

The background of the poster is a photograph of a snowy mountain. A ski run with visible tracks descends from the top right towards the center. In the foreground, there is a small, dark-colored building with a flat roof, partially covered in snow. The overall scene is a winter, alpine environment.

NEIGE

EXPOSITION
D'ARTISTES
NORDIQUES

C'est un paysage à couper le souffle. Brut et sauvage, laissant errer le regard d'un amas de roches brunes aux failles creusées depuis des millénaires par le lent écoulement de l'eau. Un manteau blanc recouvre tout. C'est dans ce sanctuaire naturel que l'artiste Pétur Thomsen a choisi de s'installer à intervalles réguliers, de 2003 à 2007, pour photographier la construction d'un barrage monumental concédé par les pouvoirs publics islandais. La neige dissimule les plaies béantes creusées par l'homme et opère un renversement de sens : le paysage islandais, vénéré par les peintres pour sa beauté vertigineuse et pittoresque, porte aujourd'hui la trace d'une exploitation fondamentalement destructrice de l'environnement.

Neige : c'est à partir de ce motif, aisément relié dans l'imaginaire continental aux pays scandinaves, que le centre culturel Jean-Cocteau organise aux côtés de l'historienne de l'art Ásdís Ólafsdóttir, à l'occasion de la manifestation « Cultures d'Hivers », une exposition de quatre artistes islandais, finlandais et norvégiens. Parce qu'il évoque pour tout un chacun l'isolement des grands espaces, la rigueur hivernale et qu'il semble garantir une authenticité culturelle, gage de tradition et de protection dans un monde ouvert et instable, le thème de la neige est « parlant », « imagé ». Cette exposition – reflet de préoccupations plastiques plus sensibles que conceptuelles – se veut toutefois l'occasion de dépasser ces schémas d'un folklore qui, pour n'être pas éteint, doit cependant s'adjoindre des réalités moins à même d'être diffusées par les brochures touristiques ou les pages internationales des grands médias.

Détachées d'un retour vers un passé mythique (tendance observée dans les terres scandinaves depuis le haut Moyen Age), les œuvres sélectionnées s'inscrivent dans une dimension réflexive de la création contemporaine. Celle-ci est mise en rapport tantôt avec les traditions ancestrales (Marja Helander), tantôt avec une nature enveloppante et comme divinisée (Pétur Thomsen, Harpa Árnadóttir), tantôt empreinte d'animisme (Rune Guneriussen). Cette omniprésence de la nature dans les considérations contemporaines – visible chez nombre d'artistes nordiques – prend une résonance particulière dans le contexte d'une nature fragile et aux ressources limitées, telle que les européens commencent à l'envisager.

Cette exposition reçoit le soutien des ambassades de Finlande et d'Islande, ainsi que le partenariat de la galerie MelanieRio. Qu'ils en soient ici chaleureusement remerciés.

Entre silence, cris et chuchotements

La neige. Au même titre que les aurores boréales, le saumon fumé et la démocratie, elle fait partie de l'imaginaire entourant les Pays nordiques. C'est également un élément du quotidien des artistes habitant cette zone géographique durant les longues nuits et les journées courtes mais intenses de la période hivernale. Depuis le XIXe siècle, les artistes du romantisme national tels Johan Christian Dahl ou Pekka Halonen l'intégrèrent dans leurs peintures et plus près de nous des artistes comme Olafur Eliasson et Ragnar Kjartansson l'ont prise comme sujet. A travers cette particularité climatique, nous souhaitons présenter la façon dont quatre artistes nordiques d'aujourd'hui l'utilisent pour exprimer des préoccupations aussi bien politiques et écologiques qu'identitaires, spirituelles ou poétiques. Trois photographes, Rune Guneriussen (Norvège), Marja Helander (Finlande) et Pétur Thomsen (Islande), et une peintre, Harpa Árnadóttir (Islande), s'emparent ici, chacun à sa façon, de la thématique de la neige ou de la couleur blanche. Ils témoignent des sujets et des pratiques des artistes contemporains, de leur attitude envers la nature, la société d'aujourd'hui, la création artistique et la vie. Au-delà de l'unité stylistique et thématique de cette exposition apparaît la personnalité et l'intention de chacun, telles des empreintes variées dans la neige.

