

RÊVE CAVERNE

ART CONTEMPORAIN & PRÉHISTOIRE

Une proposition de l'Institut d'art contemporain

INFORMATIONS PRATIQUES

EXPOSITION DU 10 AVRIL AU 7 JUIN 2015

CHÂTEAU-MUSÉE DE TOURNON-SUR-RHÔNE
14, PLACE AUGUSTE FAURE
07300 TOURNON-SUR-RHÔNE

OUVERTURE

Tous les jours de 14h à 18h
Plein tarif : 4 euros
Tarif réduit : 2 euros

VISITES SCOLAIRES

Sur inscription :
04 75 07 00 17 / patrimoine@ville-tournon.com

CONTACTS

Aurélie Laruelle / Château-musée de Tournon
04 75 07 00 17
patrimoine@ville-tournon.com

Chantal Poncet / IAC EX SITU
c.poncet@i-ac.eu

villeurbanne

ardèche
LE DÉPARTEMENT

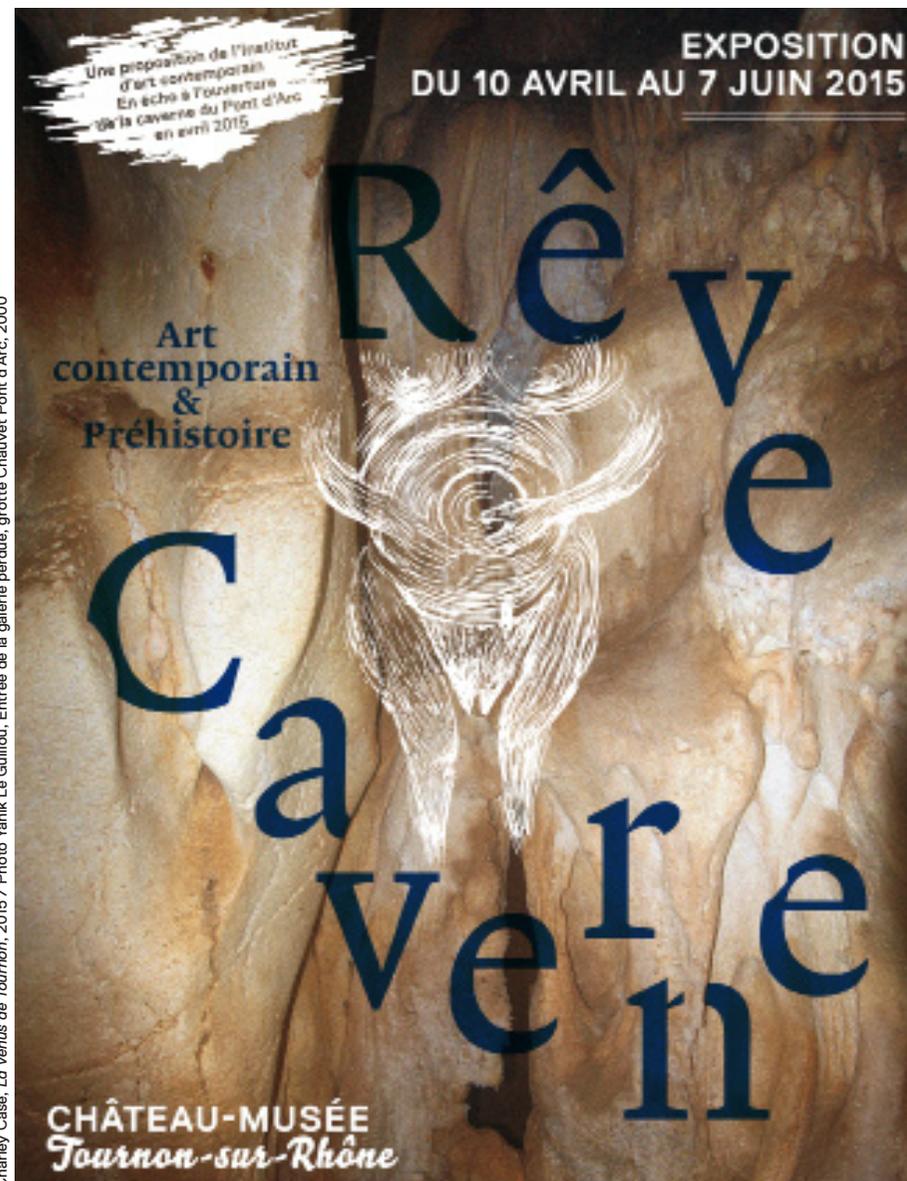

I

GUIDE DU VISITEUR

A

Charley Case, La Vénus de Tournon, 2015 / Photo Yanik Le Guillou, Entrée de la galerie perdue, grotte Chauvet Pont d'Arc, 2000

