

the Earthly Paradise

AUX SOURCES
DU MONDE
D'APRÈS

31 MAI
10 AOÛT
2024

bien
fait

RESSOURCE

metaxu

galerie • résidences
place du globe • toulon

Une expérience narrative « totale »
orchestrée par

DAVID HERMAN

avec

AUDREY GUIMARD
LIA ROCHAS-PÀRIS
CLARA DE GOBERT

et des antiques

d'ANNE CARPENTIER
dont une sélection d'AXEL CHAY

nappes sonores

BENOÎT BOTTEX

the Earthly Paradise

AUX SOURCES
DU MONDE
D'APRÈS

LE DISPOSITIF

UNE EXPÉRIENCE NARRATIVE « TOTALE »

Cette installation « totale » est le fruit de la fusion collaborative entre les artistes Audrey Guimard, Lia Rochas-Pàris et Clara de Gobert, toutes trois familières aux pratiques pluridisciplinaires entre art et arts décoratifs.

La rencontre de leurs sensibilités aux croisements de l'archaïsme historique et de l'avant-garde poétique, de la minéralité brute et de la sensualité féminine, de l'iconographie mythologique et de l'étrangeté ésotérique s'appuie sur le récit lyrique imaginé par le curateur et directeur artistique David Herman, dans la lignée du poème épique de William Morris dont est tiré le titre de cette exposition.

The Earthly Paradise remercie la maison d'édition de décors panoramiques **Bien-Fait** ainsi que les peintures **Ressource** pour leur contribution à l'installation.

Œuvres sculpturales, collages muraux, objets, pièces de mobilier « sonores » et décors monumentaux s'imbriquent dans un tout harmonieux, agrémenté des nappes contemplatives du musicien Benoît Bottex et la collection d'antiques de la galeriste arlésienne Anne Carpentier incluant une sélection du designer Axel Chay.

Cette approche holistique est l'occasion pour l'espace d'artistes du *metaxu* de renforcer son rôle d'acteur méditerranéen de premier plan dans la production d'expositions-expériences « vivantes » conciliant notamment l'art et le son. *The Earthly Paradise* prévoit en outre une série de rendez-vous happenings jusqu'à sa clôture le 10 août.

the Earthly Paradise

AUX SOURCES
DU MONDE
D'APRÈS

LE RÉCIT

UN DÉCOR DOMESTIQUE « SACRALISANT »

« Le sacré est toujours la révélation du réel, la rencontre de ce qui nous sauve en donnant sens à notre existence. »

Mircea Eliade

The Earthly Paradise plonge le visiteur dans l'expérience initiatique d'un parcours hybride entre mythe et réalité, entre idéal et chaos, entre passé lointain et futur cosmique, au sein duquel l'imaginaire des récits cosmogoniques de notre civilisation rencontre l'aménagement plus réaliste d'une suite d'un hôtel. L'élément de l'eau constitue le fil d'ariane de cette narration, à la fois source de nos origines, symbole du déluge purificateur et de renaissance.

Chaque étape de ce parcours domestique est théâtralisée par un paysage lyrique inspiré des mythologies grecques ou nordiques : on accède à l'espace par une grotte arcadienne débouchant sur un corridor aux airs de cité engloutie. La chambre à coucher occupe un rôle de sanctuaire avec son lit monumental aux allures de temple. Derrière cette parodie de lieu de culte réside une source miraculeuse en guise de salle de bain. La déambulation s'effectue au rythme sensuel d'une nuée de Néréides.

Une certaine ambivalence règne : dans ce cadre idyllique de paradis perdu, l'ambiance lumineuse et sonore évoque la crainte d'un chaos volcanique imminent. La mise en scène flamboyante du lit est tout aussi inspirée des dorures de la sculpture antique d'Athéna (déesse mère des civilisations) que du bûcher purificateur une nuit de Walpurgis (ou « nuit des sorcières »). Les paysages bruts et cosmiques enveloppant la source rappellent la planète Mars.

L'artiste-sculptrice Audrey Guimard devant le récit visuel de *The Earthly Paradise* composé par David Herman

Ramenés à notre monde désorienté et au futur incertain, les décors fantasmagoriques de *The Earthly Paradise* illustrent simultanément la vision apocalyptique d'une fin de civilisation et notre quête d'un nouvel Idéal. Cette quête prend d'un côté le pendant nostalgique d'un retour aux origines, une époque où l'homme vivait en harmonie avec le cosmos. Elle dessine, de l'autre, la poursuite utopique d'un ailleurs vivable, où tout recommencer, quitte à l'explorer hors de nos frontières terrestres.

