

PARCOURS
BFM

NATACHA BALUTEAU

VASES COMMUNICANTS

17 MAI - 23 SEPT.
5 JUILLET - 31 AOUT

MUSEE DES BEAUX-ARTS
BFM
LIMOGES

musees.limoges.fr

Vase (détail), 2023, N. Baluteau © Ville de Limoges

Conjointement à son exposition *Vases Communicants*, actuellement présentée au Musée des Beaux-arts de Limoges, l'artiste plasticienne Natacha Baluteau a imaginé un volet complémentaire pour les espaces de la BFM.

De la galerie du jardin d'hiver au pôle patrimoine, un parcours en équilibre qui vous propose la lecture des œuvres de l'artiste. A la lumière de références musicales, littéraires, radiophoniques de son choix, ses travaux sont mis en liens avec des collections choisies de et par le pôle patrimoine de la BFM.

Une mise en dialogue qui nous interroge sur les origines de l'intuition créative menant potentiellement a posteriori à la compréhension des raisons personnelles, culturelles, intégration conscientes et inconscientes de références et de savoirs qui resurgissent au moment de la création.

Natacha Baluteau – Démarche artistique

Je ne cherche pas à illustrer mais à l'expression de ce qui me traverse. Au moment où je fais je n'ai pas pleine conscience de ce que je réalise. Ce n'est, qu'après, en rassemblant chaque élément que je perçois l'articulation et les liens entre chaque.

Générer un questionnement et établir des liens sur le rapport interne et dialectique de l'homme et du vivant.

Chaque œuvre tente d'exprimer et d'interroger ce qui reste, ce qui subsiste, l'espace blanc, cycles, rythmes, pulsations, vide plein.

Les vestiges m'intéressent, les traces de mondes enfouis. Ces interrogations s'articulent entre dessin et métal émaillé mêlant références végétales, telluriques, architecturales, paysagères. La présence du corps est parfois implicite, par son absence il devient vecteur libérateur du geste.

Mes œuvres parlent de terres intérieures avec pour caractéristique l'utilisation du trait, tracé à la plume et à l'encre, au bien stylo à bille. Représentation d'un monde en mouvement impliquant l'idée d'un devenir puis à sa potentielle disparition.

Ma pratique artistique se nourrit de la pensée taoïste et des théories des arts chinois.

L'œuvre avant de produire un effet visuel se doit de traduire une intention. L'objet de la peinture chinoise étant de créer un microcosme en restituant les souffles vitaux qui animent l'univers.

« Cette philosophie en action est une philosophie de la relation à soi en même temps qu'à l'ensemble de la création. »

Épistémologie du dessin : concepts, lectures et interprétations : XIX-XXIe siècles / sous la direction de Agnès Callu. Jacques André éditeur, 2020

Géologies intérieures

Géologie intérieure, zinc gravé, 85x65 cm,
Photographie Natacha Baluteau

Les dessins et zincs réunis sous l'intitulé géologies intérieures nous dévoilent un déploiement souterrain dont sont extraites les œuvres Archéo présentées au Musée des Beaux-Arts de Limoges.

Substrat, Cité émergente, Seconde peau,
traduisent des espaces rêvés du dehors et
du dedans.

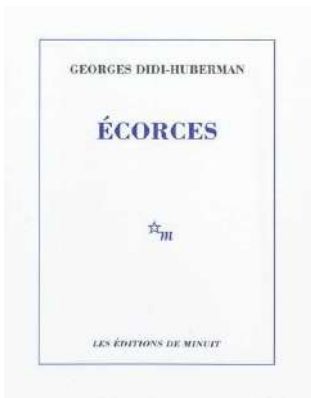
Substrat, encre de chine sur papier, 50x65
cm. Photographie Natacha Baluteau

Abysses encre de chine sur papier,
50x65 cm.
Photographie Natacha Baluteau

Lectures

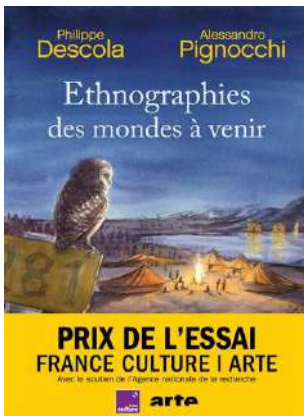
Georges Didi-Huberman

Écorces

Minuit, 2011

111.85 DID

Ce récit-photo d'une déambulation à Auschwitz-Birkenau entreprise en juin 2011 interroge ce qui survit dans la mémoire. Il traduit un moment d'archéologie personnelle, un retour sur les lieux du crématoire V où furent réalisées par les membres du Sonderkommando, en 1944..

