

CLAUDINE ASPAR

Artiste « chamane » »

*Série « les 7 péchés capitaux, les lapinoux »
format : H 70 cm X L 69,5 cm
Techniques mixtes*

DOSSIER DE PRESSE

2016

« Le manège de l'amour »

*Structure en fer 300 cm de diamètre
7 robes : hauteur 200 cm*

technique : sculptures- structure en bois- grillage papier - tissus- enduit acrylique- incrustation de fils de coton- perles- etc.

Claudine ASPAR ou l'enchanteresse

Enchanteresse dans l'art de séduire, elle lui ouvrit la porte du jardin des délices : pourquoi ne l'y suivrait-il pas ?

S'occupait-elle d'autre chose que de plaire, il se sentit pris au piège. Au pays de féeries, il invoqua Eros, Daphné, Panacée et se lança à l'aventure, dans les arcanes du tendre, en cette géographie imaginaire des paysages de Vaucluse.

Par la grâce du cœur du poète, au sortir du tunnel, il franchit le rocher maternel puis le muret de sévérité. Il entendit alors rugir la cascade de la colère et se rafraîchit de l'élixir aux larmes de cette eau qui transporte les mots. Il était las de ce chemin plein de traîtrises mais il se devait de rencontrer la reine des fées, souveraine d'un domaine que hantent les cœurs de la métamorphose avec pour masque ambivalent, bienfaiteur et redoutable, à la fois le profil de l'érotisme et la figure de la magie.

Claudine Aspar puise au grand réservoir de l'Amour et ses objets qui coule et circule dans les moindres interstices de la matière tel un jaillissement, un bain de jouvence avec son apothicairerie de potions de longue vie et de bonne santé, de remèdes universels, de filtres d'amour qu'elle expérimente, en de petits rituels, pour vivre l'art avec les autres.

Il y a de la violence et de l'archaïsme dans ce flux libéré d'images et d'écriture où l'emportent en charme et en volupté les génies féminins – déesses, nymphes, naïades, muses et autres fées des eaux – dotés de tous leurs attributs : la beauté, la séduction, la fécondité. Ces divinités, poupées-fétiches aux corps gonflés, apparaissent sous la forme humaine, vêtues de la robe de sept siècles des écrivains – Pétrarque, Villon, Louise Labé, Georges de Scudéry, Jean-Jacques Rousseau, Charles Baudelaire, René Char.

Leur apparence inoffensive cache les démons païens de Pétronille la poupée des vilaines filles et de séances bachiques en compagnie des vieux briscards et puis il y a cette voix aux intonations sauvages, presque inimaginable quand on calque le visage pâle et rose sur le nom de Claudine Aspar qui, à la manière parodiée du « Tournez manège », nous renvoie aux bas-fonds de notre culture de masse. L'univers de Claudine et ses jouets est tour à tour naïf et savant, brut et élaboré, vulgaire et raffiné, ordinaire et maniériste.

Notre enchanteresse, à l'esprit solitaire, un peu sorcière, est à la recherche du merveilleux qui procède du retour à l'enfance mais aussi d'une inspiration qu'on imagine médiévale. Très médiévale est également la prééminence du sacré sur le profane dans l'observance du cultuel et du spirituel.

C'est un univers qui sent le soufre du sabbat et le mystère de la chapelle. Attention aux pièges des Rituels de fascination, on se croit dans la naïveté d'une bande dessinée enfantine alors qu'on est déjà dans les rêves du sommeil profond de la princesse endormie.

Eve DUPERRAY,

Conservateur en chef

des Musées départementaux du Vaucluse

* Les phrases en italiques sont empruntées aux noms des œuvres de Claudine Aspar.

UNE DEMARCHE ARTISTIQUE TOUT A FAIT CONTEMPORAINE

Un univers, une problématique : L'existence d'un monde secret et mystérieux inhérent à la nature humaine fascine l'artiste, comment l'appréhender et le matérialiser par des créations plastiques ?

