

KING'S QUEER

Sculpteurs de sons - The Van Gogh Experience

Le visiteur arrive comme un voyageur.

D'où vient-il ? Où va-t-il ? Tous descendent du train en gare d'Auvers. Le temps d'une immersion dédiée à Van Gogh, les voilà réunis pour un même voyage.

Distrait et curieux, le pas guidé par les sens, chacun dessine sa chorégraphie, entre l'intime et le visible, porté par la respiration de sons familiers.

King's Queer nous accueille dans le bain d'une «sculpture sonore», riche en images. Van Gogh nous a précédés sur le quai d'Auvers. Le peintre pose sa valise. Il respire la promesse d'un nouvel horizon. Tous les visiteurs le rejoignent dans le pas engagé d'une vie simple mais passionnée, à travers ses peintures vibrantes de couleurs et de profondeur. Le voyageur se laisse caresser par les odeurs de l'été, le gazouillis des oiseaux, le jaune des blés étalés.

Les variations sonores de l'œuvre évoquent la dualité, celle de la personnalité du grand peintre : les fréquences, les rythmes sont graves ou légers, mélancoliques ou joyeux. Ainsi, espoir et désespoir, aurore et crépuscule se côtoient, voire s'interpénètrent dans une alliance propice au rêve. Un rêve qui s'éteint dans un lointain, englouti par les entrailles du Champ de blé aux corbeaux.

D'un bout à l'autre de l'exposition, King's Queer a l'art de créer de l'unité entre les sons, les tableaux, les mots. Son inspiration traduit avec sobriété l'intensité de Van Gogh. Sculpteurs de sons, les deux artistes le sont aussi des images et des mots. Une vague de frissons m'a saisie lorsque j'ai entendu comment, à coups de ponctuation et de tonalité, leurs oreilles aiguës et leur voix modulée avaient sculpté ma prose (« Destination ultime » dernière salle). « Amours et révoltes », leitmotiv de King's Queer, prend ici toute sa dimension de tendresse et de poésie, de profondeur et de justesse.

C'est précisément dans les sentiments que Van Gogh percevait le rapport entre la musique et les couleurs. Dans une lettre à Théo (août 1888), il écrit que sa peinture « **promet de devenir plus subtile - plus musique et moins sculpture -** ».

À la croisée des chemins entre les deux, les « sculptures sonores » de King's Queer sont un bel hommage à Van Gogh, tant sa créativité s'anime des couleurs de la palette de l'illustre peintre et de son humanité.

kingsqueer-art-collection.tumblr.com

06 77 88 94 53

KONTE RAST

Artiste plasticien - The Van Gogh Experience

Le mythe s'incarne dans la nuit jaune. L'émotion est grande. Son pas ressemble au notre, Van Gogh marche. Et les étoiles veillent sur lui. Mirage ou réalité, il se déplace d'un lieu à l'autre sur le pavé d'Auvers-sur-Oise.

Konte Rast, artiste du Light Painting (Peinture de Lumière) et son complice, le «Taxigaleriste»*, nous invitent dans un univers onirique riche en symboles. C'est dans la peinture que Van Gogh trouvait la liberté, au prix d'un travail acharné et d'une vie ordinaire, cultivant ainsi, son souci de la célèbre devise, « liberté, égalité, fraternité ».

L'église l'a déçu. Sa foi s'est troublée face aux affres de la condition humaine. Par sa peinture, Van Gogh cherchait la lumière dans la nature généreuse et dans le cœur des hommes, mais aussi dans le nord qu'il associait au renouveau salutaire.

D'après Konte Rast, Van Gogh déroule son pas en suivant une aurore boréale, métaphore poétique du nord. Et bien plus encore. Tous les génies rassemblés de l'histoire de l'humanité portent l'énergie des forces magnétiques concentrées du cercle polaire, comme celles-ci, les mille feux de leur esprit visionnaire nous éclairent dans un perpétuel renouveau.