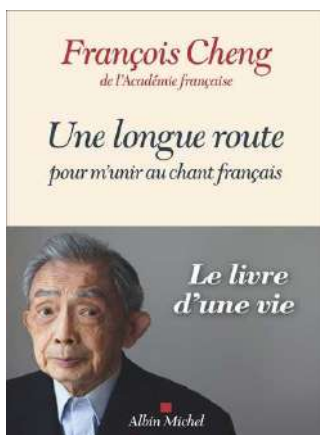
Philippe Descola et Alessandro Pignocchi

Ethnographies des mondes à venir

Seuil, 2022

577.27 DES

Si l'on veut enrayer la catastrophe écologique en cours, il va falloir, nous dit-on, changer de fond en comble nos relations à la nature, aux milieux de vie ou encore aux vivants non-humains.

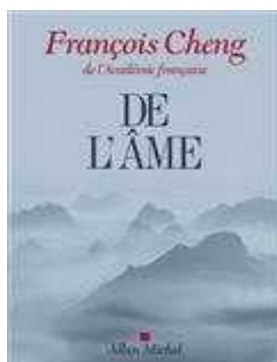
François Cheng

Une longue route pour m'unir au chant français

Albin Michel, 2022

FRANC CHE/10

Le poète narre son arrivée en France à Paris à l'âge de 19 ans et sa découverte de la langue française. Il évoque ses fugues d'adolescent, ses années de misère, ses rencontres avec Vercors, Michaux, Lacan ou Bonnefoy et une part de son intimité propre.

François Cheng

De l'âme

Albin Michel, 2016

202 CHE

En réponse aux interrogations spirituelles d'une admiratrice, le poète transmet en sept lettres sa compréhension de l'âme.

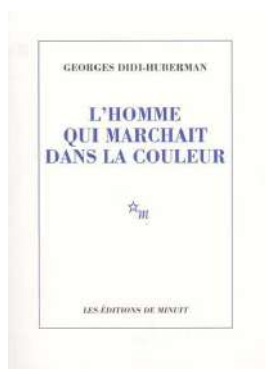
François Cheng
Et le souffle devient signe : ma quête du vrai et du beau par la calligraphie
L'Iconoclaste, 2001
745.61 CHE

François Cheng nous révèle ici son oeuvre de calligraphie.

François Cheng
Vide et plein : le langage pictural chinois
Seuil, 1979
MAG B6441

Une introduction pour le lecteur français aux enjeux et à la spécificité de l'art chinois.

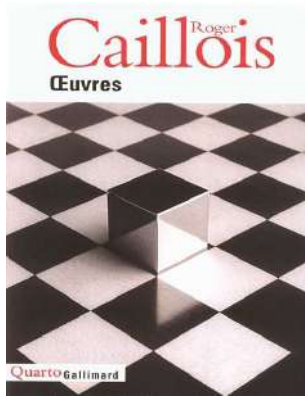
Georges Didi-Hubermann
L'homme qui marchait dans la couleur
Éd. de Minuit, 2001
MAG1 709.204 TUR

James Turrell, inventeur de lieux, travaille avec la lumière. Il donne masse et consistance à ces choses dites immatérielles que sont la couleur, l'espacement, le ciel, l'horizon... Sa sculpture est ici présentée comme une fable de cheminements sans fin.