Claudine recherche différentes réponses dans le champ des possibles. Elle nous offre des objets de rites, des filtres d'amour et autres apothicaireries de son cru mais aussi des œuvres plus énigmatiques comme « la femme paysage ».

Un univers d'actualité qu'on aurait pu croire relégué dans le passé. Notre époque, en effet, baigne dans l'irrationnel, la spiritualité, les religions, les mondes parallèles et imaginaires. L'actualité, la littérature et le cinéma nous le font découvrir tous les jours. L'artiste puise son inspiration dans le monde des croyances et des superstitions qui perdure à notre époque malgré la haute technologie et les progrès scientifiques.

Aujourd'hui encore beaucoup de gens continuent à croire à des pouvoirs hors du commun de certains individus, et à avoir des pratiques et postures marginales en complète contradiction avec les connaissances scientifiques acquises.

L'homme du 21ème siècle reste ainsi séduit par ce qui échappe à la raison.

Peut-être une façon pour lui de fuir la réalité, de continuer à rêver, de se protéger d'une rationalité trop tranchante afin de trouver ses propres repères...

Une production par séries : déesses, jeux de divinations, jouets (gourmands, polissons, méchants...) remèdes ...

Pas d'a priori quant aux moyens utilisés pour créer : supports plats ou en relief, médiums et matériaux divers, objets de récupération manufacturés intégrés tels quels ou transformés, des écritures qui se mêlent aux formes pour donner des clés ou guider le regard, mise en scène, utilisation de créations sonores.

L'idée d'installation s'impose dans l'œuvre car la mise en scène s'avère nécessaire pour lui donner sa force. Par exemple l'installation sonore du « manège de l'amour » ou « les remèdes » installés dans un cercle de sel.

Une œuvre qui aspire à faire participer le spectateur. Chaque production a du sens, elle devient complètement lisible lorsque le spectateur devient lui aussi acteur avec ses réactions émotionnelles propres, ses facultés intellectuelles ou d'imagination. Guidé par la poésie des mots et phrases écrites, le voilà Invité à voyager hors de la réalité objective.

« Viens rêver, jouer, viens faire semblant de croire avec moi ... » Semble lui dire Claudine à travers ses propositions. Les jeux de divination ou les jouets en sont des exemples.

Au premier abord, chaque œuvre semble utilitaire au risque de perdre sa qualité d'œuvre d'art.

Mais l'artiste protège chaque élément d'un usage banalisé possible.

Le spectateur ne peut pas vraiment utiliser l'objet inventé, il peut l'approcher, faire semblant de croire à ses propos, il ne peut s'en emparer réellement car celui-ci reste énigmatique et nous emmène dans les chemins personnels de nos rêves et notre inconscient.

Chaque idée développée par l'artiste aboutit à la création d'un ensemble de différents objets ayant chacun une fonction bien définie et qui rassemblés représentent un concept.

Le monde que nous dévoile peu à peu l'artiste nous semble familier et connu, l'univers des contes celui des mythes et légendes ou des croyances populaires. Cependant, étant complètement revisité par l'artiste qui se l'approprie et le transforme, il devient singulier et unique.

Ces ensembles cohérents et complets s'avèrent opérationnels car le spectateur est invité à jouer, à anticiper l'avenir, à agir sur ses proches, à faire semblant ... Par exemple l'ensemble constitué par les poupées magiques rangées dans une boîte et accompagné d'un livre qui va nous raconter leurs histoires et leurs pouvoirs.

Une œuvre profondément humaine

Bien qu'elle nous invite à quitter le monde rationnel elle nous rappelle toujours à la réalité concrète, notre condition d'être humain en chair et en os, pas question d'ignorer notre corps, ses besoins et ses faiblesses. Le regard de l'artiste peut être parfois cruel et sans complaisance mais il permet toujours le compromis et l'évasion. Dérision, humour et rêve pour mieux appréhender la vie. L'adulte n'est qu'un grand enfant, le désir de jouer, d'imaginer, de transgresser les interdits l'aident à se sentir exister. L'œuvre de Claudine s'adresse à nous par des représentations caricaturales et crues de la réalité. Aucun tabou, c'est à prendre ou à laisser, tant pis pour les préjugés et réactions moralisatrices !

