Dossier de presse

Dessin, peinture, collage, *vase vide et paravent,* Grégory Cuquel, 2020.

Brou, brou, brou, ha, ha, Brou, ha, ha.
Exposition
du 11.10.20
au 13.12.20
Maison Joangi

Dialogue artiste-artisan #1
sur invitation de la réciproque

Grégory Cuquel
Blanka Gómez de Segura

Commissariat Anne-Laure Lestage

Invitation
au dialogue #1

L'association la réciproque fondée pour cultiver la création contemporaine et le patrimoine artisanal, met en relation des artistes plasticiens, des designers avec des artisans et des filières de production au Pays basque et plus largement en Nouvelle-Aquitaine. En collaboration avec un commissaire invité, l'association accompagne la création et la production de projets artistiques liés à un héritage artisanal du territoire dont la restitution donne lieu à une exposition.

Pour une première rencontre, l'association la réciproque invite l'artiste français Grégory Cuquel, l'artisan espagnol Blanka Gómez de Segura et la commissaire d'exposition, Anne-Laure Lestage.

L'exposition issue de cette rencontre sera accueillie par l'association d'art contemporain COOP au sein de la maison et résidence d'artistes Joangi, au Pays basque français.

Brou, brou, brou, ha, ha, Brou, ha, ha.[1]
Exposition à double voix

La province de l'Alava, en Pays basque espagnol a longtemps accueilli de nombreux potiers. L'argile y existe par la présence des lacs mitoyens. Utilisée par les potiers des alentours pour produire des formes utiles, les céramiques de la région se caractérisent par leur couleur rouge et leur émail blanc en partie haute.
Brou, brou, brou, ha, ha, Brou, ha, ha[1] s'attache à raconter l'histoire d'un territoire et d'un savoir-faire ancestral. En réunissant un passeur de gestes - rigoureux - Blanka Gómez de Segura, et un compositeur de formes - aux mains sales - Grégory Cuquel, les pièces réalisées renouent avec un art de tous les jours qui navigue entre usage et contemplation.

L'exposition prend pour socle l'histoire de pots et de contenants alimentaires, abrités par l'enceinte du musée de la céramique basque d'Ollerias, dont les formes imperturbables depuis le XVIIème siècle, ont été soigneusement répétées. Blanka Gómez de Segura en assure la conservation, la transmission et la production, fidèle aux traditions enseignées par le dernier maître potier de la région, José Ortiz de Zarate Garmendia.

Affranchi des contraintes utilitaires, Grégory Cuquel anime ces objets d'expressions faciales aux émotions diverses – colère, surprise, peur. Fabriqués au tour par les mains sûres de Blanka Gómez de Segura, Grégory Cuquel, lui ajoute l'hésitation, l'accident et les allers-retours, comme pour réintroduire du sentiment aux choses."Dans le monde il y a des mots qui sont insuffisants et que j'aide à ma façon en fabriquant des objets."[2] disait Erik Dietman.
Griffures, superposition d'émail et d'images, les pots-visages de son monde dessiné sortent du papier pour devenir entiers - et si vous les approchez, ils se mettront peut-être à chanter : "Brou, brou, brou, ha, ha, Brou, ha, ha."[1]

Bavardages domestiques entre objets de terre et œuvres sur papier, les pièces à vivre de la maison de Jean Idiart, le propriétaire des lieux, offrent des terrains de discussions inhabituels. Dans la cuisine, les pots sont dressés. Par endroit, des morceaux de paysage, dessinés et collés sur papier, souvenirs désordonnés de rivières et de champs qui avoisinent la maison, poétisent l'espace et assouplissent les murs.

Brouhaha collectif, ce projet a été initié durant le confinement. Il ouvre la voie d'un savoir-faire circulaire et égalitaire construit sur un schéma d'apprentissage et de proximité. À l'encontre des productions de masses néo-libérales, il nous rappelle l'importance du territoire, la force du sensible et nous montre la faisabilité de nouveaux modèles de productions et de diffusion à travers une démarche éco-sociale favorable à l'évolution de nos sociétés.