C

En écho à l'ouverture de la Caverne du Pont d'Arc, l'Institut d'art contemporain, Villeurbanne/ Rhône-Alpes dans sa mission *ex situ*, présente l'exposition *Rêve Caverne - Art contemporain et préhistoire* au Château-musée de Tournon-sur-Rhône.

Le commissariat de l'exposition a été confié à Pascal Pique, historien de l'art, curateur et fondateur du Musée de l'Invisible, qui a mené entre 2008 et 2011 le projet *DreamTime, grottes art contemporain et transhistoire* en Midi-Pyrénées, notamment dans les grottes de Pech Merl et du Mas d'Azil.

Rêve Caverne réunit une trentaine d'artistes d'envergure internationale dans une exposition déployée dans toutes les parties du Château et parmi ses collections. Elle propose de reconsidérer le rapport entre art de la préhistoire et art actuel, en soulignant de possibles continuités et proximités. Comme si les artistes de la préhistoire avaient passé ce flambeau à certains de nos contemporains, comme si un continuum spatio-temporel les réunissait aujourd'hui. L'exposition rassemble deux collections, celles de l'IAC, Rhône-Alpes et des Abattoirs/Frac Midi-Pyrénées. Ainsi que des créations de neuf artistes consacrées à la grotte Chauvet Pont d'Arc.

Cette exposition s'inscrit dans le cadre du projet d'expérimentation que l'IAC mène *ex situ*, tous les deux ans, sur le territoire rhônalpin sur la question de transhistoricité. Elle permet de faire dialoguer la collection de l'IAC avec d'autres collections anciennes, modernes et contemporaines, des architectures et autres contextes.

Au Château Musée de Tournon, la question de la transhistoricité est axée tant sur la grotte Chauvet, que sur les espaces et les collections du Château-Musée.

Cette exposition est proposée et réalisée par l'IAC en coproduction avec la Ville de Tournon-sur-Rhône. Elle s'inscrit dans le cadre du Grand Projet Rhône-Alpes (GPRA).

Elle reçoit la participation exceptionnelle des artistes : Basserode, Sofia Borges, Charley Case, Marc Desgrandchamps, Jean-Luc Favero, Delphine Gigoux-Martin, Stéphanie Nava, Lionel Sabatté, Tunga.

Elle bénéficie d'un prêt d'œuvres des Abattoirs/Frac Midi-Pyrénées.

L'INSTITUT D'ART CONTEMPORAIN, VILLEURBANNE / RHÔNE-ALPES (IAC)

L'IAC est né en 1997 de la fusion du centre d'art contemporain, le Nouveau Musée, créé en 1978, et d'un Frac, le Frac Rhône-Alpes, créé en 1982. Il représente ainsi une institution pionnière en France dotée d'une double mission : organiser des expositions temporaires dans ses murs à Villeurbanne et constituer la Collection IAC, Rhône-Alpes pour la diffuser sur l'ensemble du territoire Rhône-alpin. Dans un espace modulable de 1 200 m², l'IAC réalise à Villeurbanne différents types d'expositions. Personnelles ou collectives, rétrospectives ou expérimentales, ces expositions d'envergure internationale ont pour objectif d'explorer les préoccupations de la création plastique et visuelle la plus contemporaine. Complétées par des publications, les expositions donnent également lieu à de multiples rendez-vous (conférences, projections) ainsi qu'à de nombreuses actions de médiation auprès des publics. C'est ici la création qui génère une collection de nature réactive, la Collection IAC, Rhône-Alpes. Celle-ci, composée de 1601 oeuvres, est ouverte à toutes les formes d'expression artistique actuelle (peinture, photographie, vidéo, installation, sculpture...). Diffusée en région Rhône-Alpes, la Collection constitue un outil dynamique et prestigieux de sensibilisation et de formation à l'art contemporain, permettant de renforcer en partenariat le réseau de lieux dédiés à l'art contemporain.