Une œuvre riche en signaux graphiques : symboles, motifs, écritures...

La gravure à l'eau forte prends une place de choix car elle permet de multiplier les représentations pour les utiliser de façon différentes : inclusions sur des volumes, collages sur des panneaux, des toiles, sur des objets. Cela pour arriver à donner l'unité nécessaire à ces ensembles. Le dessin de l'artiste rappelant l'imagerie populaire et parfois le dessin d'enfant ou de BD.

Une production très fructueuse qui s'orne de motifs, d'éléments décoratifs comme les paillettes, rubans et broderies. Une expression qui utilise les symboles, les effets « modestes » du clinquant, paillettes, brillances, du fait main (broderies, poupée de chiffon) pour exprimer le rêve ou les puissances divines. La part de mystère reste, tout n'est pas dévoilé comme le fait ressentir le sens caché des phrases poétiques.

Attardons-nous à décrypter les images et les mots ! Ne passons pas à côté des messages envoyés.

Il y a plusieurs mondes, celui qui reste secret et personnel, celui plus matériel que nous appréhendons et refusons parfois de voir. Claudine les mélange pour notre plus grand bonheur.

Mes champs de références : Ethnologie, psychanalyse, philosophie

Le chamane (ou shaman) se représente comme l'intermédiaire ou l'être intercesseur entre l'Homme et les esprits de la nature. Le chamane est à la fois « sage, thérapeute, conseiller, guérisseur et voyant ».

Il « est » l'initié ou le dépositaire de la culture, des croyances, des pratiques du chamanisme, et d'une forme potentielle de « secret culturel ». On le trouve principalement dans les sociétés traditionnelles ancestrales où il arbore des parures et pratique dans le secret.

Le concept de « femme sauvage » que Clarissa Pinkola Estés a mis à jour est sans doute une restitution des plus novatrices de la psyché féminine de notre époque. La « femme sauvage » étant, la femme qui en paix avec son animus (le masculin de la femme), aurait réussi à se libérer et à faire « jaillir » naturellement la force et la puissance intérieure et profonde de la femme.

« Chaque femme porte en elle une force naturelle riche de dons créateurs, de bons instincts et d'un savoir immémorial.

Chaque femme a en elle la Femme Sauvage. Mais la Femme Sauvage, comme la nature sauvage, est victime de la civilisation.

La société, la culture la traquent, la capturent, la musellent, afin qu'elle entre dans le moule réducteur des rôles qui lui sont assignés et ne puisse entendre la voix généreuse issue de son âme profonde. » Si éloignés que nous soyons de la Femme Sauvage, notre nature instinctuelle, nous sentons sa présence.

Nous la rencontrons dans nos rêves, dans notre psyché. Nous entendons son appel. C'est à nous d'y répondre, de retourner vers elle dont nous avons, au fond de nous-mêmes, tant envie et tant besoin. [...]

La femme qui récupère sa nature sauvage est comme les loups. Elle court, danse, hurle avec eux. Elle est débordante de vitalité, de créativité, bien dans son corps, vibrante d'âme, donneuse de vie. Il ne tient qu'à nous d'être cette femme-là. »

Femmes qui courent avec les loups, Histoires et mythes de l'archétype de la femme sauvage
Clarissa Pinkola Estés, Marie-France Girod (Traduction) Etude (poche). Paru en 10/2001

(A travers des contes classiques tel que Barbe-Bleu, la petite fille aux souliers rouges, l'auteur fait une analyse de la psychologie féminine).