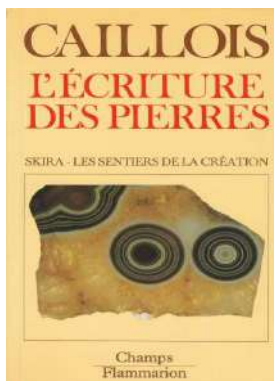
Georges Didi-Huberman
Ce que nous voyons, ce qui nous regarde
Éd. de Minuit, 1992
MAG1 111.85 DID

Ce que nous voyons ne vaut - ne vit - que par ce qui nous regarde. Si cela est vrai, comment penser les conditions esthétiques, épistémiques, voire éthiques, d'une telle proposition ? Une fable philosophique de l'expérience visuelle.

Roger Caillois
Oeuvres
Gallimard, 2008
848.9 CAI

Ce volume rassemble l'oeuvre de Roger Caillois, écrivain, sociologue et critique littéraire français. Parmi les thématiques abordées : « Pierres et minéraux: l'autre monde »

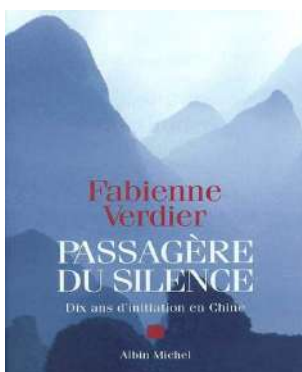
Roger Caillois
L'écriture des pierres
Skira ; Flammarion, 1981
MAG 17087/99

En présence de cette humanité sentie plus que jamais comme éphémère, en présence même de ce monde animal et végétal dont nous accélérerons la perte, il semble que l'émotion et la dévotion de Caillois se refusent; il cherche une substance plus durable, un objet plus pur. Il le trouve dans le peuple des pierres...

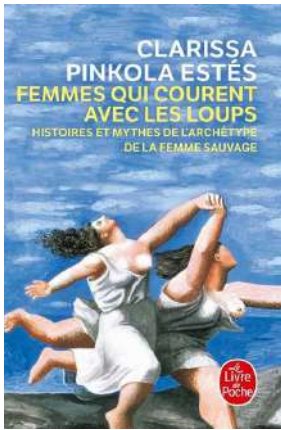
Hannah Arendt
Condition de l'homme moderne
Calmann-Lévy, 2009
190 ARE

L'auteur commence ici sa réflexion sur le sens du monde contemporain et sur l'originalité radicale de notre époque.

Fabienne Verdier
Passagère du silence : dix ans d'initiation en Chine
Albin Michel, 2003
927 VER

F. Verdier relate son expérience d'élève en calligraphie, dans les années 80, à l'école artistique de Chongqing (province du Sichuan). Déterminée à atteindre l'excellence dans l'art du pinceau, elle est confrontée à de nombreux obstacles : la langue, la méfiance, la misère, le système inquisitorial communiste.

Clarissa Pinkola Estés

Femmes qui courent avec les loups : histoires et mythes de l'archétype de la femme sauvage

LGF, 2008

MAG1 150.195 EST

Psychanalyste et conteuse, l'auteure explique que le temps est venu pour les femmes de retrouver leur instinct naturel fondamental : créateur et noblement sauvage, comme les loups. Pour cela, il lui faut suivre les mythes, les histoires et les contes du monde entier.

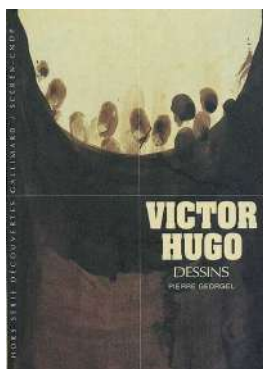
Victor Hugo

Les contemplations

Classiques Garnier, 2019

CLA 4 HUG

Écrits entre 1834 et 1855, ces poèmes sont regroupés en deux parties. La première évoque avec lyrisme une période heureuse. La seconde, plus sombre, est marquée par la mort de Léopoldine, la fille du poète...

Pierre Georget

Victor Hugo : dessins

Gallimard, 2002

709.203 4 HUG/DEC

Outre son oeuvre littéraire et politique, V. Hugo a laissé près de quatre mille dessins. L'ouvrage en présente une sélection classée de manière chronologique et thématique, et les situe par rapport aux oeuvres des peintres de l'époque et aux courants artistiques.