Avec l'épuisement d'une ressource aussi vitale que l'eau, cette exposition pose surtout la question de la sacralisation de nos espaces domestiques. Pour Mircea Eliade, l'époque moderne a « désanctuarisé » la vie quotidienne. Le sacré reste cantonné à des sphères bien définies dont l'art fait partie. En dramatisant intégralement l'intérieur de cette chambre à la manière d'un décor d'opéra, *The Earthly Paradise* s'inscrit dans la tradition wagnérienne du *Gesamtkunstwerk* : une oeuvre totalement intégrée « qui abolit la distinction entre l'art et la vie pour transformer nos consciences dans le tissu même de l'existence quotidienne ».

Réinsuffler à l'Eau sa portée symbolique d'élément sacré ou divin, et donc salvateur, c'est renouer avec la profondeur d'un idéal païen qui attribuait un sens cosmique aux activités terrestres les plus ordinaires, sans se perdre dans l'illusion que le paradis est ailleurs.

the Earthly Paradise

AUX SOURCES
DU MONDE
D'APRÈS

OVERVIEW

the Earthly Paradise

AUX SOURCES
DU MONDE
D'APRÈS

LES ARTISTES

AUDREY GUIMARD

Artiste~Sculptrice et scénographe

Diplômée en histoire de l'art et archéologie, grande admiratrice de la nature et fervente partisane d'une prise de conscience dans nos manières de créer et de vivre l'art, elle appréhende l'espace dans toutes ses dimensions, du monumental à l'objet. Le travail de la pierre lui permet de créer des projets collectifs engagés, mettant en lumière une matière naturelle et des savoirs faire ancestraux pour des projets mêlant art, artisanat, design, installations artistiques, architecture, land art. La dimension écologique est fondamentale dans ses projets, un engagement qu'elle veille à respecter au maximum notamment par le travail de stériles de carrières ainsi que des matériaux collectés dans la nature, lui permettant d'explorer de nouvelles écritures poétiques de la matière. Lauréate de l'Académie des savoir-faire de la Fondation Hermès, du Fonds Verrecchia, primée à la Design Parade Toulon en 2019 son travail est présenté au PAD, Collectible Fair, AD Matières d'Art, Paris Design Week, et dans plusieurs galeries.

CONTRIBUTIONS EXPOSITION :

Audrey Guimard propose une paire de sculptures évoquant des caryatides antiques, des fragments de statues où la nature reprend ses droits, ainsi que les vestiges d'une nymphe.

Caryatide en pierre calcaire produite en résidence au metaxu en situation devant le mur « Rouge Opéra » peint avec les peintures **Ressource**.

Paire de Caryatides et vasque en pierre calcaire produites en résidence au metaxu

