

Agathe Labaye & Florian Sumi

Agathe Labaye est née en 1985
à Charleville Mezières (France).

Elle vit et travaille à Paris
(France).

Florian Sumi est né en 1984
à Dijon (France). Il vit et travaille
à Paris (France).

Scénographie

Conçue par le duo d'artistes
Agathe Labaye & Florian
Sumi, la scénographie
explore les liens entre
nature, domestique et
communauté. Par un choix
précis de textures et
matériaux, le
duo valorise les savoir-faire
artisanaux. La fibre de jute
qui tapisse les socles résonne
avec les matériaux
organiques des œuvres
exposées. Convaincus que
chaque objet peut incarner
un récit architectural, ils
dotent l'exposition d'espaces
habitables, agrémentés de
luminaires et baldaquins,
invitant le public à s'asseoir
et interagir avec
l'environnement.

1

Clémence Van Lunen

Clémence Van Lunen est née en 1959 à Bruxelles (Belgique). Elle vit et travaille à Paris (France).

Les grandes montagnes

1996

Bronze

15,5 x 88,5 x 56,5 cm

Dans *Les Grandes Montagnes*, sculpture moulée en bronze, la figuration suggérée par le titre n'est qu'une interprétation parmi d'autres. Les œuvres de Clémence Van Lunen rappellent ces hasards troublants où une racine devient chimère, évoquant les curiosités des *studiolo* et cabinets du XVIIIe siècle. Ces formes, à l'apparition aléatoire, brouillent la frontière entre nature et artefact. Qu'il s'agisse d'un membre monstrueux, d'un corps desséché ou d'un paysage stylisé, cette sculpture semble tout droit sortie d'un univers fantasy, à l'image des terres sombres hantant les pas de Guts dans *Berserk*.

Collection Frac Île-de-France

2

Pascal Convert

Pascal Convert est né en 1957 à Mont-de-Marsan (France). Il vit et travaille à Biarritz (France).

Sans titre, souche d'arbres,
1996

Encre de Chine
55 x 109 x 110 cm
43 x 96,5 x 84,5 cm
54,5 x 107 x 87 cm

Cet ensemble de Pascal Convert constitué de trois souches d'arbres enduites d'encre de Chine, semble directement issu de l'univers graphique de Berserk. Ces morceaux d'arbres noircis apparaissent comme calcinés, laissant imaginer qu'ils sont issus d'une forêt brûlée à la suite d'une catastrophe. Ils illustrent une nature détruite, mortifère. L'artiste a collecté ces souches sur le champ de bataille de Verdun, vestiges archéologiques de la Première Guerre mondiale, fantômes et stigmates de la catastrophe.

3

Parvine Curie

Parvine Curie est née en 1936 à Nancy (Meurthe-et-Moselle, France). Elle vit et travaille à Meudon (France).

Mère chapelle

1973 - 1974

Œuvre en 4 éléments

Teck noirci

Dimensions variables

Mère Chapelle est une sculpture en teck noircie constituée de quatre parties qui semblent s'emboîter. Elle forme une architecture brutaliste. Cette sculpture aux lignes épurées est à la fois ouverte et fermée sur elle-même et oscille entre ombre, lumière, équilibre et déséquilibre. L'artiste s'inspire des lieux et architectures qu'elle visite. En 1970, elle commence une série liée à la maternité et au culte de la Terre, qui évoque refuge et abris intérieurs. Parvine Curie travaille sur l'harmonie entre l'architecture, l'homme et la nature, cette sculpture s'inscrit dans la section autour du rapport à la nature présent dans l'exposition.

4

Lou Le Forban

Lou Le Forban est née à Marseille (France) en 1997 où elle vit et travaille.

Soleil fuyant, grand-mère va se coucher

2025

Encre sur coton
36,5 x 50 cm

Flatulence

2023

Encre
29,7 x 21 cm

Au creux des Mandragores

2025

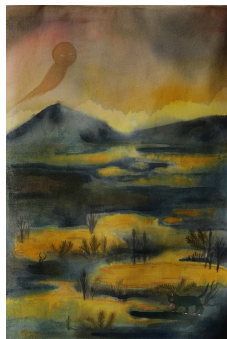
Encre sur coton
38 x 61 cm

La fête des vilains

2023

Encre
29,7 x 21 cm

Les dessins présentés dans l'exposition sont issus de la série de *dessins carnavalesques* à l'encre, représentant paysages, fêtes de village, et créatures (squelette, mandragores, ours). L'artiste se nourrit de récits réels ou fictionnels issus du merveilleux médiéval et de fêtes païennes. Elle puise ses sources dans le monde du renversement, du grotesque et du monstrueux. Des personnages hybrides peuplent son univers qui oscille entre étrangeté et représentation enfantine. Elle revendique une manière intuitive de travailler, comme si du trait tracé de manière presque hasardeuse naissaient des créatures.