Contrairement à l'histoire, la scène du cimetière fait survivre Vincent à Théo. Il s'assoit. Il a tant à lui dire. Les malentendus et les derniers silences les ont éloignés avant que l'inéluctable s'en charge définitivement. Ici-bas, les étoiles réuniront pour toujours les deux frères.

L'expertise et la créativité de Konte Rast apportent une belle dimension à sa peinture de lumière. Par ses tags lumineux, tracés à l'envers par des lampes dans l'espace (que les photos restituent à l'endroit), et par ses bains d'aurores boréales, l'artiste répand de la lumière dans la nuit. N'est-ce pas ce que Van Gogh a fait avec ses couleurs et ses pinceaux pour ne pas sombrer dans les ténèbres ? Grâce à Konte Rast, des étoiles filantes, traces d'un génie intemporel, nous relient à Van Gogh.

Le temps comme l'espace est support de création. L'œuvre s'annonce par une vue du château d'Auvers, Van Gogh semble en sortir, une vie de château qu'il n'a pas connue puisqu'il est mort avant la notoriété. Là aussi, le peintre de lumière inverse le cours de l'histoire comme pour faire un pied de nez au passé et redonner la parole à Van Gogh.

* Alain Bouremad, taxi de métier, premier collectionneur des œuvres de Nowart

www.konte-rast.book.fr

EMPIREFLEX TV : www.youtube.com/EMPIREFLEX

STEVE WELLS

Photographe - The Van Gogh Experience

La nudité féminine n'apparaît pas dans les peintures de Van Gogh. Est-ce lié à ses déboires avec les femmes ? Rejet, chagrin, dépression ont jalonné sa vie sentimentale.

« Sorrow » d'après Sien, modèle devenu sa compagne de vie, est un dessin que Van Gogh aimait beaucoup, ayant pour motif le nu. Le « regardeur » perçoit que le sujet n'est pas érotique, mais bien ailleurs.

Marguerite Gachet au piano est la dernière femme ayant inspiré son génie. Cette fois, le sujet est empreint de douceur et de légèreté, loin du nu et du grave, dans un Auvers estival. Van Gogh passe deux jours auprès d'elle pour réaliser la toile. L'histoire évoque une attirance. Il écrit à son frère, « **c'est une figure que j'ai peinte avec plaisir - mais c'est difficile** ». Pourquoi difficile ?

Steve Wells, photographe d'origine néo-zélandaise, œil aiguisé de l'esthétisme féminin crée ici une fiction osant une facette méconnue de Van Gogh.

De la toile à la peau, il n'y a qu'un pas pour la rêverie. La bouche, les cheveux, le regard, la naissance d'un sein guident alors l'audace d'un pinceau fébrile. La matière et les couleurs glissent dans un paysage de velours qui s'invente peu à peu. Le temps s'étire pour un voyage gourmand aux saveurs sensuelles. Le corps se confond avec la toile, le piano. Il devient objet et lieu du désir.

Par des plans rapprochés et des images sans floutage, le spectateur est dans l'intimité de la scène entre l'artiste et son modèle. Pourtant, Steve Wells donne à voir un érotisme pudique et délicat. On y reconnaît la poésie et la pudeur de Van Gogh sur le sujet. Les pinceaux du maître étaient bien plus loquaces pour traduire la sensualité de l'âme et de la nature.

Ce tableau de Marguerite Gachet au piano amène Vincent, dans ses lettres à Théo, à évoquer une certaine douceur de vivre semblable au printemps en bourgeons. Depuis la seule relation suivie avec Sien, source de sérénité et créativité, il n'avait plus connu cette harmonie.

L'œuvre de Steve Wells suggère un réveil sensuel, retour du désir suscité par l'alliance enivrante de la musique, la peinture et la douce Marguerite. L'amour comme le rêvait Van Gogh ? Quels liens secrets se sont tissés entre Marguerite et Vincent ? Marguerite est restée discrète, aussi après la mort de Vincent.