Fragments de statues et plantes intégrées

LIA ROCHAS-PÀRIS

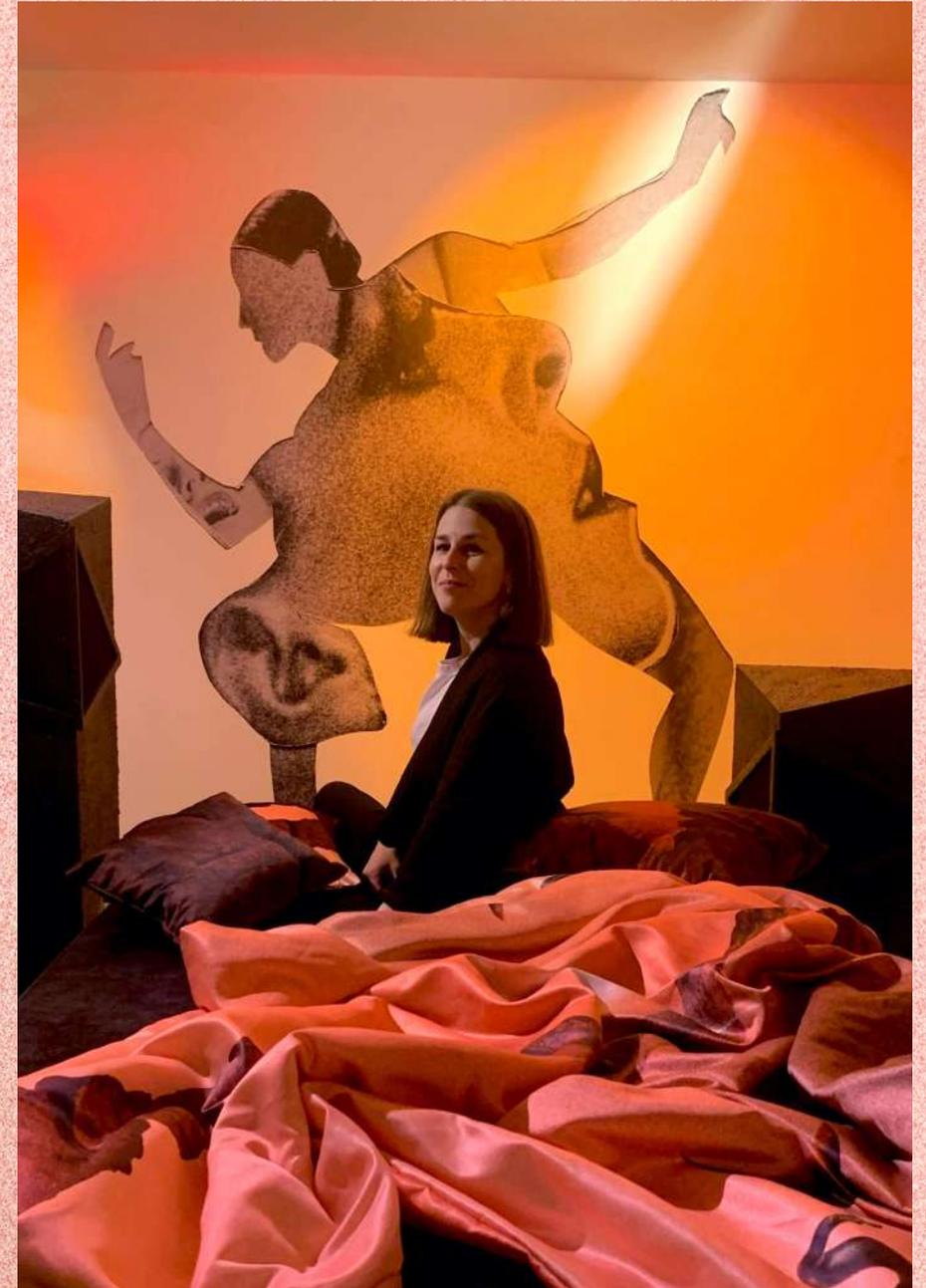
Artiste pluridisciplinaire

Lia Rochas-Pàris compose à travers différents médiums - collage, photographies, photomontages, vidéos, poésie, romans-photos, éditions, installations - dans un élan archiviste, à la recherche d'une archéologie personnelle. En parallèle de sa pratique, elle développe des activités de directrice artistique et curatrice (Comme Un Roman-Photo et Zeitlos Zimmer...) et collabore avec des maisons (Gucci, John Lobb, Dammann Frères...). Ses œuvres font parties de collections privées et ont été acquises par des hôtels comme Les sources de Caudalie, l'hôtel de Fiac, l'hôtel La Dame des Arts, le Bourgogne Montana. Son travail a fait l'objet de plusieurs expositions personnelles et collectives à Paris, Arles, Amsterdam, Osaka et New-York.

CONTRIBUTIONS EXPOSITION :

En dehors de ses sculptures en plâtre, pierre et feuille d'argent (masque, statue Rhéa), Lia Rochas-Pàris décline ses collages en version murale. Elle présente notamment CONSTELLATION, un décor panoramique modulable réalisé en collaboration avec la maison d'édition Bien Fait.

