 25 10 – la-crie@ville-rennes.fr
www.crie.org

LICHENS NEVER LIE
(LES LICHENS NE MENTENT JAMAIS)

JOANA ESCOVAL

Exposition du 10 juin au 14 août 2016

Commissariat : Sophie Kaplan

Production : La Criée centre d'art contemporain

Avec le soutien de la fondation Calouste Gulbenkian et Camões Mission –
Institute for Cooperation and Language, Portugal

La Criée est un équipement culturel de la Ville de Rennes qui reçoit le soutien du Ministère de la Culture / DRAC Bretagne, du Conseil Régional et du Conseil Départemental d'Ille-et-Vilaine.

Lichens Never Lie (Les lichens ne mentent jamais), première exposition personnelle en France de la jeune artiste portugaise Joana Escoval, poursuit les interrogations sur les points de rencontres entre Nature et Culture(s) soulevées tout au long de la saison « Fendre les Flots ». L'artiste forme ici une proposition épurée et fragile, qui matérialise la constante fugacité du monde et ses mystères polysémiques.

Diplômée de l'École des beaux-arts de Lisbonne en 2008, l'artiste lisboète produit essentiellement des sculptures et plus rarement des dessins, des créations sonores ou des vidéos. Ses pièces sculpturales résultent des gestes minimaux et sont le plus souvent composées par assemblage de matériaux bruts (métaux, terre cuite...) et/ou collectés dans la nature (feuilles, coquillages, pierres, arbres entiers parfois). Formée à la pratique du dessin et de la peinture, elle s'en est éloignée pour développer une approche conceptuelle de l'environnement, inspirée par sa vie quotidienne, la spiritualité, l'anthropologie, les sciences naturelles ou la littérature.

Joana Escoval porte une attention particulière aux lieux dans lesquels ses œuvres prennent place, ainsi qu'aux flux visibles ou invisibles qui les traversent et qui font partie intégrante de ses propositions. Son exposition à La Criée prend autant en compte la spécificité de ses espaces que le chemin de l'air qui les parcourt.

Présentant un ensemble d'œuvres pour la plupart inédites, *Lichens Never Lie* se construit autour de l'idée de passage, de transition, de contagion : d'un état à un autre, d'une croyance ou d'un savoir à un-e autre, d'une culture à une autre, etc.

Ainsi, certaines pièces indiquent de possibles directions, qui n'ont jamais valeur de finitudes, telle *Impossible obéissance* (5). Disposée au sol, l'œuvre comprend différents assemblages métalliques. Leurs formes s'inspirent de motifs végétaux et minéraux que l'artiste a observés dans la nature et choisis pour leur capacité à produire des associations de pensée, comme des symboles. L'œuvre est aussi le produit de l'alchimie des matériaux, un alliage mêlant cuivre et or, chauffé à très forte température. Lors de la fusion, l'artiste a éprouvé la résistance de l'or, une partie s'étant évaporée.

Cette pièce est manifeste de l'intérêt de Joana Escoval pour le hasard, l'exploration et la transformation des matériaux. Elle traduit également une libre interprétation des formes de la nature. « Je cherche ce qui semble inachevé ou ce qui est en mouvement, une substance qui puisse exister à tout moment et en tout lieu, en quelques sortes sans limite...¹», dit-elle.