L'IAC bénéficie du soutien de la Région Rhône-Alpes, du Ministère de la Culture et de la Communication et de la Ville de Villeurbanne.

11 rue du Docteur Dolard
69100 VILLEURBANNE
Tél : +33 (0)4 78 03 47 00

→ www.i-ac.eu

CHÂTEAU-MUSÉE DE TOURNON, TOURNON-SUR-RHÔNE

Le Château-Musée a été construit entre le Xème et le XVIème siècle et abrite un «Musée de France» (Musée du Rhône à son origine). Situé au bord du fleuve, en plein coeur de Ville, il accueille depuis de nombreuses années des expositions d'art contemporain (Les filles du Rhône en 2010), mêlant ainsi en ces murs historiques, créations du passé et art d'aujourd'hui.» Il a été classé Monument historique en 1927 et 1938. Il abrite des collections variées et de qualité - triptyque du XVIème siècle, beaux-arts, histoire de la navigation sur le Rhône ainsi qu'un patrimoine régional. Les comtes de Tournon, famille les plus puissantes d'Ardeche, vécurent dans le château.

Le Château-Musée dépend de la Ville de Tournon-sur-Rhône.

→ www.chateaumusee-ville.com

PASCAL PIQUE, COMMISSAIRE

Né en 1965 à Beaune, vit en Midi-Pyrénées. Il a fondé le Musée de l'Invisible qui est une nouvelle instance de création et de recherche dédiée aux oeuvres et aux cultures de l'Invisible à travers le monde. Ce projet s'intéresse également à l'inouï et à l'imperceptible, c'est-à-dire aux réalités méconnues, inexpliquées qui interviennent dans le processus artistique. Pour l'heure sans murs, ce Musée veut se consacrer à d'autres manières de vivre et de percevoir l'art. Il s'agit d'un projet mobile, transversal, qui renoue avec un continuum immémorial, tout en s'enracinant dans les problématiques artistiques, sociétales, scientifiques, philosophiques et spirituelles les plus contemporaines. Foncièrement transhistorique et transdisciplinaire le Musée de l'Invisible est à voir comme un laboratoire de la culture du nouveau millénaire où les frontières entre les différents savoirs humains et les règnes du vivant, seront nécessairement transcendées et reconfigurées.

www.lemusedelinvisible.org

LISTE DES ARTISTES ET DES ŒUVRES

Magdalena Abakanowicz, née en 1930 à Falenty (Pologne)
Dos, 1978-1980

David Altmejd, né en 1974 à Montréal
Sans titre (six anges), 2007

Art Orienté Objet,
Duo artistique crée en 1991
Ursae lacrimae (Les larmes de l'ours),
2010

Miquel Barceló, né en 1957 à Felanitx, Majorque (Espagne)
Sans titre, 1992

Basserode, né en 1958 à Nice
Rituel, 2008
La forêt qui court (Dialogues), 1994-1998
Chant perpétuel, 2015

Berdaguer&Pejus
Marie Péjus, née en 1969 à Rennes
Christophe Berdaguer, né en 1968 à Perpignan
Timezone, 2010

Sofia Borges, née en 1984 à Ribeirão Preto (Brésil)
L'Invisible, la Mimesis. Le fossile, la ruine, les yeux et la tragédie : chaque place est un silence, 2015

Charley Case & Thomas Israël
Charley Case, né en 1969 à Bruxelles
Thomas Israël, né en 1975 à Bruxelles
El mago diptyque (Le magicien), 2011
Charley Case, *La Vénus de Tournon*, 2015
Antévénus, 2015

Jean Daviot, né en 1962 à Digne
Pech Merle, Écritures de Lumière, 2008

Marc Desgrandchamps, né en 1960 à Sallanches
Chauvet 1 - Chauvet 2 - Chauvet 3 - Chauvet 4 - Chauvet 5, 2015
Sans titre, 2015
Sans titre, 2015

