

Early Forms

Arc international

Disciplines : Sculpture, installation, architecture, géographie.

Pays/Villes : Nantes (France)/Karlsruhe (Allemagne)/Palerme (Italie)

Lieux : Galerie de l'Erban, galerie de la Künste Akademie à Karlsruhe, Institut Français de Palerme, Goethe Institut de Palerme, Université d'architecture de Palerme, Académie des Beaux-Arts de Palerme, Institute of high culture Orestiadi Foundation of Gibellina.

Noms des intervenants :

- Giuseppe Agnello, sculpteur et enseignant à l'Académie des Beaux-Arts de Palerme
- Stephan Balkenhol, Sculpteur et enseignant à la Künste Akademie de Karlsruhe
- Francesco Careri, artiste, Observatoire nomade Stalker
- Teresa La Rocca, architecte et enseignante à la faculté d'architecture de l'université de Palerme
- Robert Fleck, directeur du Deichtorhallen Hamburg
- Jean-Claude Lefevre, physicien, Institut des Sciences de la Terre, CNRS
- Jean-Claude Martin, chef d'atelier à l'Erban
- Julien Perrier, fonderie d'artistes de La Saulaie
- Dominique Tisserandet, artiste et enseignant à l'Erban
- Xavier Vert, historien de l'art et enseignant à l'Erban
- André Zémiri, artiste et enseignant à l'Erban

Collectivités territoriales ou autres partenaires :

Ville de Nantes, Ville de Karlsruhe, Institut Français et Goethe Institut de Palerme, Université de Palerme, Académie des Beaux-arts de Palerme, Ville de Gibellina, fonderie d'artiste de la Saulaie (France)

PRÉSENTATION DU PROJET

Nous proposons à un groupe d'étudiants et d'artistes de la Künste Akademie de Karlsruhe, de l'École des Beaux-Arts de Nantes et de l'Académie des Beaux-Arts de Palerme de conduire une réflexion collective puis de mener à terme une production artistique qui résulte d'une confrontation entre formes naturelles et formes culturelles. Ce champ sera notamment abordé sous les aspects de l'échelle, de la durée, de la matérialité, de la morphogénèse, du vestige, tant du point de vue des savoirs que de celui des imaginaires et des pratiques qu'il mobilise.

Après une phase de recherche en séminaire et de collecte d'informations artistiques ou scientifiques (Ecole des Beaux-Arts de Nantes, Künste Akademie de Karlsruhe, Académie des Beaux-Arts de Palerme) et en amont de la conception artistique et du travail en atelier, le temps culminant de la *projection* sera celui d'un voyage d'étude en Sicile, sur les lieux où la confrontation formes naturelles/formes culturelles nous semble la plus riche et féconde. Ce séjour correspond au « terrain », au sens non seulement anthropologique du terme mais aussi et surtout géographique, géologique, historique et artistique. *In situ*, les thèmes privilégiés seront le volcan, l'île, le monument, l'hybridation culturelle, l'utopie sociale et artistique.

La géographie opère une distinction que l'imaginaire savait déjà entre île dérivée ou détachée du continent - mais l'île c'est aussi ce vers quoi l'on dérive - et île originelle, celle qui apporte à l'air libre un mouvement du fond, l'île volcanique – mais l'île c'est aussi l'origine et la possibilité de tout recommencement. Si, comme le dit Deleuze, « L'élan de l'homme qui l'entraîne vers les îles reprend le double mouvement qui produit les îles en elles-mêmes », il s'agira dans un premier temps d'éprouver cet élan au contact d'une île, la Sicile, et plus précisément à la rencontre d'un volcan-île (Vulcano, Stromboli, Lipari) et de ce que par comparaison on pourrait nommer un volcan-monument (Etna). La question du monument, en l'occurrence « naturel », tellurique, minéral, sera une première fois abordée dans ce contexte.