Quand on demande à l'auteur comment, dans son cabinet, elle aide les femmes à retrouver leur nature sauvage elle répond : « j'utilise le plus simple et le plus accessible des ingrédients pour soigner, les histoires. »

D'autre part « créer avec ses mains » est une part importante du travail que j'effectue. »

Série Des Remèdes « Miroir Fleur »

Dimension : H 91 cm X L 74 cm
Techniques mixtes

« Artémis d'Ephèse »

Dimension : H 91 cm L X 74 cm
Techniques mixtes

LES VÊTEMENTS Série « Apparition »

Apparition de la vierge, plusieurs lieux,
des miracles, fleurs dans la neige, une image qui
s'imprime, le vêtement devient relique.
Sous cette maternité se cachent des déesses,
Atémis d'Éphèse, Cybèle,
la Matrona....
Les histoires s'entrecroisent.
Des robes étendues, suspendues entre ciel et terre

« Reine du végétal, Princesse des bois »
Dimension : H 109 cm X 100 cm
Techniques mixtes

« La Morénata de Monsérat »

Dimension : H 109 cm X 100 cm
Techniques mixtes

« Matrona »

Dimension : H 91 cm X 74 cm
Techniques mixtes

« Pour traverser les nuages »

Dimensions : Chaussures + tabourets : environ H 166 cm
Techniques mixtes

INSTALLATION Série « chaussez-moi »

Marcher sur l'eau, danser avec les flammes, traverser les nuages, entre la pantoufle de vair et les bottes de sept lieux, magiques elles comprennent les végétaux, chaussent les fées, poésie de l'objet qui se décline sorti tout droit des contes.

« Pour marcher sur l'eau »

Dimensions : Chaussures + tabourets : environ H 166 cm
Techniques mixtes

« Chaussure Plante »

Dimensions : Chaussures + tabourets : environ H 177 cm
Techniques mixtes

BABART investit le Centre d'Art Rhodanien Saint-Maur et présente les créations de 9 artistes autour de la question : Les objets ont-ils une âme ?

BABART expose les œuvres de Claudine ASPAR,

ainsi que 8 artistes défendus dans son artothèque : Françoise CUXAC - Véronique DOMINICI - Nine GESLIN - Corinne BECOT - Odette PICAUD - Jean BRANCIARD - Christine FAYON - Virginie CHOMETTE.

Les objets ont-ils une âme ?

Certains répondront par un non catégorique, mais en y regardant bien, n'ont-ils jamais reconnu des vertus protectrices ou apaisantes à un doudou, attribué des pouvoirs magiques à une simple échelle dressée contre un mur, ou pratiqué un véritable rituel dans leurs activités quotidiennes ?

Claudine ASPAR

Ce pouvoir évocateur de l'objet, est la matière première des artistes présentés ici. Ils en extraient une pincée d'émotion, un bout de révolte, ou encore une poignée d'interrogation et passent le tout à la moulinette de leurs rêves.

Les objets du quotidien deviennent alors
« objets-poèmes », « objets de rites »,
« objets rêvés », ou « objets magiques »,
et se transforment en véritables passeurs de messages et d'émotions, intimes et universels.

INSTALLATION « Patcha Mama »

*Le socle de la Patcha Mama fait 112 cm de hauteur (bois- cuir - peinture) et
« La Patcha Mama » 46 cm (terre cuite et peinture)*

INSTALLATION « Le Chaman »

« Le chapeau du chaman »

Socle et chapeau - Hauteur 230 cm
Techniques mixtes :
bois - carton-tissus- enduit acrylique-
peinture-miroirs...

« Le vêtement du chaman »

Hauteur 176 cm
Techniques mixtes : toile de jute-
tissus- perles - miroirs- plumes-
peinture - enduit acrylique...