Carole Douillard, née en 1971 à Nantes
The Goldy One, 2007
Many Grounds, 2009

Sophie Dubosc, née en 1974 en Normandie
Os, 2011

Jimmie Durham, né en 1940 à Washington
Arc de Triomphe for Personal Use (Arc de Triomphe à usage personnel), 1997
Weeks and Hours and Similar Divisions are Human Inventions, 2007

Jean-Luc Favero, né en 1969 à Albi
Cerf-Transfiguré, 2013
Dessins pariétaux, 2014-2015

Paul-Armand Gette, né en 1927 à Lyon
L'autel de l'apothéose des fraises, 2006
Hommage à toutes, 2015

Delphine Gigoux-Martin, née en 1972 à Clermont Ferrand
Autre rêve, 2015
Vidéo des oranges-outans, 2011- 2015

Ramon Guillén-Balmes, né en 1954 à Barcelone et décédé en 2001 à Barcelone
Pour les anges absents (Petit vertige pour Angels de la Mota), 1993

Éric Hurtado, né en 1959, à Rabat (Maroc)
Voix, 2008

On Kawara, né en 1933 à Kariya (Japon) et décédé en 2014 à New-York
Thanatophanies, 1955-1956
3 mai 2000, 2000
10 mai 2000, 2000
17 mai 2000, 2000
One million Years (Future), *One Million Years (Past)*, 2000
One million Years (Past), *One Million Years (Past)*, 2000
One Million Years (Past)
One Million Years (Past)

Dominique Lacoste, né en 1960 à Pouilly-en-Auxois
Sans titre, 1985-1986

Jack Madagarlgarl, né en 1930 en Australie
Esprit Mimih féminin, 2004

Chiara Mulas, née en 1972 à Gavoi (Sardaigne-Italie)
Alma matter, 2011

Matt Mullican, né en 1951 à Santa Monica
Sans titre (Matt Mullican sous hypnose : Zurich), 2003

Stéphanie Nava, *La grotte est une architecture, disent les chevaux sur les parois*, 2015
Pénétrer l'ombre, 2015

Serge Pey, né en 1950 à Toulouse
Tombeau pour Sawtche (allias Saartjie Baartman) Vénus Hottentote, 2009
Bâtons, 2000-2009

Guillaume Pinard, né en 1971 à Nantes
La procession, 2008

Lionel Sabatté, né en 1975 à Toulouse
Licorne 2 - Licorne - 3 - Licorne 4, 2015
Pelage 1 - Pelage 2 - Pelage 3, 2015

Tunga, né en 1952 à Palmarès (Brésil)
Amber Guests, 2015

Yanik Le Guillou, *Sans titre*, 2000 - mars 2015

Avec la collaboration scientifique de Yanik Le Guillou, préhistorien archéologue au Ministère de la Culture.

Yanik Le Guillou a fait partie des premières équipes de recherches dans la grotte Chauvet-Pont d'Arc. Il a notamment découvert la Vénus du pilier et participé au programme *DreamTime*, art contemporain et préhistoire, dans la grotte du Mas d'Azil en Ariège de 2008 à 2011, avec une contribution dans le catalogue d'exposition.

Pour *Rêve Caverne*, il a accepté de faire office de conseil scientifique auprès du commissariat et des artistes. Il a aussi donné accès à des documents inédits qui feront partie intégrante de l'exposition, une collaboration inédite et remarquable entre art & sciences.

LA CAVERNE DU PONT D'ARC À VALLON PONT D'ARC

Récemment inaugurée la plus grande réplique de grotte ornée au monde, la Caverne du Pont d'Arc. Au coeur de l'Ardèche, la Caverne du Pont d'Arc restitue le plus ancien chef-d'oeuvre de l'humanité : un extraordinaire ensemble de peintures, dessins et gravures, daté à -36 000 ans. L'UNESCO, en inscrivant la Grotte Chauvet-Pont d'Arc au Patrimoine mondial de l'Humanité en juin 2014, a reconnu sa dimension universelle.

Une initiative
GRAND PROJET RHÔNE-ALPES
LA CAVERNE DU PONT D'ARC

Rhône-Alpes

JEAN-LUC FAVERO revendique une continuité avec la culture des chasseurs-cueilleurs qu'il explore dans son rapport à la nature, aux animaux et aux éléments. Il propose de réinvestir l'art des grottes par leur paysage même en réalisant une série de « dessins pariétaux » sous la forme de grands panoramiques réalisés in situ comme ici avec ses premières expériences à Vallon Pont-d'Arc. Ces dessins sont réalisés au brou de noix lors de véritables performances où se crée une intimité avec les falaises de rochers.