D'autre part, l'étude se focalisera sur la cité sicilienne de Gibellina, détruite par un tremblement de terre en 1968, à la reconstruction et à l'animation de laquelle, selon un plan et un programme dont nous interrogerons la valeur utopique et artistique, ont participé de nombreux artistes et intellectuels : J. Beuys, E. Kusturica, J. Cage, B. Wilson, A. Burri, D. Spoerri, Stalker... Nous prendrons le temps de la visite, de l'analyse et de la mise en perspective de l'immense *monument* ou de *l'anti-monument* (Young) réalisé par l'artiste Alberto Burri sur le site de Gibellina vecchia (*Il Cretto*), prolongé par celui d'une visite prospective de Gibellina nuova, (plan urbanistique, parc de

sculptures, musée d'art contemporain, architecture). Ce parcours sera l'occasion d'un Workshop en collaboration avec l'architecte Teresa La Rocca et ses étudiants de la faculté d'architecture de l'université de Palerme autour de la ville-musée comme utopie d'artistes.

Au temps déployé du travail de prospection s'articule donc le temps événement de la projection. Au terme du séjour, il sera proposé un premier état des lieux et des projets. Relations de voyage, notes, documents, traces ou esquisses de toutes sortes (photo, vidéo, relevés matériels, dessins, textes...) seront présentés et exposés à la Galerie de l'Erban et/ou à l'institut français de Palerme. La conception artistique proprement dite et la production de formes se feront au retour dans chaque école et à la fonderie d'art de la Saulaie (France, 49).

PRÉSENTATION DE L'ATELIER

Early Forms fait directement référence à un ensemble de sculptures produites par l'artiste anglais Tony Cragg, ensemble emblématiques des intérêts et des intentions qui animent cet atelier de recherche et de création. À très simplement les décrire, on reconnaîtra des récipients de différentes natures, amphores, vases, bouteilles de détergent, ballon de chimiste etc, démesurément agrandis, dont la sculpture matérialise le passage d'une position élevée (l'objet posé), vers une position couchée (l'objet renversé). La forme sculpturale opère là une sorte de mise en continuité de la matière d'une position vers l'autre. Le résultat obtenu, particulièrement étonnant, offre des formes imposantes, complexes, polymorphiques. Ces sculptures nous intéressent en tant qu'elles opèrent un glissement de l'objet vers la forme organique, qu'elles suggèrent une rencontre du naturel et de l'artificiel, et qu'elles activent un processus plastique ainsi que des procédures techniques (moulage, modelage, agrandissement, épreuve, tirage en bronze) qui s'épousent en un juste accord de la forme et du fond.

Le terme *early forms* possède une extension et une résonance dans sa langue d'origine qu'il perd dès lors qu'on le traduit. Ainsi, *early forms* nous renvoie aux formes qui prennent naissance à l'aube de l'humanité, aux premières traces que sont les fossiles ou les empreintes préhistoriques, humaines ou animales. Ces évocations ouvrent sur des dimensions anthropologiques ou géologiques pouvant être des orientations possibles de la recherche. Mais cet aspect des choses correspond aussi à l'idée d'une recherche en prise avec des pratiques liées aux procédés de moulage, de modelage, ainsi que leurs prolongements éventuels à partir de la matière en fusion et dans le travail de fonderie.

Par *early forms* on entend aussi *les premières formes*, c'est à dire les premiers essais, prototypes, maquettes, qui constituent la matérialisation directe et rapide des intuitions plastiques. Il s'agit dès lors de favoriser une pensée à l'œuvre qui d'emblée se développe dans les trois dimensions et s'incarne dans la matière.

1 – PROSPECTION

Octobre 2008 / février 2009 :

- Travail de recherche en séminaire et de collecte d'informations artistiques, ou scientifiques (Ecole des Beaux-Arts de Nantes, Künste Akademie de Karlsruhe, Académie des Beaux-Arts de Palerme).
- Mise en place de l'atelier Earlyforms.