Prêt de l'artiste

5

Philippe Mohlitz

Philippe Mohlitz est né en 1941 à Saint-André-de-Cubzac (France). Il est mort en 2019 à Bordeaux (France).

Sieste en Egypte

1984

Gravure au burin sur papier
33,1 x 43,1 cm

L'homme est le thème central des gravures de Philippe Mohlitz. Sa présence dans ses villes désertées, dans ses paysages est presque imperceptible ; noyé dans ces compositions denses et compliquées, il semble purement anecdotique. Il réorganise des royaumes à l'apparence cauchemardesque à partir de débris de villes mêlés à une végétation luxuriante et surnaturelle, assemblant des éléments architecturaux, des morceaux de statues et des vestiges industriels qui, associés et empilés, évoquent une civilisation inconnue.

Collection Frac Île-de-France

Gérard Trignac

Gérard Trignac est né en 1955 à Bordeaux (France). Il vit et travaille à Saint-Selve (France).

En dessous

1989

Eau-forte et burin

32 x 35,5 cm

Gérard Trignac est un rêveur d'architecture, il donne vie à ses nombreux paysages sous la forme de gravures. Un monde étrange et onirique s'offre à nous à travers un mélange de pierre et de béton où les échelles des objets se contredisent, où les vues en plongée ou en contre-plongée donnent le vertige. Les couleurs déclinent un nuancier de gris, ce qui permet à l'artiste de multiplier les contrastes. Les jeux de lumière qui s'inscrivent sur l'architecture évoquent notamment les dessins présents dans l'œuvre *Berserk* de Kentaro Miura.

Collection Frac Île-de-France

Alison Flora

Alison Flora est née en 1992 en Maisons-Laffitte (France). Elle vit et travaille à Toulouse (France).

Feu des bois

2022

Sang humain sur papier

100 x 70 cm

Alison Flora peint ses œuvres avec son propre sang, qu'elle prélève elle-même selon un protocole rigoureusement contrôlé. Métalliques ou rouge carmin, ses portails s'enchaînent dans une perspective infinie. Puisant dans la culture du *black métal*, l'enluminure médiévale et la *dark fantasy*, Alison Flora compose des scènes d'une intensité troublante. Figures occultes, forêts épineuses, clochers inquiétants : ses œuvres s'inspirent du folklore, des contes régionaux et de l'iconographie médiévale. Ses œuvres, peintes avec obsession dans un geste cathartique, révèlent un imaginaire sombre et apocalyptique.

Prêt de l'artiste

8

Ibrahim Meïté Sikely

Ibrahim Meïté Sikely est né en 1996 à Marseille (France). Il vit et travaille à Paris et Champigny-sur-Marne (France).

Shine and Struggle in Shinigami Realm
2021
Huile sur toile
60 x 40 cm

Un personnage central trône au centre de cette peinture comme une figure sacrée, entourée d'une végétation tortueuse. Elle porte une excroissance de squelette d'ailes et tient sur ses genoux un crâne de licorne et une faux. Qui est ce personnage ? Quel pouvoir possède-t-il et à quelles fins ?

Cette œuvre, caractéristique du travail d'Ibrahim Meïté Sikely, mêle récits personnels, iconographie classique et références à la pop-culture notamment au manga *Death Note* à travers la présence de "l'ange de la mort". L'artiste donne ainsi naissance à une véritable mythologie personnelle où se côtoient héros et monstres.

Prêt de la galerie Anne Barrault

9

Agnes Scherer

Agnes Scherer est née en 1985 à Lohr am Main. Elle vit et travaille à Salzbourg et à Berlin (Allemagne).

The guilded nut

2020

Peinture acrylique sur toile

214 x 167 cm

Dans le bec de cette créature hybride brille une noix dorée, seul éclat lumineux dans une composition sombre. À l'origine cette œuvre s'inscrit dans une installation plus vaste, *Cœurs Simples*, dans laquelle elle symbolise la création de deux artistes cherchant à échapper à la précarité. Elle fait écho à *Un cœur simple* de Flaubert : dans cette nouvelle, un perroquet, figure de salut pour une servante exploitée, est embaumé avec une noix dorée dans le bec. Devenu idole, il se révèle sous la forme d'un ange à sa propriétaire à l'heure de sa mort.

