

Point de vue

LES VAGABONDES OU L'ART DE LA JOIE¹

Mis en place par le Réseau documents d'artistes en partenariat avec l'Association internationale des critiques d'art et *The Art Newspaper Édition française*, « Point de vue » est un programme d'invitation à l'écriture adressé aux critiques d'art, s'appuyant sur les sites ressources Documents d'artistes. Nous publions le texte² d'une des quatre lauréates 2022, Marianne Derrien.

THE ART NEWSPAPER

Tout est ici vivant et connecté. Avec la « pensée magique », Virginie Barré, Suzanne Husky, Anita Molinero, Elsa Brès s'infiltrèrent dans des zones que l'on n'aurait pas encore explorées pour observer ce qui n'est pas toujours visible. De la ville à la campagne, du périurbain à la terre agricole, du bitume aux sentiers escarpés, les vagabondes, ce sont leurs œuvres, constamment en quête et en mouvement qui, comme les végétaux, se développent dans les fêlures des murs, dans les craquellements des roches géologiques ou synthétiques. À la croisée des chemins, au bord d'une route imaginaire, la rencontre a lieu.

UNE JOIE TRANSFORMATRICE

Bloquée entre le monde des vivants et celui des morts, Odette Spirite, personnage écrit à plusieurs mains et incarné par Virginie Barré, nous embarque dans une odyssée fantomatique tout au long du film éponyme (presque) muet. Si l'artiste aime travailler à l'abri du monde tout en étant mobile, ses personnages passent de film en film. D'une case à une autre dans ses dessins. Les histoires créent entre elles une continuité pour faire revenir les esprits. Cet univers fantasmagorique apporte une gravité aux corps ou du burlesque à la manière d'une charade, d'un collage. Entre terre et mer bretonnes, son film *Le Rêve géométrique* fait voltiger notre regard en une danse picturale comme si l'énergie d'une force la guidait. Puis arrive Amédée, personnage féminin qui, après un accident, se réveille sur la côte finistérienne et se met en quête de sa propre histoire : *La Cascadeure*, récit imaginé en six épisodes et de façon collective, devient celui d'une émancipation individuelle portée par une forme filmique elle-même émancipée des normes classiques.

Entre aventure, convivialité et apprentissage de la liberté, Suzanne

Husky va, quant à elle, directement à la rencontre de figures spirituelles, activistes, telle Starhawk, militante écoféministe américaine et auteure de *Rêver l'obscur : femmes, magie et politique*, qu'elle filme lors d'un rituel. En parallèle de ce travail d'images, l'artiste exprime des relations de pouvoir et, surtout, de contre-pouvoir à travers certaines pratiques dites « manuelles » ou « artisanales », comme la céramique et la tapisserie. Cet usage s'explique en grande partie par la réalité socioéconomique de la production, qui vise à en faire un outil critique infiltrant aisément nos imaginaires. Entre San Francisco, terre des contre-cultures de l'Ouest américain et Bazas, en Nouvelle-Aquitaine, où elle réside désormais, Suzanne Husky parcourt de multiples mondes peuplés de voix émancipatrices qui défont les récits officiels ou dominants propres aux mutations écologiques actuelles. Du conte au manifeste, elle a l'art d'observer, de métamorphoser et de militer pour le vivant ; une manière de tout lier : l'art avec la science, l'amour avec le politique.

De la ville à la campagne, du périurbain à la terre agricole, du bitume aux sentiers escarpés, les vagabondes, constamment en quête et en mouvement, se développent dans les fêlures des murs.

TESTER LA RÉSISTANCE OU PRENDRE LE MAQUIS

Si l'histoire politique peut imprégner la matérialité d'un paysage, cette position alternative et engagée semble être au cœur des pratiques d'Anita Molinero et d'Elsa Brès. Aux yeux de la première, c'est

The Art Newspaper Edition Française - juin 2022
Point de vue / page 16
Les vagabondes ou l'art de la joie / par Marianne Derrien

GALERIE CHRISTOPHE GAILLARD
www.galeriegailard.com

THE ART NEWSPAPER

Virginie Barré, *La Casendeuse*, une série originale de Virginie Barré, Romain Bobichon et Julien Gorgeart, 2019, 6 épisodes.
© Virginie Barré. Photo Julien Gorgeart