DELPHINE GIGOUX-MARTIN réalise une série de photos « grattées » inédites où elle réinterprète les tracés gravés et les motifs du paléolithique sur des vues inédites de la grotte Chauvet-Pont d'Arc. Ce travail se prolonge dans un dessin animé vidéo projeté à même les murs et une méridienne du Château.

STÉPHANIE NAVA s'intéresse aux dimensions architectoniques et invisibles des grottes. A partir de plans, coupes, tracés et notes, l'artiste élabore une première approche de la caverne qu'elle nous propose de percevoir comme un « intérieur absolu » avec un plan de la grotte Chauvet-Pont d'Arc associé à une exploration textuelle et poétique sous la forme d'un livre accordéon (leporello).

LIONEL SABATTÉ redonne vie par la sculpture à tout un bestiaire d'animaux venus du fond des âges et de l'imaginaire. En s'inspirant des grottes et de leur texture même, il présente les premiers individus d'une nouvelle population de créatures animales et de sculptures-parois en béton qui prolongent en l'extériorisant, l'espace physique et métaphysique de la grotte originelle.

TUNGA, artiste brésilien de renommée internationale, est passionné de minéraux et d'alchimie. Il rêve depuis de nombreuses années de caverne et de concevoir un projet en rapport avec les grottes qui lui permette de développer son exploration d'un territoire conjoint entre l'organique et le cérébral. Un espace où la grotte réapparaîtrait à l'évidence son rôle de matrice ou de creuset. Ce qu'il préfigure avec les photographies d'une performance ritualisée.

INTRODUCTION AUX OUTRES MONDES ET À L'INVISIBLE

Pour le préhistorien Jean Clottes le meilleur moyen de tenter de comprendre l'art des grottes est de ressentir la mentalité culturelle de ces périodes qui existe peut-être encore aujourd'hui dans quelques rares cultures de chasseurs cueilleurs. Notamment à travers leurs approches de l'outremonde de la surnature ou de l'Invisible. Comme chez les aborigènes d'Australie présents ici à travers un esprit Mimih. C'est ce qu'introduit cette salle avec des oeuvres liées aux motifs et aux poétiques chamaniques qui reposent sur le voyage ou le passage à travers les mondes. Un voyage qui transcende les limites communément admises entre l'animé et l'inanimé où la grotte et le rocher jouent le rôle d'une membrane où d'un voile que l'on peut traverser pour visiter d'autres dimensions. Ce que font également les anges (*Sans titre* (six anges), 2007, David Altmejd) et que propose l'exposition *Rêve Caverne*.

GESTES RÉPARATEURS

Le voyage dans les outre mondes ou l'Invisible n'est pas une forme de tourisme. Du moins à l'époque. Il est essentiellement destiné à réparer ou à entretenir l'ordre des choses et du monde. Qu'il s'agisse de soigner les individus, les corps et les âmes ou de célébrer les esprits des animaux qui permettent la survie et sont intimement liés aux pratiques rituelles. Audelà de l'évocation de ces logiques, les oeuvres présentées ici s'adressent à notre époque. Celle de l'anthropocène et de la modernité où ces cultures de l'Invisible ont été éradiquées et tournées en dérision. Sans doute aussi pour mieux exploiter les ressources d'une nature qui se trouve aujourd'hui en danger. En réponse, les artistes présentés ici proposent de véritables gestes réparateurs en dédiant leurs oeuvres aux animaux tutélaires que sont l'ours, le cerf ou le mammoth. À voir peut-être aussi comme les outils d'une nouvelle culture plus responsable et ouverte qui semble enfin pouvoir émerger.

LA VÉNUS DE TOURNON

L'exposition *Rêve Caverne* est dédiée à l'une des découvertes les plus fascinantes effectuées dans la grotte Chauvet-Pont d'Arc avec la Vénus du pendant dit du sorcier. Cette appellation de Vénus renvoie aux fameuses représentations féminines de la préhistoire dont celle de la grotte Chauvet-Pont d'Arc est l'une des plus anciennes connues à ce jour.

