

ART CONTEMPORAIN

21 avril - 27 juin 2015

Carla van der Werf

la tête d'obsidienne

Carla prend le temps

"Naturalisée française, ma personnalité s'est construite sur et dans différentes cultures ; l'étrangeté reste vivante au fond de moi. (...) La mémoire est le thème central de mon travail de plasticienne. Je suis en recherche permanente d'autres aspects de l'humanité, de l'altérité que je tente de matérialiser dans mes travaux, que cela soit sur papier, rhodoïd ou en bronze avec mes sculptures".

Ce n'est pas un secret : comme beaucoup d'artistes appréciant la brutalité sensible, Carla van der Werf a été séduite par le fort Napoléon. Sa configuration particulière, son passé de site d'exception voué à la défense, son statut de lieu de mémoire et son identité aujourd'hui liée étroitement aux arts plastiques ont guidé ses choix pour cette énième (re)présentation d'elle-même. *"Ce lieu m'impressionne, on sent une présence, à la fois où il faut se battre pour exister à travers son travail et en même temps, il y a quelque chose de très subtil. Ma personnalité est entre les deux et j'essaie de travailler dans cet esprit-là. Puis, on est limité dans le temps, le temps est une notion plus grande que nos propres vies qui sont très courtes, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre avec passion et dignité ?"* s'interroge l'artiste. Et c'est bien le problème que d'être sans compromis, souhait noble mis parfois à rude épreuve. Alors comme guide, Carla se soumet à la pensée de Spinoza qui la porte depuis ses plus jeunes années. *"Dans mon enfance à La Haye, j'allais en vélo tous les dimanches matin à la piscine avec mes grandes sœurs. Nous passions devant une sculpture de Spinoza installée devant la maison où le philosophe a écrit L'Ethique".* Quelle meilleure voie à suivre que celle du modèle de l'homme libre ? Spinoza en connaîtra d'ailleurs le prix puisqu'il sera excommunié, accusé d'hérésie et d'athéisme et chassé d'Amsterdam à une époque où le doute était un visa pour l'enfer. L'artiste se réfère également à Rodin, à Camille Claudel - car c'était important souligne-t-elle de rentrer dans la sculpture française -, aux œuvres très figuratives de Charlotte van Pallandt, à Yuri Kuper (pour sa maîtrise des éléments sombres) et bien entendu Ingrid Rollema qui lui a appris l'artisanale technique de la fonte aux Beaux-arts de La Haye. Enfin, Alberto Giacometti auquel Carla rend hommage par ces mots *"Je rencontre toujours Alberto lors d'un travail de modelage sur armature. Il s'agit là d'aller de l'intérieur vers l'extérieur. Par exemple, quand je fais un buste, je commence par le crâne, pour un corps, c'est par le squelette".*

La nature est aussi source d'inspiration, notamment parce qu'elle continue d'évoluer et sans savoir vers où, une autre référence au temps. Cette différence entre ce qui semble éternel et ce qui a une fin invite l'artiste à se saisir des crayons. D'ailleurs, si certaines aquarelles puisent leur miel dans les carrières, c'est toujours le temps qui donne le la, à l'image de ce que peuvent révéler la géologie ou l'archéologie. Les formes de pierres, les couleurs variées de la terre etc. sont autant de matériaux pour faire trace, entre abstraction et réalité. *"Ce qui m'a étonné entre l'enseignement des Beaux-arts en France et aux Pays-Bas c'est qu'ici on cherchait toujours quelque chose de figuratif dans l'art alors que je voyais des éléments plus abstraits,*

Il y a encore des temples... rien, rien n'est perdu (Paul Celan) - bronze - 74 x 39 x 13 cm, Fonderie Studio Lemarez, Ridderkerk (NL)

des lignes, des traits. Et comme le mot a un sens particulier qui me fascine, j'ai toujours besoin d'ajouter un petit texte dans mon travail, même s'il est caché". La transparence du support rhodoïd autorise cette subtilité. Elle évoque en effet ce qui se trouve derrière les apparences, une image ou des lettres, et rappelle également les couches de strates comme celles découvertes par Carla dans l'immensité minérale du désert de Judée. "J'aime voyager, découvrir et à partir de cela penser à un projet, un désert, une vieille ville. J'aimerais retourner à Jérusalem, ville cosmopolite par excellence, qui rappelle par certains aspects la richesse de l'Europe centrale d'une époque aujourd'hui révolue". Voyager induit de se positionner dans un autre monde, entre le confort du nid et l'improbable de l'inconnu où les sens participent à sa propre sauvegarde. Heureuse femme que d'être libre ici, maintenant et ailleurs.

Jean-Christophe Vila,
Keukenhof, Pays-Bas, le 26 mars 2015.