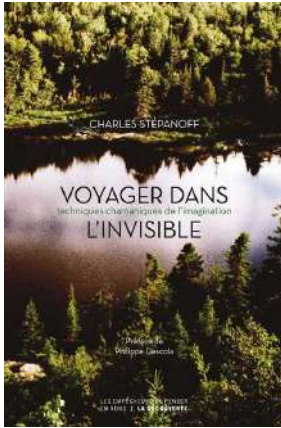
Serge Wilfart

Le chant de l'être : analyser, construire, harmoniser par la voix

Albin Michel, 1994

783.001 9 WIL

Ancien ténor d'opéra, S. Wilfart retrace l'itinéraire professionnel et spirituel qui l'a amené à s'interroger sur les dimensions thérapeutiques et spirituelles de la voix

Charles Stépanoff

Voyager dans l'invisible : techniques chamaniques de l'imagination

La Découverte, 2019

206 STE

A partir d'enquêtes de terrain menées dans des régions du nord de l'Eurasie et de l'Amérique, l'auteur décrit les traditions qui rendent compte de la façon dont les chamanes initient des rituels permettant des voyages cosmiques et la création de liens avec les non-humains.

Yannick Haenel

Tiens ferme ta couronne

Gallimard, 2017

LIT HAE

Alors qu'aucun producteur n'est intéressé par son scénario sur la vie de Herman Melville, le narrateur rencontre, à New York, le célèbre cinéaste Michael Cimino, réalisateur du Voyage au bout de l'enfer et de La porte du paradis. S'ensuit une série d'aventures rocambolesques au cours desquelles il croise la route d'Isabelle Huppert, d'un dalmatien nommé Sabbat et d'un voisin démoniaque.

Yannick Haenel

La solitude Caravage

Fayard, 2019

LIT HAE

L'auteur analyse la puissance des figures féminines représentées dans les oeuvres du peintre italien. Il étudie la vie et interroge l'intériorité de l'artiste ainsi que sa technique picturale à travers les scènes de crime.

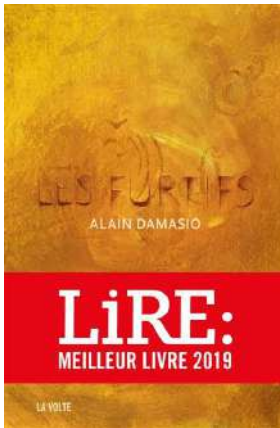
Pascal Quignard

Terrasse à Rome

Gallimard, 2000

MAG4 LIT QUI

Terrasse à Rome raconte la vie d'un artiste-graveur, Meaume, et comment il survécut à la jeunesse et à l'amour.

Alain Damasio
Les furtifs
La Volte, 2019
S-F DAM

Le couple, que Lorca Varèse et sa femme Sahar formaient, a volé en éclats lorsque leur fille, Tishka, 4 ans, s'est volatilisée un matin. Convaincu que sa fille est partie avec les furtifs, des animaux extraordinaires, Lorca intègre une unité clandestine de l'armée chargée de les chasser..

Alain Damasio
La horde du Contrevent
Gallimard, 2015
MAG4 S-F DAM

La ville d'Aberlaas est située à l'extrémité d'un univers soumis aux vents, soufflant toujours dans le même sens. La caste des Hordonnateurs y forme des enfants pour les envoyer jusqu'à la source du vent. Les 23 membres de la 34e horde, tous chargés d'une tâche précise, racontent tour à tour l'expédition.

Donna Tartt
Le chardonneret
Plon, 2014
LIT E TAR

Theo Decker a 13 ans. Il vit les derniers instants de sa vie d'enfant. Survivant miraculeux d'une explosion gigantesque en plein New York, il se retrouve seul dans la ville. Tout ce qui lui reste de sa mère, c'est une toile de maître minuscule qui va l'entraîner dans les mondes souterrains et mystérieux de l'art.