Du 06/11/ 08 au 11/11/08 : séjour de préparation du voyage d'étude (enseignants concernés : D. Tisserandet ; X. Vert, A. Zémiri) :

- Contact et définition des modalités de collaboration avec l'institut français et le Goethe Institut de Palerme, la Faculté d'architecture de l'Université de Palerme (Teresa La Rocca), l'Académie des Beaux-arts de Palerme, la Fondation Orestyadi de Gibellina.
- Organisation pratique et logistique (accueil, transport, hébergement, événements) du voyage d'étude en Sicile prévu pour avril 2009.
- Repérage des étapes, lieux, itinéraires et sites inscrits au programme du séjour (Ville de Palerme, Ville de Gibellina, vallée des Temples, îles de Stromboli et de Vulcano, ascension de l'Etna.

Exposition du 10 au 27 février 2009, des œuvres de Stephan Balkenhol à la galerie de l'Erban en présence de l'artiste :

Le sculpteur Stephan Balkenhol est né à Fritzlar (Hesse) en Allemagne ; il fait partie de la nouvelle génération d'artistes allemands qui tient à prolonger certains éléments d'un art de figuration tout en se démarquant nettement de ses aînés néo-expressionnistes (Georg Baselitz, Jörg Immendorf, A. R. Penck), qui recouraient à une certaine sauvagerie, à des formes primitives et violentes. Ainsi, les sculptures de Balkenhol représentent des personnages contemporains, le plus souvent grandeur nature, aux visages inexpressifs, dans des poses presque hiératiques empreintes de sérénité, vus parfois avec humour. Sans effets grandiloquents, le travail formel accompli par Balkenhol les rend à la fois puissants et massifs, fragiles et élancés. Pendant ses études à l'École des beaux-arts de Hambourg, dans l'atelier d'Ulrich Rückriem, dont il deviendra l'assistant (1976-1982), il réalise des photographies de personnes rencontrées dans la rue (1978-1979), et au début des années 1980 des « sculptures gelées », moulages d'objets en glace. Ses premières sculptures en bois - le bois deviendra son matériau de

prédilection - datent de 1982, lorsqu'il réalise une tête d'homme et une tête de femme.(...)

Stephan Balkenhol fait partie des artistes les plus célèbres et les plus vendus. Peut-être tout simplement parce que ses modèles sont des hommes et des femmes de tous les jours. Des visages qui nous renvoient à notre propre image. Et quand l'art côtoie le familier, les réactions sont parfois surprenantes.

Stephan Balkenhol : « Mes sculptures ne racontent aucune histoire. Elles recèlent un secret en elles. Et il n'est pas de mon ressort de dévoiler ce secret, mais c'est à l'observateur de le découvrir ». (...)

« Souvent, ça trouble, car justement au niveau des grandes têtes ou des grands personnages, on pense automatiquement qu'il doit s'agir d'un monument ou de la reproduction de quelqu'un de particulier, de connu, car sinon, on n'en ferait pas un format aussi grand et il y a beaucoup de spectateurs qui se demandent, déconcertés, "Mais c'est qui ça ?" Mais il ne s'agit de personne en particulier. »

Du 09/02/09 au 13/02/09 : Workshop à l'Erban

En présence des étudiants de Palerme et des intervenants invités :
Stephan Balkenhol,

Francesco Careri artiste fondateur et membre du groupe *Stalker*
(Observatoire nomade),

Jean-Claude Lefevre, scientifique et volcanologue, Sciences de la Terre,
C.N.R.S.