Le mur de Rachel

texte Robert Misrahi, encre,
aquarelle, acrylique sur rhodoïd,
70 x 100 cm

Carla van der Werf

Traces, traverses, cheminement, lignes de force, topographie, strates, parcours, voyages... autant de termes qui pourraient sinon définir l'œuvre de Carla van der Werf, tout du moins nous orienter sur quelques pistes de réflexion y conduisant.

Tous ces signifiants pour autant évocateurs qu'ils soient, sortes de "codes convenus" du langage "Beaux-arts", bien pratiques, mais trop souvent usités, usés, banalisés, me semblent si réducteurs et impersonnels pour parler du travail de Carla, moi qui la côtoie depuis bientôt trente ans dans nos Ateliers Pierrefeucains, dans cette formidable aventure humaine et créative.

Cette multiculturelle et éternelle voyageuse, avide de rencontres, dévoreuse d'horizons, (ses origines hollandaises, ainsi que la traduction de son nom en français : "Fille des chantiers navals" y sont sûrement pour quelques chose) abat les frontières qui séparent les humains pour mieux les rencontrer.

"L'Homme" au sens physique et spirituel est sa quête. L'argile, le bronze, le fusain, l'aquarelle s'allient à des matériaux plus "contemporains" comme le rhodoïd ou le fil de fer, pour en exprimer l'essence. Je me souviens avec émotion en évoquant le fil de fer, de ce buste d'homme, "l'écorché", réalisé il y a une vingtaine d'années, à la fois délicat et tellement massif, sorte de dessin en volume, "dentelle dans l'espace", traduisant si bien notre fragile condition humaine : colosse aux pieds d'argile.

La matière physique pour matérialiser la pensée, lui donner corps et l'imprimer dans la mémoire collective. Son intérêt pour la philosophie, l'histoire, ces tragédies humaines, l'actualité qui la touche et la fait réagir pour mieux nous interpeller et nous convoquer. L'œuvre de Carla van der Werf est pour moi plus qu'une bouteille à la mer, elle est une planche de salut, pour qui désire rencontrer "l'autre".

Jean-Marie Cartereau,
le 4 février 2015

Champs du matin - encre, aquarelle, acrylique sur rhodoïd, 30 x 40 cm

L'Esperanto de l'Europe centrale - bronze, feuille d'or, 25 x 10 x 10 cm

Spinoza à La Haye - encre, aquarelle, acrylique sur rhodoid, 70 x 100 cm

Lumière d'eau - encre, aquarelle, acrylique sur rhodoid, 70 x 100 cm

BIOGRAPHIE

Carla van der Werf est née aux Pays-Bas.
Elle vit et travaille à Carnoules dans le Var

■ Études

École de Langues et de Littérature, La Haye, Pays-Bas
Académie Libre des Beaux-Arts, La Haye, Pays-Bas
Fonderie d'art Ingrid Rollema, La Haye, Pays-Bas
École des Beaux-Arts, Toulon
Institut Interuniversitaire d'Études et de Cultures Juives, Aix-en-Provence
Institut du Champ Freudien, section clinique, Nice

■ Activités professionnelles

1987-2015 Intervenante et formatrice en art et thérapie en France, Allemagne, Hongrie et Pays-Bas
2005-2006 Intervenante à l'Académie Libre des Beaux-Arts à La Haye, Pays-Bas
2000-2003 Intervenante arts plastiques dans l'Éducation nationale en France

PRINCIPALES EXPOSITIONS

■ Collectives

2014 *Esprit de Résistance*, Galerie des Remparts, Toulon
2013 *L'Horizon des possibles*, Chantiers de la Lune, La Seyne-sur-Mer,
2011 *Gares : Regards & Égarés*, Salle Daumier, Carnoules
2004 *Galerie Bleu Bœuf*, Puget-Ville
2003 *Espace terre et Art*, Ollioules
L'art dans l'air, Galerie La Palette, Toulon
Caisse d'Épargne, Paris
Matières à sculpter, Maison des Arts, Carcès
2001 *Galerie des Remparts*, Toulon
2000 *V'Art'iations Plastiques*, Elstir, Centre d'Art Sébastien, Saint-Cyr-sur-Mer
Art mystice, Salle Le Rocher, La Garde
1999 *Neuf peintres et sculpteurs*, Maison du Patrimoine, Six-Fours-les Plages
Mémoires d'eaux, Salle Jean Moulin, Carnoules,
1996 *10 ans d'Elstir*, Villa Tamaris, La Seyne-sur-Mer,
1995 *26 artistes pour la reconstruction de la bibliothèque de Sarajewo*, Draguignan
1993 *La chaise en dérive - Elstir*, Fort Napoléon, La Seyne-sur-Mer,
Sculptures au parc, Villecroze
1992 *Espace Interrogation*, Toulon,
1991 *Centre d'Art Contemporain*, Assen, Pays-Bas
1990 *Musée d'Art Moderne*, Utrecht, Pays-Bas
Galerie d'Art Contemporain, Beilen, Pays-Bas
1987 *1er Carrefour régional d'Art & Création*, La Garde,
1985 *Centre Culturel*, Château-Arnoux,