Steve Wells invite le silence à s'ouvrir sur l'imaginaire comme une fenêtre que Van Gogh n'a pas eu le temps d'explorer.

www.stevewells-photo.com/

stevewellsphoto@gmail.com

06 28 29 64 42

DESTINATION ULTIME

Où êtes-vous tous les absents, mes chers éternels ?

Le grand jaune du ciel s'éteint, « il faut partir, mais les souvenirs restent ».

« La vie demeure solitaire ».

Absinthe soit consolante avec ma tristesse.

« Auvers est gravement beau. » Les corbeaux aiment ses champs de blé... la faux n'est pas loin. Mes pinceaux survivront.

Désillusion...

Désillusion...

Mon frère ! Je te sens si loin... Reviens. Reviens-moi. J'ai mal d'être une charge. Mon art, « j'y risque ma vie et ma raison [...] Mais que veux-tu ? » Je t'en supplie, réponds moi.

Désert, parle-moi... Désert...

Où êtes-vous ? Tous les absents... Portes closes, le fantôme de la crise m'épouvante. Les étoiles m'appellent...

Désespoir...

Désespoir...

J'ai pris le train pour « la lumière d'or fin ». Je vous attends dans la nuit étoilée.

Auteure des différents textes, Aurore JESSET s'est aussi inspirée d'une bibliographie :
Les lettres de Van Gogh Ed. Leo Jansen, Hans Luijten et Nienke Bakker
Van Gogh de F. Walther Ed. Taschen
Vincent Van Gogh revisité d'Alain Amiel Ed. A. Amiel
Van Gogh, Ecrits et pensées de W. Van Der Veen Ed. Recherche Midi

[Remerciements à nos partenaires]

Le Conseil Général du Val d'Oise

Le Comité Régional du Tourisme

La Ville d'Auvers-sur-Oise

L'Auberge Ravoux «Maison Van Gogh»

La Maison du Docteur Gachet

La Compagnie le Rouge et le Vert, Hervé Legrand

WikiArt

videlio

Cette exposition n'aurait pas pu se faire sans le soutien de la société Videlio pour son aide en prêt de matériel.

Château d'Auvers/Oise

Rue de Léry
95430 AUVERS-SUR-OISE
01 34 48 48 48

www.chateau-auvers.fr

Univers
impressionniste
Château d'Auvers

4 avr. au 20 sept. 2015

THE VAN GOGH
EXPERIENCE

Ne pas jeter sur la voie publique.

Credit photo : ©Iolanda Chikwan@willart

Exposition [immersion]
Orangerie Sud du Château

Château d'Auvers/Oise

01 34 48 48 48 www.chateau-auvers.fr

UN SITE DU CONSEIL GÉNÉRAL DU VAL D'OISE

MARIE-CÉCILE TOMASINA

Directrice du Château d'Auvers-sur-Oise et commissaire de l'exposition The Van Gogh Experience

« **The Van Gogh Experience** », projet artistique, créatif et immersif autour des 70 derniers jours de Vincent van Gogh à Auvers-sur-Oise, est avant tout une **histoire collective et humaine** : Regards croisés d'hommes et de femmes, de formations et d'horizons différents, sous l'impulsion d'Arnaud Rabier-Nowart.

Après son exposition personnelle « de l'Impressionnisme au Street Art » en 2014, et à la faveur de la saison 2 « **sur les pas de Van Gogh** », dans le cadre des 125 ans de la mort, de Vincent van Gogh à Auvers, **notre volonté commune a été d'interpeller le visiteur dans son ressenti.**

Lui donner à vivre un univers créatif, composé de couleurs, de matières, de sculptures sonores ; le passé et le présent se nouent et se dénouent sans cesse au fil des salles. Une exposition décalée, où le travail mené par ce collectif d'artistes, prend sens, animé par une passion unique : être à la hauteur de cet immense artiste, dans une interprétation actuelle.

Pari réussi !