Ses recherches sur les combinaisons possibles entre le métal et le minéral conduisent Joana Escoval à questionner la vitalité des éléments, leur énergie, les flux, comme en témoigne la pièce *Our myth is not self evident because it is a mystery* (2). L'œuvre, suspendue à l'un des murs de La Criée, est composée de cuivre et d'or. Pour la réalisation de cette pièce, l'artiste a fusionné les métaux, puis a étiré la matière. Elle a éprouvé physiquement la résistance de l'alliage jusqu'à obtenir une tige très fine, qu'elle a ensuite coupée, puis réassemblée en soudant à l'or les bords de chaque segment, accentuant ainsi la sensation d'un équilibre fragile. Par sa composition, l'œuvre suggère une réaction en chaîne, mêlant fluidité et cassures, comme un éclair. Le titre de l'œuvre, à la fois poétique et énigmatique, va dans le sens d'une pensée ouverte à de multiples inspirations et fluctuations. L'artiste emprunte ici les mots du poète et compositeur afro-américain Sun Ra, figure mythique et « cosmique » du free-jazz : "We hold this myth to be potential. They hold that truth to be self-evident. But our myth is not self-evident, because it is a mystery."²

Ce caractère énigmatique se retrouve également dans le titre de la pièce *Rational or irrational or rational or* (1). Façonnée à partir de tiges en cuivre industrielles, l'œuvre se compose de deux arches qui matérialisent comme un seuil, une ouverture, de façon ténue et fragile ; la première pièce dessine une courbe précise tandis que la seconde tend vers une forme plus organique, véhiculant ainsi l'idée d'un changement d'état. Joana Escoval joue ici sur la symbolique du passage, comme élément rituel et de fait, culturel.

¹ Joana Escoval, Interview, *Mother Child* – 2011, Halfhouse, Barcelone

² Que nous pouvons traduire par : *Nous soutenons que ce mythe est un possible. Eux soutiennent que la vérité va de soi. Mais notre mythe ne va pas de soi, puisqu'il est un mystère.*

D'autres pièces interrogent les frontières entre Nature et Culture ou entre différentes cultures, pour mieux suggérer leur entrelacement. Par exemple, *Neither bounded nor static* (3) associe une sculpture en bois inachevée que l'artiste a trouvée sur un marché à Lisbonne et une aiguille d'acupuncture. La tête en bois est posée à même le sol du côté de l'oreille manquante, comme pour se connecter à la terre. L'aiguille a été positionnée par un acupuncteur à l'emplacement du 3e œil, entre les deux yeux. Dans la culture asiatique, ce point correspond au foyer des pensées, de la connaissance, de l'imagination, de la spiritualité et de l'intuition. Ce rituel renvoie à la médecine chinoise, culture ancestrale qui vise à rétablir l'équilibre énergétique du corps par l'introduction d'aiguilles sur les méridiens, en suivant les principes du yin et du yang. L'œuvre convoque l'idée de la connexion au monde, à ses différents niveaux de réalité. Sa disposition au sol induit également une attention particulière, celle de prendre soin des choses, des éléments qui nous entourent.

Cette question du soin et de l'attention portée au visible comme à l'invisible se retrouve dans la pièce exposée dans la seconde salle, *Untitled (for André)* (6). Le titre rend hommage à un ami proche de Joana Escoval, tout en offrant une lecture ouverte. Pour cette œuvre, l'artiste a repensé l'espace en créant des angles incurvés, comme pour embrasser le visiteur, mais aussi l'observer à travers deux « yeux » (deux petits coquillages) intégrés au mur. Cette pièce véhicule l'idée qu'il n'y a pas de frontière, mais des circulations entre le visible et l'invisible, l'œuvre et l'espace dans lequel elle se trouve, notre corps et l'espace alentour, etc.

Dans cette œuvre, comme pour *Neither Bounded nor Static*, il serait vain de déterminer si c'est le non-humain qui se trouve anthropomorphisé ou si, au contraire, c'est l'humain qui se « naturalise ». Le titre même de l'exposition, *Lichens Never Lie (Les lichens ne mentent jamais)*, trouvé par l'artiste sur un panneau d'affichage du laboratoire de pharmacognosie et mycologie de l'Université Rennes 1 se réfère à un organisme duel (algue autant que champignon) et pointe son intelligence comportementale. Il dit bien cette porosité des choses, des êtres et de leur représentation qui se trouve au cœur du travail et des interrogations de l'artiste.