Kazuo Ishiguro
Klara et le soleil
Gallimard, 2023
MAG4 LIT QUI

Klara est un robot ultraperformant, créé pour tenir compagnie aux enfants et aux adolescents. Elle est exposée dans la vitrine d'un magasin d'où elle observe les passants en attendant d'être choisie. L'occasion se présente enfin mais l'humanoïde pourrait déchanter.

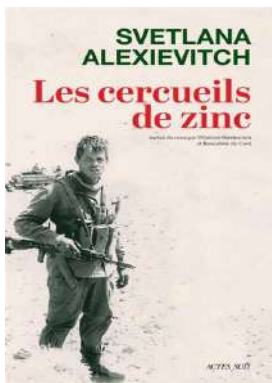
Paul Auster

Pays de sang : une histoire de la violence par armes à feu aux États-Unis

Actes Sud, 2023

305.813 AUS

A partir des photographies prises par Spencer Ostrander sur les lieux des tueries de masse des vingt dernières années aux États-Unis, l'écrivain retrace l'histoire de la violence par arme à feu et fait l'état des lieux d'une problématique qui divise le pays.

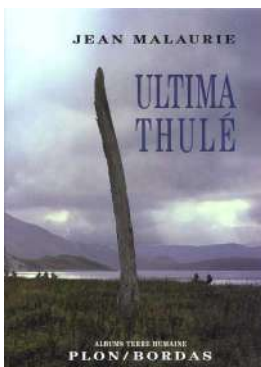
Svetlana Alexievitch

Les cercueils de zinc

Actes Sud, 2018

958 ALE

Un témoignage sur les dix dernières années de la guerre des Soviétiques en Afghanistan, composé de plusieurs centaines d'entretiens que la journaliste a recueillis sur place auprès des soldats et en URSS auprès de leurs proches.

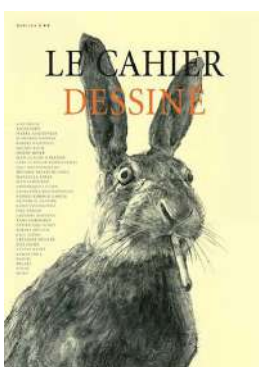
Jean Malaurie

Ultima Thulé

Plon, 1997

MAG1 306.08 ARC

Les Esquimaux polaires tels qu'ils ont été vus depuis 1818 par les explorateurs successifs, dont l'auteur. L'épopée d'un peuple, passé en 150 ans du paléolithique à l'ère nucléaire.

Revue Le Cahier dessiné

Buchet/Chastel, 2002-2018

741.09 CAH ou MAG3 741.09 CAH

Cette revue s'adresse à ceux qui sont curieux du dessin, toujours prêts à se laisser surprendre par l'esquisse d'un peintre, la minutie d'un graveur ou l'esprit d'un humoriste.

Microcosmes

Installation Microcosmes. Photographie PEMA Nontron

L'installation Microcosmes réalisée entre 2009 et 2014
marque une étape, la genèse,
sinon la source de mon cheminement tout entier.