Aurore Jesset, psychanalyste exerçant en libéral, écrivaine et interprète d'art, a porté un regard poétique et analytique sur chacune des créations présentées dans ce parcours et sur leurs auteurs. Fileuse de mots d'une oeuvre à l'autre, témoin sensible, mais aussi rigoureuse dans son approche historique, Aurore crée le lien entre le passé et le présent, liens subtils qui se sont tissés autour de Van Gogh, à découvrir à travers les pages de ce petit document.

Cette exposition unique et éphémère, n'aurait pu se faire sans le concours du Conseil Général du Val d'Oise, la société Videlio, le service technique du château d'Auvers et son régisseur général, **Cyrille Royen**. La technologie au service de l'art, nous permet de vivre l'expérience Van Gogh, imaginée et orchestrée par son directeur artistique, **Arnaud Rabier-Nowart**, artiste génial, homme de cœur...

Kiland, Steve Wells, Konte-rast, King's Queer, Eric Angels, Arnaud Rabier-Nowart, des personnalités artistiques hors du commun que je vous invite à découvrir.

Marie-Cécile TOMASINA

www.chateau-auvers.fr / 01 34 48 48 48

communication@chateau-auvers.fr (Stéphanie LAURENT - Responsable Communication)

AURORE JESSET

Psychanalyste, écrivaine, interprète d'art pour The Van Gogh Experience

Une immersion totale se termine.

Lorsqu'une oeuvre me plonge dans l'émotion, les mots sont comme des bulles d'air de plus en plus volumineuses qui poussent vers la surface, espace de partage par mes écrits.

L'art me paraît vital par ce qu'il interroge et nourrit du sens de l'existence. En tant que psychanalyste, ce rapport au vrai prend une place incontournable dans ma vie. Ainsi depuis une dizaine d'années, j'interprète de nombreuses créations artistiques, ce qui vaut aussi des explorations régulières dans l'histoire de l'art.

L'univers de Van Gogh m'a portée dans une émotion à fleur de peau, tant les traces de l'illustre peintre continuent à vibrer de sensibilité et de vérité. Le bouillonnement créatif de ses derniers jours à Auvers en témoigne. Cet homme qui se sentait si seul, nous a laissé une force infinie de partage. Van Gogh a toujours été en lien avec les autres, avec le monde. Et nous tous du collectif, intensément avec lui depuis plusieurs semaines. Sans connaître la plupart des artistes, le vrai et la passion étaient des voies de passages précieuses entre leurs créations respectives, l'oeuvre de Van Gogh et mon inspiration.

Au fil des mots, j'entrais dans leur projection et découvrais un chemin que le premier regard ne dévoilait pas. Un dialogue s'instaurait, la rencontre se tissait, et la plume en soulignait toute la substance. Enivrement renouvelé, d'une bulle à l'autre, je cultivais cet espace unique en dehors du temps. Ma gratitude est entière pour leur confiance, tout autant pour Nowart que Marie-Cécile Tomasina, directrice du château d'Auvers et commissaire de l'exposition, qui m'ont embarquée dans l'aventure. Notre collectif a œuvré dans un autre « collectif », celui de tous les soutiens apportés à Marie-Cécile Tomasina. Ainsi, le déploiement artistique s'est produit pour une exposition en dehors des sentiers battus, The Van Gogh Experience.

The Van Gogh Experience réunit des artistes alliant des qualités incontestables. Les faces multiples de Vincent Van Gogh sont subtilement explorées. Des parties au tout, l'immersion dans l'unité de l'œuvre plurielle promet une expérience essentielle, inoubliable, au cœur de sa passion, de ses tourments.

Ce collectif d'artistes incomparable apporte un regard novateur sur l'œuvre du génie. Grâce à The Van Gogh Experience, Auvers célèbre le renouveau, 125 ans après la mort de l'illustre peintre, au même endroit. Un cycle s'accomplit. L'ivresse d'une nouvelle lumière nous remplit. Et on entend Van Gogh nous dire « Auvers est gravement beau ».

www.aurorejesset.net

aurore.jesset@free.fr

01 64 96 75 75

Les textes de ce dépliant ont été écrits en intégralité par Aurore JESSET (hors texte signé de Marie-Cécile TOMASINA). Ils sont déposés à la Société des Gens de Lettres à Paris.