Une dernière pièce évoque avec humour le jeu des faux-semblants, *There is a fake stone among the other ones* (4). La forme de la sculpture nous interroge sur sa réalité. S'agit-il d'une vraie ou d'une fausse pierre ? Le mystère peut rester entier ou se laisser deviner. La pièce de granit a en réalité été sculptée d'après une fausse pierre en résine et évidée, délestant l'ensemble d'un poids sans y laisser paraître.

Les formes de Joana Escoval sont ainsi à la fois suffisamment suggestives pour que notre pensée s'y accroche et s'y déploie aisément et suffisamment flottantes pour qu'elle puisse ensuite y vagabonder : des œuvres ouvertes³ pour des pensées sauvages⁴ en quelque sorte.

RAYON VERT

Événement autour de l'exposition :

Joana Escoval,

It arises not from any cause, but from the cooperation of many

Performance

Lecture par Pedro Gomes d'un extrait de *Lachesis Lapponica ou Voyage en Laponie* de Carolus Linnæus

Vendredi 24 juin 2016, 18 h 30

La Criée centre d'art contemporain

20 min

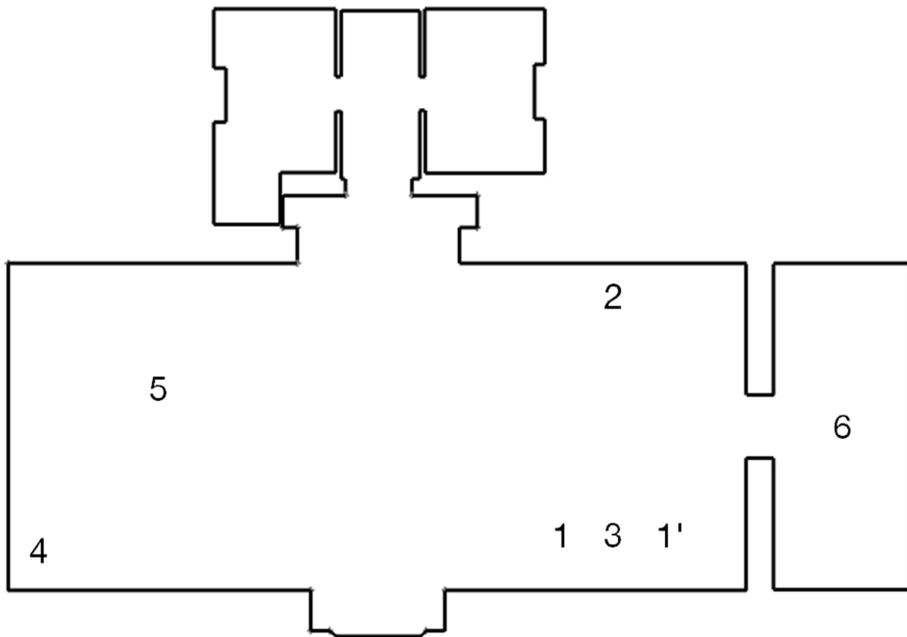
Un comédien, installé sur l'œuvre *There is a fake stone among the other ones* de Joana Escoval, lit des extraits du *Voyage en Laponie* du célèbre naturaliste suédois Carl Von Linné, tout en se faisant masser les pieds par un appareil de massage électrique.

La performance reflète les questionnements de Joana Escoval face aux étonnements mutuels d'une culture à une autre et aux liens du corps à l'esprit.

³ En référence à Umberto Eco, *L'œuvre ouverte*, Ed. Du Seuil, collection Point, 1962

⁴ Terme emprunté à Levis-Strauss, *La pensée sauvage*, Ed. Plon, 1962

LISTE DES ŒUVRES

1 - *Rational or irrational or rational or*, 2015

Cuivre

Environ 240 x 65 x 1 cm

2 - *Our myth is not self-evident because it is a mystery*, 2015

Cuivre et 1% or

240 x 25 x 37 cm

3 - *Neither bounded nor static*, 2016

Bois, aiguille acupuncture

Environ 8 x 19 x 13 cm

4 - *There is a fake stone among the other ones*, 2016

Granit

Environ 30 x 30 x 30 cm.