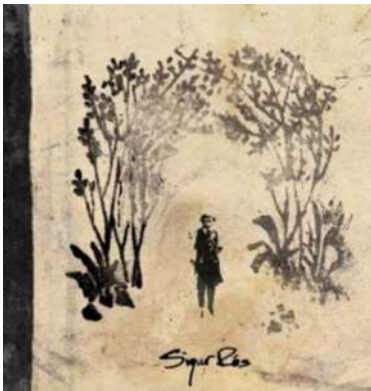

Installation Microcosmes. Photographie Natacha Baluteau

Musiques

Radiohead
A moon shaped pool
XI recordings , 2016
2 RAD

Sigur Ros
Takk...
EMI, P 2005
2 SIG

Bonobo
Migration
Ninja tune, 2017
4 BON 22

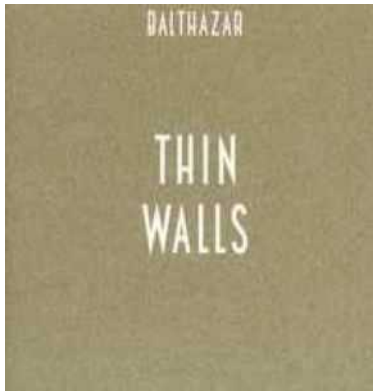

Arvo Pärt
Tabula rasa
Polydor international, P 1984
3 PAR 10

Sigur Ros
Valtari
Emi Music, 2012
2 SIG

Balthazar
Rats
Play it again sam , 2012
2 BAL

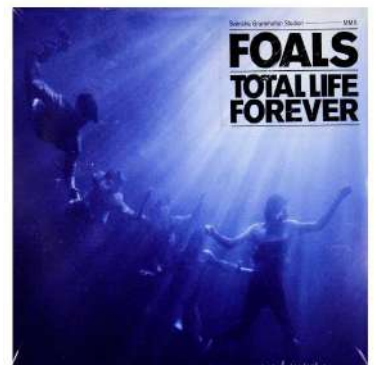
Balthazar
Thin walls
Pias , 2015
2 BAL

Arcade Fire
WE
Sony Bmg Music
Entertainment, 2022
2 ARC

Aracade Fire
Reflektor
Universal Music France, 2013
2 ARC

Foals
Total life forever
Wea , 2010
2 FOA

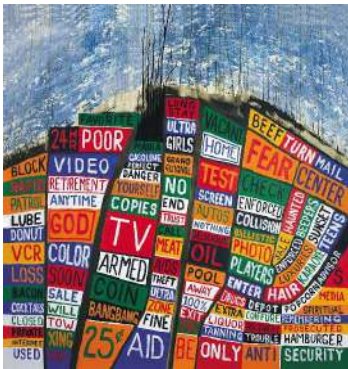
The Knife
Deep Cuts
Rabid Records, P 2004
4 KNI

Otzeki
Binary childhood
 Sony Bmg Music
 Caroline records , 2018
451 OTZ

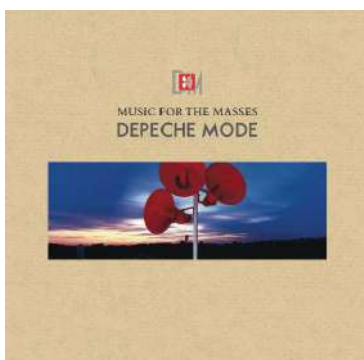
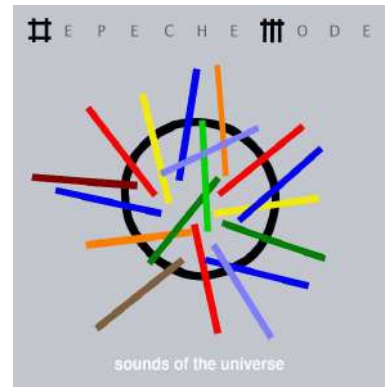
Ibrahim Maalouf
Diagnostic
 Harmonia Mundi, P 2011
1 MAA 90

Radiohead
Ok Computer
 EMI, P 1997
2 RAD

Radiohead
Hail to the thief
 EMI, P 2003
2 RAD

Depeche Mode
Sounds Of The Universe
 Venusnote Ltd, P 2009
2 DEP

Depeche Mode
Music for the masses
 Virgin, P 1987
bis 2 DEP 70

LCD Soundsystem
This is happening
Emi Music, P 2010
MAG3 4 LCD

LCD Soundsystem
Sound of silver
DFA, P 2007
MAG3 4 LCD 30

Death In Vegas
Transmission
Drone, 2016
bis 4 DEA

New Order
Music complete
Mute , 2015
2 NEW

Daniel Avery
Drone logic
Warner Music, 2013
bis 4 AVE

Jack Garratt
Phase
Universal , 2016
bis 2 GAR

Substances terreuses

Pierre, aquarelle
Photographie Natacha Baluteau

« Pierres et arbres, deux entités profondément ancrées dans l'imaginaire chinois, président en Chine aux premiers gestes de la peinture, gestes sacrés par lesquels l'humain participe au grand œuvre en cour de l'univers vivant... »

... La pierre qui est le pain cuit au feu originel ;
l'arbre qui est le premier à s'arracher aux
entrailles du sol et à se dresser vers le ciel. »

Pierre, cuivre émaillé
Photographie Natacha Baluteau

Pierres, installation, cuivre émaillé.
Photographie Natacha Baluteau

Citation de François Cheng dans : *Une longue route pour m'unir au chant Français*. Albin Michel, 2022

Podcasts et sites internet

Philippe Descola

« *La nature et ses imaginaires* ».