ARNAUD RABIER-NOWART

Directeur artistique de l'exposition The Van Gogh Experience

Plus d'un siècle les sépare, et pourtant de nombreuses affinités créent l'émotion d'une passerelle multiple entre Van Gogh et l'artiste de notre époque, **Nowart**.

Comment résumer la richesse qui les relie ? Une profonde humanité*, un engagement total dans l'art, la recherche du vrai**, l'intensité de leur oeuvre**, le sens de la communauté artistique, et les coïncidences répétées de lieux et de dates produisent une résonance spéciale entre les deux parcours.

« **The Van Gogh Experience** » réalise sur Auvers, un vœu cher à l'illustre peintre. Van Gogh rêvait, en effet, d'une communauté d'artistes unissant fraternellement leurs expériences. Il voyait dans la maison jaune du sud, un lieu propice à ce projet. Les événements ne lui ont pas permis de l'accomplir. Aujourd'hui, Arnaud Rabier alias Nowart attaché à la multiplicité des regards et à l'unité qui en découle, tient une place centrale dans la concrétisation artistique de l'événement. À l'origine de ce collectif d'artistes, il existe une histoire entre Nowart et chacun(e), dont les racines appartiennent à un temps lointain ou plus récent.

Le lien entre tous prend son épaisseur dans l'authenticité et la passion.

On reconnaîtra la force singulière des réalisations de Nowart. Cependant, en qualité de directeur artistique de l'événement, il s'est surtout impliqué dans la coordination. Son expertise technique et esthétique l'a également amené à participer ponctuellement au processus de création des œuvres. Sa disponibilité, son respect du cheminement créatif de chacun et sa positivité ont favorisé une cohésion sans faille.

L'homme aux multiples casquettes possède l'art de tisser du lien. « Il est étonnant d'ailleurs de constater que les trois initiales de l'artiste, ARN, évoquent la biologie (on parle d' « ARN messager »), du côté [...] de la transmission et de la nutrition des cellules [...] La chimie du corps humain offre une belle métaphore »* pour témoigner de la dimension de Nowart.

En 1890, Auvers annonçait pour Van Gogh, la promesse d'un nouvel horizon. C'est tout de même émouvant qu'un collectif d'artistes en hommage au grand peintre naisse à cet endroit, de plus réunis par un passionné sans concession, si proche de lui, explorateur lucide du genre humain. De la maison jaune au château d'Auvers, le temps est passé, mais la mémoire de Van Gogh s'éclaire d'un renouveau sans précédent.

**De l'art et du lien par Aurore Jesset dans Arnaud Rabier Nowart, du graffiti à l'art in space - Ed. LVE 2014*

***Bas les masques par Aurore Jesset dans Arnaud Rabier Nowart, du graffiti à l'art in space - Ed. LVE 2014*

facebook.com/pages/NOWARTArnaud-Rabier

arnaud@rabiernowart.com

KILAND

Artiste numérique -The Van Gogh Experience

Des lettres, des mots, des couleurs imitent le vent, la pluie, le soleil venant de partout dans l'espace, rythmés par un mouvement perpétuel qui soudainement s'efface pour laisser émerger l'univers vibrant de **Van Gogh**.

Kiland traduit avec justesse le rapport de l'illustre peintre aux éléments : l'eau, le vent, la lumière.

Les caprices de la nature ne se laissent pas saisir par l' impatient qui ne persévère pas. La tâche est laborieuse, la démarche de Van Gogh en a particulièrement témoigné.