A droite

« Le trône et la table de l'extra lucide »

INSTALLATION « Grand jeu du coffret de divination »

1 livre : *Le manuel du coffret de divination et son boîtier de protection (23 monotypes)*

1 Coffret en bois :
à l'intérieur : 36 cartes sur lesquelles sont collés des Gravures - monotypes

1 tapis brodé et peint

1 tissu noir à poser au fond du caisson en bois pour présenter les objets autour du tapis

3 petits sacs blancs brodés contenant 45 objets rembourrés brodés et peints

7 petits miroirs magiques

19 petites sculptures sur rondins de bois (10 gardiens et 9 chakras)

Pour présenter les objets et tapis du jeu :

A/1 grand caisson noir en bois,
Une grande feuille de pexiglass pour recouvrir le caisson ,

8 Tableaux de 50X50
(ex votos propitiatoires) ces tableaux .correspondent au tirage du grand jeu effectué par diverses personnes

EXPOSITION

« Le Palais idéal des ego étranges »

Organisée par Ben Vautier

1- La tour des déesses : environ 300 cm de hauteur

2- Robe - série « Apparition »

Techniques mixtes

INSTALLATION « Les remèdes »

Claudine ASPAR

Les mondes retrouvés

L'espace Vaucluse présente du 31 juillet au 6 septembre une exposition consacrée à l'univers artistique singulier de **Claudine ASPAR** où la fable et le quotidien s'entremêlent dans des œuvres peintes porteuses d'une énergie communicative.

A l'instar de toute une génération de peintres formés dans les années 80, Claudine ASPAR a su tirer profit des expérimentations de son époque, tout en développant un univers très personnel et une attitude distante à l'encontre des systèmes et des modes de production de l'art.

Après des études à la Villa Arson (Ecole des Beaux-Arts de Nice), elle évolue dans la mouvance de **BEN** et de la « **Figuration libre** ». Très proche de **Robert COMBAS** et **Hervé DI ROSA** dont l'œuvre fut présentée en 2011 au Musée Campredon de l'Isle sur la Sorgue, elle cultive dans ses peintures une veine populaire, peignant pour le plaisir de raconter des histoires dérisoires, amusantes ou profondément enracinées dans le monde de l'enfance. C'est ainsi qu'elle donne corps au fil des années à un **monde original**, ouvert sur un **imaginaire** en expansion et nourri de cette urgence de sonder les territoires secret et mystérieux de la nature humaine.

Puisant son inspiration dans les mondes parallèles et les croyances ancestrales, Claudine ASPAR investit tous les supports : **peintures, dessins, objets, costumes, livres, meubles peints, jeux, cartes, enregistrements sonores** déploient un imaginaire rabelaisien traversé de héros, déesses, chaman ou monstres joyeux, personnages réels ou fantastiques que l'artiste convoque pour notre bien-être. Dans ce monde décoratif, dense et truculent, le texte relaie souvent l'image, en prolonge le graphisme dans une esthétique proche de l'enluminure médiévale et pourtant très contemporaine.

C'est ce savoureux télescopage entre monde souterrain et sujets familiers, entre mystère et réalité, passé et présent qui fait le charme intemporel des créations de **Claudine ASPAR**.

« Miroir plante
verte aquatique » :
A droite

« Miroir feuille »
à gauche :

*Techniques mixtes : bois-
miroir- peintures acryliques-
incrustation de perles fils-
broderies- gravure sur verre.*

INSTALLATION « Les jouets de Claudine »

ASPAR Claudine

336 rue des lauriers roses - ZI des Campveires
84310 Morières les Avignons

mail : aspar.claudine@neuf.fr
tel : 0670039454

EXPOSITIONS COLLECTIVES

2016 « La poésie de l'objet » association Babart – Bagnol sur Ceze.
2016 biennale des singuliers en chine
2016 Château de Hauterives « le palais idéal des ego étranges »
2015 13ème festival des singuliers- Roquevaire
2013 Japon Galerie Miyawaki – Kyoto
2012 Festival les singuliers de l'art (Aubagne)
2011 Exposition à Rouillac – L'amour fou à Sète
2010 Le pluriel de singuliers Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky
festival d'Avignon- galerie l'étendoir- Femme sorcière- Femme enfant- Femme esprit