Science en question. France Culture, 12 août 2023. 58 minutes

Quel rapport l'Occident entretient-il avec "la nature" qu'il définit comme le "non-humain" ? Spécialiste des sociétés amazoniennes, l'ethnologue Philippe Descola interroge les images produites aux frontières de l'humain et de l'animal sous forme de masques ou de peintures corporelles.

Albert Moukheiber

« *La perception de la réalité* ».

Votre cerveau. France Culture, 3 novembre 2023. 6 épisodes de 10 minutes

Comment votre cerveau perçoit-il la réalité et se joue-t-il parfois de vous ? En 6 épisodes, vous allez comprendre comment votre cerveau est source d'illusions, de biais, d'erreurs. Le scientifique et psychologue clinicien Albert Moukheiber, qui vous guide, par des jeux cognitifs, dans l'interprétation du fonctionnement de nos perceptions.

Arts et sciences = Art and Science

ISTE OpenScience, 2017-

Accès libre : <http://openscience.fr/Arts-et-sciences>

La revue Arts et sciences présente les travaux, réalisations, réflexions, techniques et perspectives qui concernent toute activité créatrice en rapport avec les arts et les sciences..

Georges Didi Huberman

« **Les images** ».

Boomerang. France Culture, 17 février 2020. 32 minutes

Depuis toujours, il sonde les silences, la fragilité et la puissance des images. Philosophe, historien de l'art et écrivain, Georges Didi-Huberman interroge la mémoire, l'indicible et l'invisible. Il nous invite à regarder l'histoire du ghetto de Varsovie autrement.

Fabienne Verdier

« **L'énergie en peinture** ».

A voix nue. France Culture, 14-18 septembre 2020.

5 épisodes de 29 minutes

Comment devient-on peintre ?

Un parcours intellectuel autant qu'artistique qui nous fait réfléchir sur l'acte de peindre et ses rapports avec les fracas du monde et les joies de la vie.

Pauline Kervran

« **Trait pour trait : une histoire de dessin, de doodle et de gribouillis.** »

LSD. France Culture, 6-9 février 2023. 4 épisodes de 58 minutes.

Perrine Kervran s'intéresse à l'histoire du dessin, de l'impulsion qu'on a devant une feuille blanche aux griffonnages qu'on fait sans y penser.

Anne Lamotte

« **Kermit, the frog ?** »

Looking for Kermit. France Culture, 26 octobre 2020. 4 épisodes de 28 minutes.

Descendant d'esclaves, fils de cowboy, étudiant en plein mouvement des droits civiques, le peintre Kermit Oliver devient le premier artiste noir à exposer dans une grande galerie de Houston et le premier Américain à dessiner des carrés Hermès. Tout cela en restant postier..

Marina Abramović

"Maintenant je peux montrer ma vulnérabilité, montrer au public qui je suis vraiment"

Affaires culturelles. France Culture, 1er septembre 2021. 55 minutes.

Au micro d'Arnaud Laporte, Marina Abramović, pionnière de l'art performatif, revient sur son processus créatif et les étapes de son parcours d'artiste incandescente.

Matière noire : tu veux mon photon ?

La Science CQFD. France Culture, 13 décembre 2023. 58 minutes.

Des particules théoriques appelées "photons sombres" pourraient jouer le rôle de "portail" entre la matière noire et le domaine visible. Comment en est-on arrivé à formuler une telle hypothèse, et surtout, comment la vérifier de façon expérimentale ?