L'acte de représenter la matrice féminine dans la grotte est peut être à voir comme un rituel de célébration, d'invocation ou de protection. Peut-être une manière d'établir et d'entretenir un ordre cosmologique dans lequel la grotte, les principes féminin et cosmiques étaient intimement associées. Charley Case a « réveillé » la Vénus de Chauvet-Pont d'Arc en lui redonnant le corps, et peut-être même le sens ou les pouvoirs qu'elle a en partie perdus. Du moins à nos yeux. Sa proposition spécialement conçue pour *Rêve Caverne* est un dessin de femme vortex.

L'artiste a prolongé les jambes et le triangle pubien de la représentation existante par un haut de corps féminin aux attributs matriciels comme le ventre et les seins bien marqués. Il a aussi utilisé une série de traits fins qui s'enroulent en un ventre rebondi que la Vénus tient entre ses mains. Comme dans une maternité. Ou une représentation de spirale galactique. Ces registres associés ressuscitent littéralement la Vénus de la grotte. On retrouve également la « Vénus de Rêve Caverne » ou la « Vénus de Tournon », dans l'installation que l'artiste lui consacre au dernier étage de la Tour Beauregard, avec un travail inédit de vidéo et de gravure monumentale. Notons également que le peintre Marc Desgrandchamps a réalisé une création inédite liée à la Vénus qui sera présentée dans l'exposition.

TRAJECTOIRE 2

Dès la **Tour Beauregard**, la seconde trajectoire croise la première et propose un ensemble d'oeuvres inspirées par la grotte Chauvet-Pont d'Arc. Il s'agit d'études ou de premières esquisses pour des créations à venir faisant plus directement écho au site et aux « artistes » de la découverte ardéchoise. Cet ensemble inaugure un programme de création et de recherches inédit appelé à se développer dans une sorte de préhisto-futur.

Par ailleurs, ce deuxième parcours comprend un hommage tout particulier à l'artiste On Kawara.

ON KAWARA à travers ses oeuvres issues de la collection IAC, Rhône-Alpes, réunies ici dans une sorte de cabinet. D'origine japonaise, disparu en 2014 à New York, On Kawara a marqué l'histoire de l'art occidental post-Hiroshima. Ayant visité la Grotte Chauvet-Pont d'Arc peu après sa découverte (et sa rétrospective en 1996 à l'IAC), il envisageait de lui rendre un hommage à sa mesure évoqué ici à travers l'oeuvre sonore, *One Million Year*.

BASSERODE a débuté un travail sur le minéral et l'espace de la grotte comme chambre d'écho. Il s'intéresse en particulier aux outils et aux bruits de la préhistoire. Son projet consiste à réaliser une vidéo à partir de deux percuteurs de silex qui émettent des sons qui, étrangement, peuvent faire penser à des chants d'oiseaux.

SOFIA BORGES, artiste brésilienne, a débuté un travail d'immersion et de perception dans plusieurs grottes préhistoriques en France qui a donné lieu à des notes et à des images qu'elle agence dans la perspective d'un travail sur le site de Chauvet-Pont d'Arc.

CHARLEY CASE « réveille » les figures qui habitent la grotte par le dessin, la gravure et la vidéo. Dans un environnement « grottifié », il relie également les deux principales représentations de la grotte Chauvet-Pont d'Arc, à savoir la Vénus et les animaux. Comme si la Vénus donnait naissance aux animaux qui se déploient en cavalcade sur les parois de la caverne ici transposées en de vastes compositions gravées à la disquette. Ces oeuvres font écho à la vidéo du préhistorien - archéologue Yanik Le Guillou pour créer un espace commun inédit.

MARC DESGRANDCHAMPS est un peintre passionné d'histoire de l'art qui a été marqué par la découverte de la grotte Chauvet Pont-d'Arc à laquelle il rend hommage avec un travail inédit de gouache qui fait écho à la fluidité des gestes et des tracés du paléolithique. L'artiste a su remarquablement réincarner les oeuvres de la grotte et leur contexte dans une série d'oeuvres sur papier qui transcendent les deux dimensions comme pour nous initier aux secrets de l'image naissante.