avant tout la sculpture qui compte, pour sa puissance alchimique et narrative. De prime abord, elle est ce qu'elle est : une poubelle, des plots de chantier, un pot d'échappement, parmi d'autres objets manufacturés que l'artiste récupère. Puis Anita Molinero coupe, brûle, lacère et donc sculpte pour voir ce qui résiste et ce qui échoue. Pétroleuse ou zipette? Pirate, pilieuse ou teuse? Il faut que ça crame et que ça chauffe, même si le polystyrène s'accroche. Ses œuvres, souvent très sexuées voire grotesques, flambent face à l'arrogance d'un monde industriel qui domine et exploite les corps et les esprits. En figeant littéralement l'énergie, toute une vie moléculaire advient du bitume. Pendant plusieurs années à Marseille, cette glaneuse urbaine croise les tragédies collectives, entre miracles et débâcles. Afin de tutoyer les interdits du sale ou du débris, la langue bégaye, ripe, s'amuse, fourche, « hacke » tout ce plastique qui prend beaucoup trop de place dans nos vies. Sa sculpture plus que vivante s'émancipe du carcan rigide

et mortifère du monumental, mettant en fusion langage, science-fiction et cinéma en un effet spécial garanti.

Le territoire d'Elsa Brès, c'est le film. Dans un futur proche au cœur d'une forêt cévenole et de ses alentours, elle explore des alliances entre humains et sangliers. En trois parties, trois époques différentes - du milieu du *xvi*^e siècle au début du *xxi*^e siècle - et trois dispositifs, *Les Sangliers* est une fiction expérimentale dont le procédé d'écriture intègre l'utilisation d'outils d'écologie quantitative, et interroge la privatisation des terres et des communs. À partir de cette alliance relevant autant de l'écologie que des luttes sociales, une famille réelle et fictive fabrique peu à peu son mode d'organisation autonome en une assemblée nocturne. L'œil de la caméra infrarouge se fait géographique, voire animal : il piste, creuse, surveille et prépare l'action à venir. Un voyage dans le temps qui permet de retrouver des éléments perdus, sans exploitation ni domination. Car la fin de ce monde est le début d'un autre, quand la magie opère et devient un instrument créatif de lutte politique.

Si quelque chose doit surgir et éclore, ce sont bien ces êtres humains et non humains qui, dans leur errance, fleurissent et sèment le trouble ensemble, créent d'autres

parentés ou des zones de résistance et d'autonomie. Ces quatre « faiseuses d'histoires », selon le terme façonné par Isabelle Stengers et Vinciane Despret¹, se nourrissent de leurs circulations libres ou contraintes entre plusieurs territoires. Loin des croyances et des folklores prônant le repli sur soi, leur puissance d'agir s'incarne dans des forces visibles et invisibles. Tant qu'il y aura des étoiles.

MARIANNE DERRIEN

1 Titre d'un livre de Goliarda Sapienza publié par Le Tripode en 2016.

2 Ce texte critique est également publié sur les sites reseau-dda.org/fr et sicafrance.org.

3 *Les Faïences d'histoires. Que font les femmes à la pensée?*, Paris, La Découverte, 2011.

Virginie Barré Exposition personnelle « Écouter chanter les dunes », galerie du Faouëdic, Lorient, 27 mai-24 juillet 2022. Voir Documents d'artistes Bretagne (ddabretagne.org/fr/artistes/virginie-barre/oeuvres)

Suzanne Husky Exposition collective « Chapter 5IVE », Het HEM, Amsterdam, 7 mai-25 septembre 2022 ; exposition dans le cadre du Prix de la Fondation Choi pour l'art contemporain, Today Art Museum, Pékin, 13 mai-2 juillet 2022 ; projection-discussion du film *Comment embrasser une rivière*, Palais de Tokyo, Paris, 29 juin 2022 ; exposition en duo avec Stéphanie Sagot, « Aux arbres! Nouveau ministère de l'Agriculture. Programme 2022 », artothèque l'inventaire, Lille-Hellemmes, 12 juin-26 juillet 2022 (dans le cadre de la 6e édition de « Lille 3000, Utopia »). Voir Documents d'artistes Nouvelle-Aquitaine (dda-nouvelle-aquitaine.org/Husky-Suzanne)

Anita Molinero Exposition personnelle « Extrudis », musée d'Art moderne de Paris, 25 mars-24 juillet 2022. Voir Documents d'artistes Provence-Alpes-Côte d'Azur (documentsartistes.org/artistes/molinero/repro.html)

Elsa Brès Exposition collective « Et j'ai vu le bout du pays où les nuages sont infinis », Le BBB centre d'art, Toulouse, 15 avril-13 juillet 2022 ; exposition collective « Breaking Water », Contemporary Arts Center, Cincinnati, 6 mai-14 août 2022. Voir Documents d'artistes Occitanie (ddaoccitanie.org/fr/artistes/elsa-bres/oeuvres)

Anita Molinero, Sans titre (Amit), 2015, poubelle fondue, parpaings. Courtesy de l'artiste et de la galerie Christophe Gaillard, Paris. Photo Beppe Giardino