Philippe Descola

"Les anthropologues vont chercher l'étonnement"

Les Masterclasses. France Culture, 27 août 2023. 62 minutes.

Chloë Cambreling s'entretient avec Philippe Descola, dont les recherches en Amazonie en ont fait une des figures de l'anthropologie. Il revient sur les caractéristiques de son travail et sur le regard qu'il porte aux communautés qu'il étudie.

Mue, cuivre émaillé, 56x17 cm,
Photographie Natacha Baluteau

Natacha Baluteau – Parcours

Née en 1980 en Charente, j'ai vécu toute ma jeunesse à la campagne. J'y ai appris le travail de la terre, le goût du silence et de l'observation de la nature.

De formation littéraire et arts plastiques, j'ai suivi des cours à l'École des Arts Décoratifs de Limoges pendant cinq ans. Diplômée en 2003, j'ai ensuite étudié les techniques de l'émail sur métal ; art du feu ancré dans le paysage culturel limousin. Puis j'ai exposé mes premiers émaux en 2007.

A mes débuts, je présente des plaques murales de petite dimension, parfois incurvées vers l'extérieur. Soucieuse de faire avec peu, j'utilise durant cette période des bases de fonds de cuivre recouverts de blanc. On y voit des paysages suggérés. L'association du noir et du blanc domine et est parfois teintée de rose tendre aux accents cuivrés. Le trait est déjà présent dans mes compositions. L'usage de la couleur vient plus tard par touches diffuses, en saupoudrage.

Au cours d'une période de dix ans, je m'investis dans la diffusion et la valorisation de l'émaillerie au sein d'un lieu dédié à cet art: La Maison de l'Émail, à Limoges.

Laissé en sommeil durant une longue période, le dessin revient dans mon travail et je montre pour la première fois des œuvres sur papier lors d'une exposition personnelle en 2014.

Après avoir exposé mon travail plusieurs années, je décide en 2016 de me consacrer exclusivement à ma pratique artistique. Tournant important, car les travaux réalisés dès cette période vont marquer une rupture avec ceux des précédentes années.

Le dessin occupe désormais une place prépondérante dans mon répertoire. Il s'accorde avec la réalisation de pièces en volumes en cuivre émaillé . Mon vocabulaire trouve à présent son équilibre faisant dialoguer; matière, feu et dessin.

Rendez-vous

À la BFM

CAUSERIE AVEC NATACHA BALUTEAU

L'artiste vous propose un moment d'échange au cours duquel elle présente sa manière de travailler, son parcours et la genèse de l'exposition « Vases communicants ».

MARDI 27 AOÛT À 15H

Accès libre

Au Musée des Beaux-Arts

VISITES-RENCONTRES AVEC NATACHA BALUTEAU

Retrouvez et suivez l'artiste plasticienne Natacha Baluteau pour une déambulation au cœur du musée.

Elle vous accompagne à la découverte des œuvres de son exposition Vases communicants, présentée jusqu'au 22 Septembre parmi les collections du musée.

DIMANCHE 28 JUILLET ET VENDREDI 23 AOÛT à 15H

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE, pour les Journées du Patrimoine, à 14h30, 15h30 et 16h30

Infos : 05 55 45 96 00 / 06 88 87 01 56

ACTIVITÉ GROUPES / PROMENADE À DEUX VOIX AVEC NATACHA BALUTEAU & MARIE-NOËLLE CARADO-PEYRE

L'artiste plasticienne Natacha Baluteau accompagnée de sa partenaire conteuse, Marie-Noëlle Carado-Peyre vous proposent la découverte de l'exposition : un format de découverte singulier, durant lequel artiste et conteuse vous embarquent par le biais de leurs échanges et ouvrent différentes fenêtres de perception sur cette exposition.

Celle de la créatrice donc et de la conteuse dont les histoires sont inspirées des œuvres de l'artiste.

SUR RESERVATION UNIQUEMENT ; les dates sont à convenir avec les intervenantes et selon leurs disponibilités.

Infos : 06 88 87 01 56 ou contact@natachabaluteau.fr