La réalisation de Kiland nous plonge dans le même sentiment face au sens des mots, des phrases dont les lettres ne cessent d'échapper au regard, comme des étoiles filantes, traces de lumière d'une histoire qui questionne. L'instant, temps fugace, apparaît alors comme une fenêtre ouverte sur le monde à condition d'approvoiser la frustration pour garder les yeux ouverts. N'est-ce-pas de cette même fenêtre, avec persévérance et rigueur, que Van Gogh a regardé la nature et la vie des petites gens ?

Plus d'un siècle s'est écoulé entre les pinceaux de Van Gogh et l'outil numérique de notre vidéaste du 21ème siècle, et l'essentiel reste entier. En effet, la passerelle artistique que nous propose Kiland entre le grand peintre et une vision moderne de l'art, aborde ici un thème intemporel touchant à tous les arts, celui de l'engagement.

Les artistes de tous les temps, attelés avec passion à leurs pérégrinations esthétiques et philosophiques sont confrontés, quelque soit leur art, à la nécessité d'engager leur âme, leur corps, parfois leur vie, malgré les doutes, les déconvenues et les renoncements liés à la création.

Témoins précieux du rapport de l'homme à l'existence, leurs lumières célestes nous éclairent durablement pour inventer des voies en dehors des sentiers battus.

Ainsi grandit l'humanité...

kil@kiland.biz

ERIC ANGELS

Plasticien vidéaste - The Van Gogh Experience

Qui sont-ils, si proches et si différents à la fois ? Qui suis-je parmi tous ces autres ?

Aucun terrien n'échappe à ces questions existentielles. Ni Van Gogh, ni moi, ni tous. Identité, égalité, fraternité. Angels, plasticien vidéaste propose un face à face avec soi-même, ainsi qu'avec l'autre. Sa création pointe avec justesse l'interface en jeu, entre l'intime et le social, incarnée par le visage où apparence et réalité sont questionnées. Depuis la nuit des temps, l'homme se construit dans le rapport à l'altérité. Partout à travers le regard de l'artiste, je vois que l'autre est plusieurs. Mon reflet me renvoie de l'autre. Soi et l'autre se mêlent. Le visiteur en est spectateur. Mais, il en est aussi, acteur. En effet, par le dispositif d'un vidéo projecteur et d'un miroir, Angels invite chacun à faire l'expérience du ballet fondateur entre soi et l'alter-égo.

Le grand peintre est démystifié : Van Gogh est une part de moi, je suis une part de lui.

L'immersion est troublante. Les tableaux de Van Gogh réinventent l'image de mon visage par des traces insolites, méandres de l'identité. Mon portrait devient mystérieux, irrégulier, comme ses peintures. C'est à Auvers que ses visages suggèrent ses paysages par l'énergie du trait et d'une couleur plus épaisse. Là aussi, du végétal s'inscrit dans l'homme. La démarche du plasticien vidéaste interroge des thèmes fondateurs : origine, devenir, passages, continuité. Une sensation étrange se produit face aux visages, y compris le mien, divisés, par une moitié figée et l'autre animée. Ainsi, la dualité du vivant, rythmé par la vie et la mort, ouvre d'emblée le bal des images.

L'oeuvre **d'Angels** traduit un long cheminement. Selon lui, « le corps est témoin d'une grande histoire, il sait. » Guidé par le mythe de Janus, le dieu romain des commencements et des fins, l'artiste vidéaste explore ce corps, lieu originel de l'humanité. Ici, l'artiste a choisi le visage, partie du corps à la fois privée et publique, qui a fortement intéressé Van Gogh tant la recherche du vrai le fascinait.

Van Gogh captait le mouvement, celui de l'âme et de la nature. Le foisonnement de ses traits lumineux en témoigne. Ainsi, la passerelle imaginée par Angels, entre peinture et vidéo, trouve sa juste place. Bien plus encore, l'artiste allie avec subtilité et profondeur, l'art et le sujet existentiel. **N'est-ce pas une pleine manière d'honorer Van Gogh dans sa recherche sans faille, du vrai ?**

<http://www.ericangels.com>

eric.angels@free.fr