Exposition des Amis de Danielle Jacqui-
« portraits de Frida Kalho et Vincent Van Gogh » Roquevaire Février 2010-

2008 Le Festival des Singuliers de l'art à Aubagne
2005 Exposition « La face dans l'art » Lycée Montgrand Marseille
2004 Musée Pétrarque Fontaine de Vaucluse « Vilième centenaire de la naissance de Pétrarque »
2001 Le vieux moulin, Villeneuve-Les-Avignon
2000 ESPACE 13, galerie d'Art du Conseil Général des Bouches du Rhône,
Aix-en-Provence « Le pluriel des Singuliers »
1999 Villa soleil Nice (juin), Château Malijay Jonquières (juillet)
1997 Mois de la jeune figuration à Martigues
1995 Ferme Saint-Louis Château Malijay
La science en fête, médiathèque Ceccano, La Manutention
Festival du Monotype – Artothèque de Miramas

1993 Mystères et Intemporel – Les Baux de Provence
1992 Insolences nocturnes – Uzès
1991 Exposition, ancienne usine Saint-Gobain Avignon
1990 Eglise des Célestins, Avignon
1989 Eglise des Célestins, Avignon

1987 Match Marseille-Nice, Musée de Toulon
Vente aux enchères, nouveau Drouot, Paris
5 femmes à la Maison des Artistes, Cagnes sur Mer

- 1986 Galerie Archétype, Nice
UMAM (Union Méditerranéenne pour l'Art Moderne)
Galerie le Chanjour, Nice
- 1985 Jeunes créateurs en Méditerranée, (Ecume, Marseille)
Foire d'Art Contemporain, Bari (Italie)
- 1984 Galerie les Ponchettes chez Lola Gassin, Nice

EXPOSITIONS PERSONNELLES

- 2015 « les mondes retrouvés » Espace Vaucluse 31 juillet 5 septembre
2015 « magie et secret de cuisine » Galery My Art goes Boom cabane du chantier Avignon (juillet)
- 2012 « l'ouvre boîte » quai de la Tournelle Paris
- 2007 Objets magiques IUFM Avignon
- 2006 Espace Béchard Isle sur la Sorgue
- 2002 Exposition au Réservoir (Lieu de rencontre des techniciens du festival IN d'Avignon)
- 1998 Espace DYVINYL, Marseille
- 1996 Espace Artifices, Apt
- 1994 Le « Mégafaune » Festival d'Avignon, Galerie Artiphore Marseille,
- 1991 Galerie Municipale d'Art Contemporain Remp'Arts, Toulon
- 1990 Galerie Espace Visuel, Avignon
- 1987 Chez Ben Vautier, Nice
- 1985 Chez Patrick Moya, Cagnes sur Mer

DIVERS

- 2003 Création d'une plaque commémorative pour le musée Pétrarque
- 2002 Achat d'œuvres par le musée Pétrarque
- 1994 bourse d'aide à l'achat de matériel
- 1991 Lauréate d'une bourse FIACRE du ministère de la Culture

Dossier mis en ligne par l'artiste sur documentsdartistes.org

Documentation et diffusion de l'activité des artistes visuels de Provence-Alpes-Côte d'Azur

Documents d'artistes presents works by emerging visual artists living in the South of France

Le fonds documentaire rassemble actuellement une sélection de 200 artistes représentatifs d'une pluralité d'horizons et de pratiques dans le champ de l'art contemporain (installation, photographie, peinture, sculpture, dessin, video, son, multimedia) et résidant en Paca. Les dossiers d'artistes actualisés proposent de nombreuses reproductions d'œuvres, un CV, une bibliographie et des textes.

Documents d'Artistes provides a privileged point of view on artistic creation in the PACA region (French Riviera, Nice, Marseille...). The fund currently documents 200 artists spanning several generations and a variety of artistic horizons and practices (drawing, painting, sculpture, installation, photography, video, sound, multimedia). Updated on a regular basis, the artist files propose numerous reproductions of works, a CV, bibliography and texts.