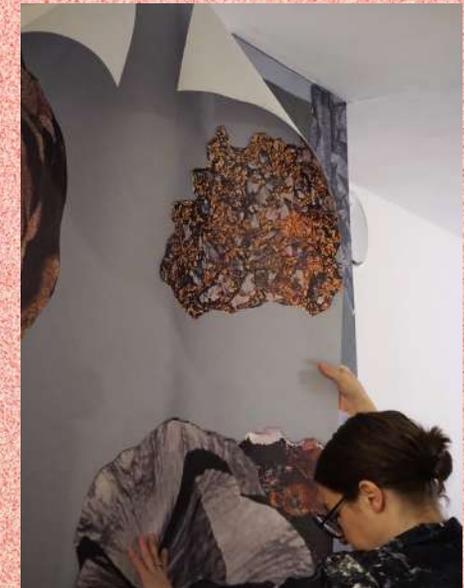
@liarochasparis - liarochasparis.com

CONSTELLATION est un décor panoramique modulable créé par Lia Rochas-Pàris, édité par *Bien Fait*. Cette maison d'édition fondée par Cécile Figueette développe sur commande, à partir d'un savoir-faire artisanal et éco-conscient, des papiers peints narratifs signés par des artistes peintres ou illustrateurs. « Cette édition a donné l'occasion à Lia d'agrandir ses motifs découpés dans des livres et des magazines anciens, et d'offrir à chacun de s'immerger dans sa composition. »

@bienfaitparis - bien-fait-paris.com

bien
fait

Agrandissements muraux de collages de silhouettes surréalistes produits en résidence au metaxu.

Sculptures en plâtre, pierre et feuille d'argent : *Rhea sans les bras et le masque Fossil for the Future*

CLARA DE GOBERT

Scénographe, artiste pluridisciplinaire

Que ce soit pour la mise en scène d'un artiste (Jay Jay Johanson & Jeanne Added) ou d'une maison de mode (de Jean-Paul Gaultier à Yves Saint Laurent), ou bien pour ses propres productions visuelles et musicales (performances au Feÿ Arts Festival, Pete the Monkey, Karma collective), Clara de Gobert crée des mondes fantasmagoriques, dotés d'une ambiance cinématographique et d'une forte patine artisanale, peuplés de créatures étranges dans la lignée de son personnage *Nomicon*.

CONTRIBUTIONS EXPOSITION :

Clara de Gobert réalise in-situ une installation sonore monumentale prenant la forme d'un LIT-TEMPLE. Avec ses 4 enceintes spatialisées dans ses piliers et 2 enceintes sous son matelas, elle procure une expérience sensorielle vibrante aux visiteurs. Cette réalisation est complétée par une pièces de mobilier de style de Louis XV dotée d'un variateur son et lumières avec des nappes composées par le musicien Benoît Bottex. Draps de soie et coussins de velours sont imprimés de ses illustrations.

@claradescilly - claradegobert.com

Installation sonore *Lit-Temple* produite in-situ en résidence au metaxu, avec système son spatialisé intégré diffusant des nappes composées à base de synthétiseur modulaire par le musicien Benoît Bottex

Draps de soie et oreillers en velours imprimés

Mobilier de style Louis XV avec variateur son & lumières

the Earthly Paradise

AUX SOURCES
DU MONDE
D'APRÈS

CONTRIBUTIONS
SPÉCIALES

ANNE CARPENTIER

Galeriste, directrice artistique

Installée à Arles depuis 2018, la galeriste a investi tour à tour des lieux chargés d'histoires comme une ancienne chapelle du XIIIe s., puis un hôtel particulier du XVIIIe s. au sein desquels dialoguent des antiquités et la curation de pièces de talents de l'art et du design de Marion Mailaender à Lia Rochas-Pàris. Depuis peu, elle a investi une maison Art Nouveau, datée de 1925.

CONTRIBUTIONS EXPOSITION :

Anne Carpentier propose une sélection de sculptures antiques, objets de curiosités (un petit tondo du 18e s.) et des pièces contemporaines, notamment une applique et une sculpture en plâtre du designer AXEL CHAY

Tête *Hygie*
Le Bain, petit Tondo XVIIIe
Sculpture *Petit Froton* d'**Axel Chay**
Torse du Belvédère

Narcisse XIXe

BENOÎT BOTTEX

Artiste musicien et illustrateur

Benoit Bottex est installé à Toulon et développe une pratique de la musique électronique au travers de l'ordinateur puis des synthétiseurs modulaires et se produit avec plusieurs spectacles de danse depuis 2014. En parallèle il fonde le lieu *metaxu*, galerie d'art contemporain et en prend sa direction en 2017. Il s'intéresse aux multiples formes que permettent le dessin et la musique et crée le festival VRRRAIMENT! qui rassemble dessinateurs et musiciens depuis 2012. Il propose des créations sous formes de performances ou concerts qui interrogent dessin et musique électronique toujours en live.

CONTRIBUTIONS EXPOSITION :

Benoît Bottex compose des nappes sonores originales à partir de synthétiseurs modulaires intégrées de manière spatialisée à l'installation sonore LIT-TEMPLE de Clara de Gobert, ainsi qu'un système de variation des ambiances sonores et lumineuses par le public.