Commissariat d'exposition et texte
Anne-Laure Lestage

[1] Farce du Savetier, XVIème siècle : « Audin : Je prie à Dieu que le grant dyable Te puisse emporter. Le curé, habillé en dyable :
Brou, brou, brou, ha, ha, Brou, ha, ha. Audin : Jésus, Notre-Dame ! Le Grant dyable emporte ma femme » source : cnrtl.
[2] Erik Dietman, entretien avec Bernard Lamarche-Vadel, dans Réflexions sur la sculpture moderne, Rennes, La criée centre d'art, 1986.

Détail de l'exposition *Brou, brou, brou, ha, ha, Brou, ha, ha*. ©Emmy Martens

La rencontre
Grégory Cuquel
Blanka Gómez de Segura
Anne-Laure Lestage

"A partir des collections du musée de la céramique basque d'Ollerias en Espagne, Grégory Cuquel est invité à explorer une sélection d'objets utilitaires pour déplacer formes et usages vers des contextes en devenir, avec la complicité de Blanka Gómez de Segura."
Anne-Laure Lestage, commissaire de l'exposition.

Grégory Cuquel dessine, colle et peint pour créer des scènes vivantes surréalistes entre des personnages-objets qui apparaissent et se dissimulent dans des lieux imaginaires. Quelquefois ils prennent formes entre ses mains lorsqu'il laisse aller son imagination au travail de volumes en céramique avec des gestes spontanément réfléchis. « La cosmogonie de Grégory Cuquel s'appréhende par le déplacement transhumance et la perte du centre. Cette dynamique de l'errance génère des formes instables. » [1]

Blanka Gómez de Segura, modèle, cuit et décore des objets utilitaires emblématiques des scènes du quotidien du Pays basque. Conservatrice d'un héritage potier, ses mains généreuses transmettent des gestes ancestraux façonnés avec le temps et exécutés dans le plus grand respect de la tradition. Blanka Gòmez de Segura contribue à la mémoire d'un art populaire et met à disposition son expertise technique aux artistes et aux designers qui souhaitent renouer avec un héritage traditionnel.

[1] Olivier Passieux - Cuquel - Ritournelle et bain moussant

Grégory Cuquel et Blanka Gómez de Segura, Ollerias, Pays basque espagnol.©Emmy Martens

Atelier de Grégory Cuquel, Boucau, France.
©Emmy Martens

Grégory Cuquel
Vit et travaille à Boucau, France

Formé aux Beaux-Arts de Lyon et enseignant en volume à l'École Supérieure d'Art Pays Basque de Bayonne, Grégory Cuquel a élu résidence au sein des ateliers partagés de la Villa Madeleine à Boucau. Depuis plus de 10 ans, sa pratique est représentée dans de nombreuses expositions personnelles et collectives en France (Confort Moderne, Centre d'art Bel Ordinaire, Salon de Montrouge...) en Europe (Brno, South Moravia, La Ciudadela, Pampelune, DreiEck Studio, Wien...) et dans différents artists-run space (Lieu Commun, In-extenso, 6b, Oui galerie 5un7).

Blanka Gómez de Segura
Vit et travaille à Ollerias, Espagne

Formée auprès du potier basque espagnol José Ortiz de Zárate, après plus de 10 ans d'apprentissage, Blanka Gómez de Segura devient maître potier et se consacre à la recherche sur les matériaux, les émaux et la décoration ancienne. En 1994, elle réhabilite la ferme-atelier de son maître construite en 1711. Lieu de transmission inventorié au patrimoine culturel basque, ce musée-atelier conserve des pièces décorées par les anciens peintres tels que Ramiro Arrue et Ignacio Zuloaga. Elle transmet ses connaissances par l'organisation d'ateliers éducatifs et participe au niveau européen à des conférences en collaboration avec l'Association de Céramologie.