- Teresa la Rocca, architecte, *Un projet involontaire : Gibellina ou la fondation d'une ville entre art et architecture.*

2 - PROJECTION

Mars / mai 2009 :

- Du 14/04/09 au 29/04/09 : Séjour en Sicile. Itinéraire des volcans (Stromboli, Vulcano, Etna) et des sites culturels, vallée des temples, Palerme (patrimoine architectural et sculptural). Travail sur les sites de Gibellina vecchia et Gibellina nuova (avec Teresa la Rocca, architecte). Journées d'étude et présentation des travaux à la Fondation Orestyadi sur invitation du directeur du Musée, Vincenzo Fiammetta.

3 – PRODUCTION

mai/ juin 2009 :

- Finalisation des projets plastiques.
- Réalisations en atelier, et pour les étudiants de Nantes à la fonderie d'art de la Saulaie (France, 49).

4 – EXPOSITIONS

Juin 2009 :

- Du 01/06/09 au 15/06/09 : exposition des pièces réalisées à la galerie de l'Erban.

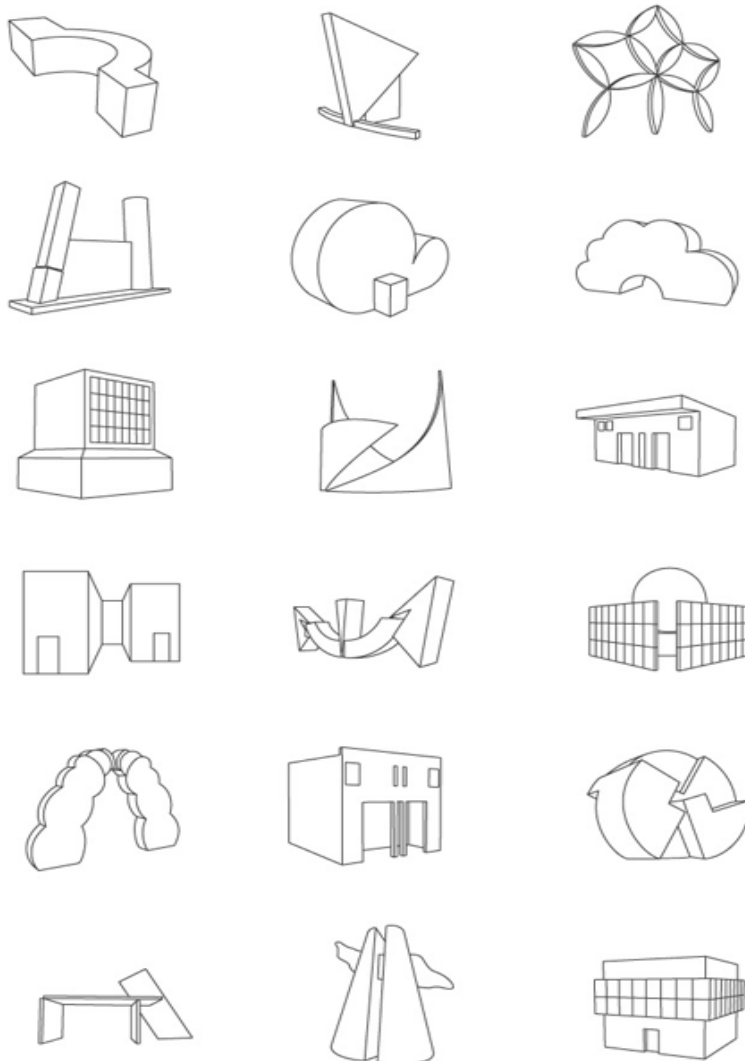
2009 / 2010

- Expositions à Karlsruhe et Palerme. publication.

5 – PUBLICATION

2009 / 2010

- Travail de mise en forme du matériel accumulé, textes, entretiens, enregistrements, images, etc.
- Edition d'un catalogue des expositions et publication trilingue de l'état des recherches.

erban

école régionale des **beaux-arts** de Nantes

Place Dulcie September
BP 20119 _ 44001 Nantes cedex 1

t. 02.40.35.90.20 _ f. 02.40.35.90.69
www.erba-nantes.fr