Les installations de **RUNE GUNERIUSSEN** se font en pleine nature, dans des lieux sauvages sans trace de présence humaine. L'artiste y assemble des objets tels des lampes, des livres, des meubles ou des mappemondes. Chaque installation est unique et éphémère, destinée à ne durer que le temps de la prise de vue. Guneriusen donne des titres, souvent alambiqués, à ses œuvres, mais en réalité il laisse au spectateur le soin d'inventer sa propre narration, sa propre histoire. Proche de la nature depuis son enfance, l'artiste y insère des objets faits par l'homme qui pourtant en est totalement absent. D'apparence poétique et esthétique, ces photographies sont également le fruit d'une réflexion politique sur l'interaction entre la nature et la culture, entre l'environnement et l'homme qui l'habite. Ses photos enneigées accentuent le côté féérique des installations, aucune trace n'étant visible du travail de l'artiste dans leur construction.

Mørkedalen, 2014, p9

c-print numérique sur aluminium, 80 x 120

Discipline considered an option, 2012, p10-11

c-print numérique sur aluminium, 115 x 175 cm

Along with the weather they came, 2008, p12

c-print numérique sur aluminium, 84 x 124 cm

Winter of our discontent, 2010, p13

c-print numérique sur aluminium, 125 x 94 cm

PÉTUR THOMSEN

témoigne, lui aussi, de l'intervention de l'homme dans le paysage.

Mais chez l'artiste islandais il s'agit d'une ingérence brutale dans un site grandiose. Entre 2003 et 2013, il a documenté la construction d'une série de barrages dans une vaste zone sauvage dans l'est de l'Islande. Très contesté par les intellectuels et les écologistes islandais, ce chantier gigantesque a durablement défiguré des étendues auparavant préservées. De la volonté de témoigner de ces bouleversements est née une série de photographies d'une grande force, *Imported Landscapes* (Paysages importés). Thomsen a des opinions ouvertement écologistes et ses photographies montrent les interventions humaines comme des blessures dans le paysage. Cependant, l'homme et ses machines sont tout petits et l'impression qui se dégage est celle d'une nature qui demeure grande, forte et noble face à ces fourmis et leurs jouets. Une partie de cette série a été prise en hiver et les paysages enneigés semblent encore plus austères et inhospitaliers, laissant apparaître les traces de l'homme comme de rares taches de couleur ou comme une noirceur violente.

AL9_1b, *Imported Landscape, Kárahnjúkar, Islande*,
2003-2013, en couverture et p16

Archival Inkjet print, 110 x 138 cm

AL4_3b, *Imported Landscape, Kárahnjúkar, Islande*,
2003-2013, p15

Archival Inkjet print, 110 x 138 cm

AL7_25d, *Imported Landscape, Kárahnjúkar, Islande*,
2003-2013, p17

Archival Inkjet print, 110 x 138 cm

La photographe finlandaise **MARJA HELANDER** s'est fait connaître par une série d'images, *Modern Nomads*, réalisée de 2001 à 2003. De père same, Helander a grandi dans le sud de la Finlande. De cette double culture, elle tire des interrogations sur l'identité, se photographiant dans des positions de citadine perdue dans les paysages du grand nord ou vêtue d'un costume traditionnel sous d'énormes pylônes électriques, emblèmes de la société moderne et industrielle. La photo *Sacrificial Rock* la montre habillée d'une combinaison de ski nordique aux couleurs fluo passant de façon désinvolte devant un rocher symbole des croyances ancestrales et d'une spiritualité oubliée. Dans une vidéo récente, *Trambo*, l'artiste revêt à nouveau le costume traditionnel et se prête à une scène tragi-comique, sautant au milieu d'une plaine enneigée sur un trampoline, ce dernier renvoyant à la fois aux distractions de la société moderne et à un objet emprisonnant.