■ Expositions personnelles

2013 *Gagner la lumière*, Galerie des Éditions Caractères, Paris
2011 *En chemin*, Maison du Cygne, Six Fours-les-Plages

- 2009 *Retours de voyage*, Les Chantiers de la Lune, La Seyne-sur-Mer
- 2007 *Spinoza, visage d'une Pensée*, Galerie de la Butte aux Cailles, Paris,
- 2005 *Hommage à Paul Celan*, La Galerie, La Garde,
- 2004 Galerie Leo van Heijningen, La Haye, Pays-Bas,
- 2003 *Chemins Parchemins*, Galerie Cravero, Le Pradet
- 2002 *avec Anita Mizrahi*, Mediathèque, Carcès
- 2001 *Printemps du Livre*, Les Roches Blanches, Cassis,
Hôpital Civil, Strasbourg
Lycée Saint Charles, Marseille
- 1998 Collège Jean Giono, Le Beausset
- 1997 *La trace de l'Autre*, Maison des Comoni, Le Revest
- 1996 Salle Le Rocher, La Garde,
avec Jean-Marie Cartereau, Espace Liberté, Toulon,
- 1995 Espace Terre & Art, Ollioules
- 1992 Moulin à l'huile, Carnoules,
- 1991 Espace Interrogation, Toulon,
- 1987 *Avec José Renucci*, Mairie, La Garde

■ Bibliographie

- 2011 *Gares 2011*, Éditions "La Tartuga" chez "A durée limitée"
- 2010 *Retours de voyage*, Éditions "La Tartuga" chez "A durée limitée"
- 2006 *Inspired by Spinoza*, WBK, La Haye, Pays-Bas
Festival de Bernard Turle, 16 dessins, Éditions "La Tartuga" chez "A durée limitée"
- 2005 *Revue Artension* n°26
- 2000 *L'autre, la matière et la création*, Revue Créations, PEMF,

■ Radio

- 1998 Participation à *Staccato* - France Culture
Participation à *Voix du Silence* - France Culture

■ Commande et achat d'œuvres

- 1998 Conception d'un mobile avec J.-M. Cartereau pour le pavillon Broca, Hôpital San-Salvador, Hyères
Acquisitions de bronzes dans des collections particulières

L'artiste dans son atelier en février 2015

La tête d'obsidienne

fort Napoléon
Chemin Marc Sangnier
83500 La Seyne-sur-Mer
Tél. 04 94 30 42 80
fortnapoleon83500@gmail.com

Cette exposition et ce catalogue ont été réalisés par la Ville de La Seyne-sur-Mer, Service Culture et Patrimoine

Marc Vuillemot

étant Maire de La Seyne-sur-Mer
Vice-président de Toulon Provence Méditerranée
Conseiller régional PACA

Éric Marro

Adjoint au Maire
Délégué aux Cultures, Festivités et Animations

Avec l'aide du Conseil général du Var
Exposition réalisée en partenariat avec La Tartuga

Commissariat et suivi éditorial

Jean-Christophe Vila

Direction Culture et Patrimoine

L'artiste remercie :

Jean-Christophe Vila pour la qualité de son regard, son engagement aux côtés des artistes et de la création;
la Ville de La Seyne-sur-Mer, Toulon Provence Méditerranée ainsi que l'équipe du Fort Napoléon;
Ingrid Rollema et Robin Lutz, compagnons de route, pour leur disponibilité et leurs remarques éclairantes;
Emmanuelle Feldman, ma filleule, pour son soutien permanent;
Jean-Marie Cartereau pour son incessant flux d'idées;
Jean-François Carbonini pour les séances de pose;
Jean-Pierre Peduzzi pour son assistance technique;
l'Association La Tartuga pour son concours.

À ma famille et mes amis.

Achevé d'imprimer sur les presses
de l'Imprimerie Hémisud en avril 2015
Tél. 04 94 14 70 14

n° ISBN 978-2-917169-33-9

© Copyright les auteurs

Crédits Photographiques : Carla van der Werf,
Jean-Christophe Vila (couverture, pages 2 et 15)
Textes : Jean-Christophe Vila, Jean-Marie Cartereau
Tous droits réservés pour toute exploitation

GALERIE ART CONTEMPORAIN

fort napoléon

la tête d'obsidienne

83500 la seyne-sur-mer

tél. 04 94 30 42 80

fax 04 94 30 63 65

fortnapoleon83500@gmail.com

LA SEYNE
SUR MER