5 - *Impossible obéissance*, 2016

Cuivre et 1% or

Dimensions variables

6 - *Untitled (for André)*, 2015

Coquillages et angles de murs arrondis

Dimensions variables

RENDEZ-VOUS

TOUS PUBLICS

> **Rencontre publique
avec Joana Escoval**
Samedi 11 juin 2016, 15h
à La Criée (entrée libre)

>**Visite de traverse**
Dimanche 26 juin 2016,
14 h > 19 h à La Criée
(entrée libre)

Le collectif rennais de création sonore **Micro-sillons** donne carte blanche à une créatrice, Chloé Sanchez, pour imaginer une œuvre originale inspirée par le travail de Joana Escoval.

> **Visites commentées pour les groupes**

Les visites sont programmées sur demande et définies sur mesure.

Du mardi au vendredi :

Entre 9h30 et 12h et le mercredi jusqu'à 18h pour les groupes enfants

Entre 12h et 18h pour les groupes adultes

ACCESSIBILITE / HANDICAP

> **Visite descriptive et tactile**

Pour les personnes aveugles et malvoyantes

Jeudi 23 juin 2016, 17h30

Sur inscription au 02 23 62 25 11 ou par mail :

c.brulard@ville-rennes.fr

JEUNES PUBLICS

> **Visite Pêlé-Mêlé**
(Maternelles et élémentaires)
Visite avec outil éducatif et ludique conçu à partir des œuvres, support d'observation et d'échanges, pour permettre aux élèves d'être acteurs de la visite.
Du mardi au vendredi entre 9h30 et 12h. Durée : 1h

> **Visite Mille-Feuilles**
(Collèges, lycées)
Visite commentée avec entrées thématiques en lien avec l'histoire de l'art, les sciences ou la littérature

Du mardi au vendredi entre 9h30 et 12h et entre 14h et 18h
Durée : 1h

> **Visites à modeler**
(Accueil de loisirs enfants et adolescents)
Visite avec atelier d'expérimentation plastique prenant appui sur les œuvres et la démarche de l'artiste
Les mercredis après-midis et pendant les vacances scolaires, du mardi au vendredi, entre 9h30 et 12h

RESSOURCES

Documents pédagogiques en ligne sur le blog du service des publics :

www.correspondances-lacriee.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

HORAIRES ET ACCÈS :

Le centre d'art est ouvert :

Du mardi au vendredi de 12h à 19h,

Samedi et dimanche de 14h à 19h.

Entrée libre et gratuite. Ouvert le 14 juillet de 14h à 19h.

L'entrée de La Criée est libre et gratuite.

Tous les rendez-vous et Rayons verts à La Criée sont gratuits et accessibles à tous.

En individuel

Les agents d'accueil de La Criée sont à votre disposition pour répondre à vos questions, vous guider dans l'exposition et échanger sur les œuvres et la démarche de l'artiste.

En groupe

En visite libre ou commentée, les groupes sont accueillis uniquement sur réservation.

INFORMATIONS ET RESERVATIONS

Service des publics

Carole Brulard (groupes étudiants et adultes)

T. 02 23 62 25 11 / c.brulard@ville-rennes.fr

Amandine Braud (groupes enfants et adolescents)

T. 02 23 62 25 12 / a.braud@ville-rennes.fr

Suivez l'actualité de La Criée et ses activités sur internet et les réseaux sociaux :

> Site Internet de La Criée : www.criee.org

> Blog du service des publics : www.correspondances-lacriee.fr

> Facebook : La Criée centre d'art contemporain

> Twitter : @la_criée

> Instagram : lacrieecentred'art