Prêt de l'artiste et Sans titre, Paris

10

Reproduction des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France

Apocalipsis in dietsche,
Bibliothèque nationale de
France, Département des
Manuscrits. Néerlandais 3, fol.
14r

Apocalypsis cum figuris,
Bibliothèque nationale de
France, Département des
Manuscrits, Latin 14410, fol. 79 ;
fol. 34, fol. 79

*Livre du roi Modus et de la Reine
Ratio*, Bibliothèque nationale de
France, Département des
Manuscrits, Français 12399, fol.
16

L'Enfer, Dante Alighieri, illustré
par Gustave Doré, Bibliothèque
nationale de France, Réserve
des livres rares, Smith Lesouëf
R-6277, vue 217

La Sainte Bible selon la Vulgate
Tome 1, ill. Gustave Doré,
Bibliothèque nationale de
France, département Réserve
des livres rares, SMITH

Design graphique : Félicité
Landrивon & Gaspar Capac
Dimensions variables

Les images tirées de manuscrits
de la Bibliothèque nationale de
France disséminées au Plateau
ont été retravaillées par Gaspar
Capac et Félicité Landrивon pour
souligner la contemporanéité de
l'imaginaire dans lequel elles
nous transportent.

L'exposition s'ouvre sur la grande
reproduction d'une scène de
l'Apocalypse flamande. Elle met
symboliquement en scène la
lutte de Dieu et son peuple
contre le Dragon allégorie de
Satan et ses alliés la Bête sortie
de la mer (à dix cornes et sept
têtes) et la Bête venue de la terre
(grotesque et cornues) incarnant
le faux prophète, une
contrefaçon du Christ.

Plus loin, on reconnaîtra une
scène illustrant un autre
manuscrit de l'Apocalypse de
saint Jean avec les trois gueules
de l'Enfer dévorant le Dragon, la
Bête de la mer et le faux
prophète. Ailleurs, des hommes
et leurs chiens carnassiers
dépècent une bête dans une
scène de chasse inquiétante.
Enfin, les paysages peuplés
d'êtres sinistres de Gustave
Doré illustrant *La Divine Comédie*
de Dante Alighieri résonnent
avec l'univers sombre de
Berserk.

Illustrations BNF, graphisme Félicité Landrивon

11

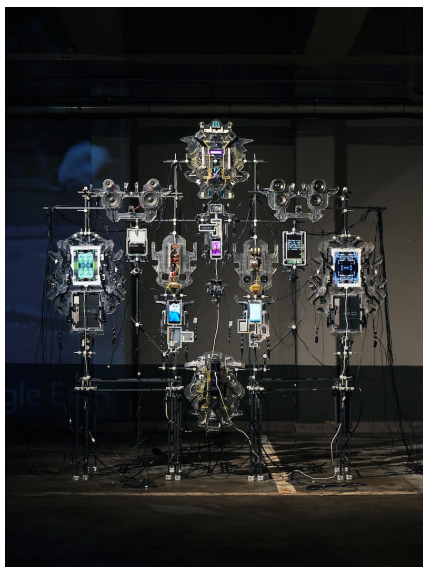
Teresa Fernandez-Pello

Teresa Fernandez-Pello est née en 1992 à Madrid (Espagne). Elle vit et travaille aux Pays-Bas.

The Heart of the Heart
2022

Produits électroniques mis au rebut, déchets électroniques, câbles électriques, résine de polyester, acrylique, PLA, tube d'acier
200 x 200 x 60 cm

Dans l'œuvre de Teresa Fernandez-Pello plusieurs produits électroniques (téléphone, tablettes, enceintes, etc.) sont reconnaissables. L'artiste les récupère, assemble et agence symétriquement de manière à les transformer en objets ornementaux. Cette composition rappelle les retables religieux et interroge l'évolution des croyances, de la foi religieuse à la confiance en la technologie. Inspirée par les cathédrales, l'artiste explore leur rôle socioculturel et la manière dont elles façonnaient la société, établissant un parallèle avec nos systèmes de pensée contemporains et nous interpelle : en quoi pouvons-nous encore croire aujourd'hui ?

Collection Frac Île-de-France

12

Lou Le Forban

Lou Le Forban est née à Marseille (France) en 1997 où elle vit et travaille.