Phase de composition au synthétiseur modulaire de nappes diffusées par l'installation sonore LIT-TEMPLE de Clara de Gobert

Variateur son et lumières intégré à une pièce de mobilier de style Louis XV produite en résidence au metaxu

the
Earthly
Paradise

AUX SOURCES
DU MONDE
D'APRÈS

CURATION

DAVID HERMAN

Directeur créatif & curateur d'expériences narratives « globales »

En s'appuyant sur son expérience transversale des univers de la mode, des arts décoratifs, de la gastronomie et puis de la musique et du cinéma via la production d'événements culturels (Fashion Film Festival ASVOFF au Centre Pompidou, Expressive Itinérance Design) ou bien par la direction créative et éditoriale de médias (magazine Standard, Say Who) ou d'agences (Artdicted, l'Ecurie), David Herman a pu constituer une famille artistique pluridisciplinaire (parmi ses collaborations : Mathias Kiss, Alice Lewis, Jonathan Fitoussi, Nicolas Godin, Manish Arora, Michel Legrand, Marie Chemorin, fleuriste Muse...). Il en découle la mise en scène d'expériences « globales », déclinables physiquement et visuellement, avec une forte teneur narrative. Les fusions collaboratives s'opèrent sur la base de récits porteurs de sens et in-situ, révélateurs de l'identité créative des talents impliqués et de l'esprit des lieux investis. Les sujets couvrent le plus souvent la notion "d'art de vivre" dans sa capacité à concilier héritages historiques et une vision prospective. En parallèle de ses activités, il enseigne la direction Image à l'Institut Français de la Mode pour laquelle il sollicite régulièrement pour des workshops des talents tels que : les photographes Charles Negre, Boris Camaca, les DA Mathieu Meyer, HTTB, les magazines Hot Hot Hot, Alei Journal, le studio d'Intérieur Uchronia, le concept store Dover Street Market ou les maisons Byredo, Maison Margiela, Valentino Beauté et Diptyque.

@herman_david

the
Earthly
Paradise

AUX SOURCES
DU MONDE
D'APRÈS

ARTS VIVANTS

UNE EXPÉRIENCE « VIVANTE »

Le caractère « total » de cette exposition est renforcé par son approche « vivante » avec des rendez-vous live happenings alternant lectures, concerts et danse co-curatés entre le *metaxu* et David Herman :

SAMEDI 29 JUIN ENTRE 18H ET 22H

Lectures des artistes Aurélien Ciller et Lia Rochas-Pàris
Performance musicale du collectif Laura 72

VENDREDI 5 JUILLET À 19H

Performance du chorégraphe Sébastien Ly

VENDREDI 19 JUILLET À 19H

Concert « Orgues Minérales » de Marie Pierre
avec la chorégraphe Caroline Brotons

VENDREDI 26 JUILLET À 19H

Ciné-concert de Benoît Bottex avec Cassandra Felgueiras

Chorégraphe *Sébastien Ly*

Orgues Minérales de Marie Pierre

the
Earthly
Paradise

AUX SOURCES
DU MONDE
D'APRÈS

ESPACE GALERIE

metaxu

Espace d'artistes, galerie, lieu de résidence

Le *metaxu* est un espace d'artistes installé depuis 2013 dans le centre-ville de Toulon. Artist-run space, le *metaxu* est un lieu de recherche et de création, géré par et pour des artistes. Il propose un cycle annuel d'expositions, de résidences, d'ateliers, de workshops et d'expérimentations en invitant tour à tour artistes, structures et visiteurs à investir ses particularités. C'est un espace modulaire tourné vers la nouvelle création sonore et visuelle contemporaine. Le *metaxu* combine une galerie, un atelier, et un café associatif, espace d'échanges et de convivialité sur la terrasse Place du Globe, avec une programmation événementielle riche, chaque week-end.

Place du Globe, Toulon

the Earthly Paradise

AUX SOURCES DU MONDE D'APRÈS

31 MAI - 10 AOÛT 2024
du mercredi au samedi de 14h à 18h
et le vendredi de 14h à 22h

metaxu

espace d'artistes • galerie • résidences
place du globe • toulon

@metaxu_festivalvrrraiment
metaxu.fr

Curation/Direction artistique :
davidherman.work@gmail.com

metaxu :
contact@metaxu.fr