Nikel, 2014, p4-5

tirage pigmenté sur aluminium, 57 x 84 cm

Mount Annivaara, Utsjoki, 2002, p19

c-print chromogénique sur aluminium, 93 x 75 cm

Mount Palopää, Utsjoki, 2001, p20-21

c-print chromogénique sur aluminium, 74 x 88 cm

Nikel, 2013, p23

fotosec, Ø 25 cm

Zapolyarny, 2014, p24-25

tirage pigmenté sur aluminium, 41 x 94 cm

Helsinki, 2013, p26

fotosec, Ø 25 cm

Helsinki, 2014, p27

tirage pigmenté sur aluminium, 80 x 118 cm

Helsinki, 2013, p34

fotosec, Ø 25 cm

Bien que les images de la dernière série de Helander, *Silence* (2013-2014), soient également prises sur les territoires sames au nord de la Finlande et de la Russie, elles sont d'une nature très différente. Anciens pâturages de rennes et lieux de migration des nomades, ces régions ont été défigurées, notamment par l'industrie minière. L'artiste s'interroge sur la place laissée à l'humain dans ces paysages artificiels et pollués. Faisant écho aux photographies de Pétur Thomsen, ces œuvres de Marja Helander sont plus sombres, plus silencieuses, d'une beauté tragique. Même lorsqu'elle photographie la ville d'Helsinki en hiver, celle-ci prend l'aspect d'une cité soviétique quasi fantomatique, mais où l'homme vit et fait sa place, malgré tout.

Les peintures de l'artiste islandaise **HARPA ÁRNADÓTTIR** ont, elles aussi, pour sujet le silence. Ayant grandi dans le village Ólafsvík sur la côte ouest, près du glacier Snæfellsjökull, Árnadóttir est sensible à la nature, à ses nuances. Elle cherche à en capter le silence, le calme, la lumière, l'étendue, et peut-être aussi l'horizon incertain. Árnadóttir travaille lentement, en multiples couches fines et semi-transparentes, elle observe et elle écoute la toile. Árnadóttir a une prédilection pour la couleur blanche, dans toutes ses nuances et toute sa variété. Sa technique, faite de pigments et de colle sur toile, provoque des craquelures lorsque la peinture sèche. La surface de l'œuvre est abstraite, mais les lignes et le relief provoqués par le craquement évoquent des paysages lyriques, indéterminés, tels un lac gelé, une lande enneigée... Le format est toujours carré, car c'est la forme la plus neutre, la plus équilibrée. Egalement poète, Harpa Árnadóttir livre une peinture sereine et lumineuse, telle une poésie visuelle.

Ces quatre artistes prennent pour sujet la nature nordique hivernale, dans ce qu'elle a de paisible, d'habité, de sauvage, de vulnérable, de poétique ou d'abstrait. Harpa Árnadóttir dit que lorsqu'elle entend l'œuvre sur laquelle elle travaille chuchoter, elle sait qu'elle est terminée et qu'elle vivra sa propre vie. Écoutons le craquement, le chuchotement de la neige dans ces œuvres ; elles sont porteuses d'un message à la fois singulier et universel.

Peinture craquelée, 2013, p29

pigment et colle sur toile, 130 x 130 cm

Peinture craquelée, 2013, p30

pigment et colle sur toile, 130 x 130 cm

Peinture craquelée, 2013, p31

pigment et colle sur toile, 130 x 130 cm

HARPA ÁRNADÓTTIR

Née en 1965 à Bíldudalur en Islande, elle vit et travaille à Reykjavík. Après des études d'histoire et de littérature à l'Université d'Islande, elle étudie à the Iceland College of Arts and Crafts, puis à Konsthögskolan Valand à Göteborg en Suède. Árnadóttir vit plusieurs années en Suède et gagne notamment le premier prix de « Jeunes dessinateurs », décerné par la Galerie nationale de Suède en 1995. En 2003, elle s'installe à nouveau en Islande. Árnadóttir a enseigné en Suède et en Islande et expose à travers l'Europe. En 2009, elle a été lauréate du Prix de l'Association nordique de l'aquarelle, ColArt. Auteur du livre de poésies, *Morgunmæða*, 2008, elle publie le livre *Nánd* en 2009, puis le recueil de textes et d'aquarelles *Júní* en 2010.