Atelier de Blanka Gómez de Segura, Ollerias, Espagne.
©Emmy Martens

Anne-Laure Lestage
Vit et travaille entre Biarritz et Paris, France

Diplômée de l'Ecole du Louvre, en histoire de l'art et muséologie, Anne-Laure Lestage a travaillé plusieurs années à Paris auprès d'artistes et de designers contemporains pour développer des projets artistiques variés (scénographies, expositions, workshops) en Europe, en Amérique et en Asie pour des entreprises engagées dans la création contemporaine (Hermès International, Groupe Galeries Lafayette) et en lien avec des institutions culturelles (Centre Pompidou, Palais de Tokyo, Musée Galliera…). En veille constante sur la création contemporaine internationale, elle développe ces dernières années une forte sensibilité pour les artistes et designers qui questionnent le geste artisanal, l'art domestique et la matière. Depuis 2019, elle est commissaire d'exposition indépendante et fondatrice d'a mano studio, une galerie-studio installée à Biarritz qui diffuse le travail d'artistes contemporains et designers émergents.

Vue de l'exposition *Brou, brou, brou, ha, ha, Brou, ha, ha*, Maison Joangi. ©Emmy Martens

Vue de l'exposition *Brou, brou, brou, ha, ha, Brou, ha, ha*, Maison Joangi. ©Emmy Martens

Vue de l'exposition *Brou, brou, brou, ha, ha, Brou, ha, ha*, Maison Joangi. ©Emmy Martens

Le lieu d'exposition
La maison Joangi

Un lieu de création et d'exposition pour artistes, voyageurs et visiteurs, la maison Joangi crée un dialogue de proximité entre la scène artistique contemporaine et un héritage traditionnel sur le territoire.

Patrimoine de la famille Idiart, la ferme navarraise du XVII siècle a traversé les époques jusqu'à déshérence. Dans le respect de son histoire passée, en 2017, Jean Idiart redonne vie à ce lieu par son regard contemporain. Cette brèche pyrénéenne où passe en contrebas la Nive d'Arnéguy, rend poreuse l'idée de frontière. Joangi, lieu de passage en basque ouvre ses portes aux voyageurs, habitants locaux et pèlerins du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Aujourd'hui, grâce à la complicité de l'association d'art contemporain COOP qui impulse la direction artistique du lieu, la maison Joangi s'inscrit dans la contemporanéité du territoire.

JOANGI
Maison d'hôte
et résidence d'artistes
48 Route d'Arneguy,
64220 Uhart-Cize
www.joangi.com

Vue de l'exposition *Brou, brou, brou, ha, ha, Brou, ha, ha*, Maison Joangi. ©Emmy Martens

L'association la réciproque

la réciproque répond à un élan collectif autour d'une conviction :
créer un dialogue entre des gestes hérités du passé et la pensée contemporaine renouvelle le regard sur les pratiques artisanales et artistiques.

Fondée en 2020, l'association loi 1901 reconnue d'intérêt général a été créée par la rencontre de trois esprits curieux et sensibles. Célia Grabianski, Charlotte Lévy et Aurélie Hustaix évoluent pendant plus de dix années avec la culture de l'artisanat et de la création artistique comme patrimoine à préserver au sein de la Maison Hermès, artisan contemporain depuis 1837.

la réciproque soutient la complémentarité de l'art, du design et de l'artisanat pour cultiver la création contemporaine et le patrimoine artisanal au Pays basque et en Nouvelle Aquitaine.
Sa vocation est de mettre en relation les artistes, les designers avec les artisans, les filières de production afin de les accompagner dans la réalisation de projets qui se construisent dans la rencontre et la relation à l'autre.

Dans une volonté de s'ancrer durablement sur le territoire régional et transfrontalier, la réciproque s'installe à la maison et résidence d'artistes Joangi auprès de l'association COOP pour accueillir les projets de création, de production et de diffusion des artistes et designers qui souhaitent dialoguer avec le patrimoine artisanal sur le territoire.

Présidente
Célia Grabianski

Vice-Présidente
Charlotte Lévy

Trésorière
Aurélie Hustaix

Vue de l'exposition *Brou, brou, brou, ha, ha, Brou, ha, ha*, Maison Joangi. ©Emmy Martens

Contact
la réciproque

43 rue Ernest Lannebère
64600, Anglet, France
Tél. : +33 (0)6 64 66 94 91
contact@lareciproque.com

www.lareciproque.com