<http://www.harpaarnadottir.com>

RUNE GUNERIUSSEN

Né en 1977 à Kongsberg, Rune Guneriussen vit et travaille à Vestfossen dans l'est de la Norvège. Il a étudié au Surrey Institute of Art and Design en Angleterre. Son travail sur des installations d'objets dans la nature a débuté en 2005. Il se définit avant tout comme photographe, car ses interventions, réalisées dans des paysages isolés à travers la Norvège, ne perdurent que par l'image photographique. Le travail de Guneriussen, largement exposé à l'international, a été remarqué en France lors de la Nuit blanche à Paris, en 2009, lors de laquelle il a réalisé une installation lumineuse dans le parc des Buttes-Chaumont. En 2013, Rune Guneriussen a conçu la scénographie pour l'opéra *Idomeneo* de Wolfgang Amadeus Mozart au Théâtre Klagenfurt en Autriche.

<http://www.runeguneriusen.no>

MARJA HELANDER

L'artiste finlandaise est née en 1965 ; elle vit et travaille à Helsinki. Après des études de peintre au Lahti Institute of Fine Arts, elle décide de se consacrer à la photographie et obtient son diplôme de l'University of Art and Design à Helsinki en 1999. Le travail de Helander fait souvent référence aux origines sames de l'artiste et questionne la notion d'identité, notamment dans la série *Modern Nomads*, réalisée de 2001 à 2003. Son travail plus récent capte les traces laissées par la société industrielle dans les territoires sames du nord de la Finlande et de la Russie. Marja Helander a exposé à travers le monde, dans les pays nordiques et en Europe, mais également au Canada, en Colombie, au Mali et en Afrique du Sud.

PÉTUR THOMSEN

Né en 1973 à Reykjavík, il vit et travaille à Sólheimar en Islande. Après des études d'histoire de l'art à l'Université Paul-Valéry à Montpellier, il est diplômé de l'École nationale supérieure de la photographie d'Arles en 2004. Nominé pour de nombreux prix et récompenses, Thomsen a notamment remporté le 10e prix LVMH des jeunes créateurs en 2004 avant d'être sélectionné en 2005 par le musée de l'Élysée de Lausanne pour participer à *reGeneration : 50 photographes de demain*. Thomsen a présenté ses travaux en Europe, en Proche-Orient, aux États-Unis et au Japon. En 2010, son exposition *Imported Landscape* a été élue exposition de l'année en Islande après avoir été présentée à la Galerie nationale.

<http://www.peturthomsen.is>

Catalogue édité à l'occasion

de l'exposition « **Neige** »

Organisée par le centre culturel Jean-Cocteau,
Ville des Lilas

En collaboration avec la revue ARTnord

A l'occasion de la manifestation

« Cultures d'Hivers »

Du 14 janvier au 12 mars 2016

A l'espace culturel d'Anglemont

Avec le soutien

de l'ambassade de Finlande et d'Islande,

En partenariat avec la galerie MelanieRio

Commissaires :

Ásdís Ólafsdóttir, Simon Psaltopoulos

Remerciements :

Harpa Árnadóttir, Rune Guneriussen,

Marja Helander, Pétur Thomsen

S.E. M. Risto Piiponen, Ambassadeur de Finlande

Pia Setälä, Chargée de communication et culture

à l'ambassade de Finlande

S.E. Mme Berglind Ásgeirsdóttir, Ambassadeur d'Islande

Nína Björk Jónsdóttir, Chargée de la culture

à l'ambassade d'Islande

Marie Camus, galerie MelanieRio

Le service communication de la Ville des Lilas :

Christophe Lalo, Marion Peyre

Conception graphique : Dorothée Nourisson

www.dorotheenourisson.fr

Impression : Imprimerie Le réveil de la Marne (Epernay) /

catalogue imprimé en 400 exemplaires