Chauve-souris
2023

Fourrure animale et fausse fourrure, tissus réfléchissant, encre sur coton, fil à broder, ouatine
102 x 60 cm

L'artiste crée une grande sculpture de chauve-souris mêlant matériaux synthétiques et d'origine animale. Cette sculpture est à la fois effrayante et empreinte d'une esthétique enfantine. Cet animal porte en lui une symbolique négative depuis le Moyen Âge, on le rendait responsable de nombreux maux et il est associé à la magie noire, au monde nocturne, à la transmission de virus et à la figure du vampire. Au XXe siècle, les paysans la clouaient sur leur porte pour faire fuir le mauvais sort. Lou le Forban introduit ici la question de notre rapport à l'animalité et aux autres êtres vivants et comment l'humanité peut-elle aussi être empreinte d'une certaine animalité.

Prêt de l'artiste

13

Gérard Trignac

Gérard Trignac est né en 1955 à Bordeaux (France). Il vit et travaille à Saint-Selve (France).

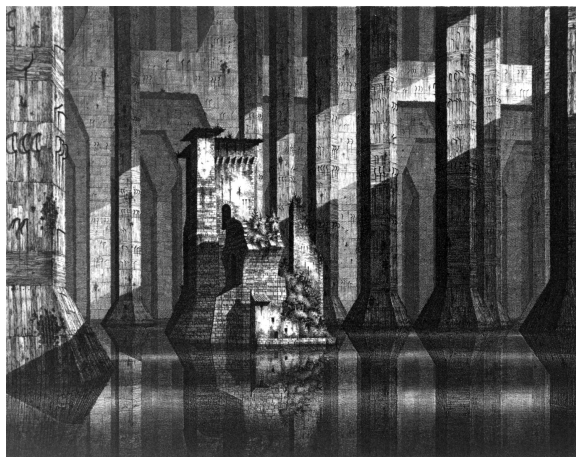
Le sanctuaire du doute

1986

Eau-forte et burin

27 x 34 cm

Gérard Trignac est un rêveur d'architecture, il donne vie à ses nombreux paysages sous la forme de gravures. Un monde étrange et onirique s'offre à nous à travers un mélange de pierre et de béton où les échelles des objets se contredisent, où les vues en plongée ou en contre-plongée donnent le vertige. Les couleurs déclinent un nuancier de gris, ce qui permet à l'artiste de multiplier les contrastes. Les jeux de lumière qui s'inscrivent sur l'architecture évoquent notamment les dessins présents dans l'œuvre *Berserk* de Kentaro Miura.

Collection Frac Île-de-France

14

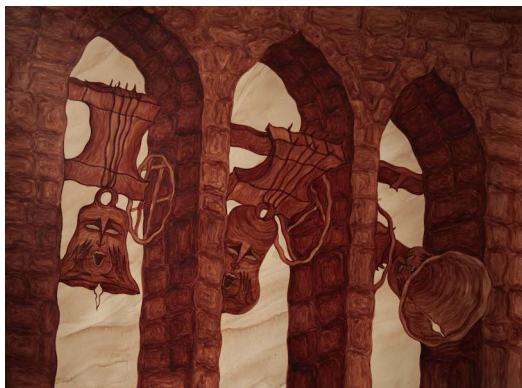
Alison Flora

Alison Flora est née en 1992 en Maisons-Laffitte (France). Elle vit et travaille à Toulouse (France).

Les cloches chassant l'orage
2023

Sang humain sur papier
56 × 76 cm

Alison Flora peint ses œuvres avec son propre sang, qu'elle prélève elle-même selon un protocole rigoureusement contrôlé. Métalliques ou rouge carmin, ses portails s'enchaînent dans une perspective infinie. Puisant dans la culture du *black métal*, l'enluminure médiévale et la *dark fantasy*, Alison Flora compose des scènes d'une intensité troublante. Figures occultes, forêts épineuses, clochers inquiétants : ses œuvres s'inspirent du folklore, des contes régionaux et de l'iconographie médiévale. Ses œuvres, peintes avec obsession dans un geste cathartique, révèlent un imaginaire sombre et apocalyptique.

Prêt de l'artiste

15

Xolo Cuintle

Romy Texier est née en 1995 à San Francisco (États-Unis).
Valentin Vie Binet est né en 1996 à Paris (France). Il et elle vivent à Paris et travaillent à Aubervilliers (France).

Heart Shape Couple
2021

Béton, acier, polyuréthane, bois
15 × 82 × 89 cm

Une sculpture de deux chiens couchés, qui semblent endormis, dessine une forme de cœur en contact par la tête et la queue. Plus loin, deux colonnes aux formes de troncs ornés de motifs en béton ponctuent l'espace d'exposition. Ce duo d'artistes réalise des œuvres naviguant entre sculpture et éléments architecturaux ou de mobilier. Déployant un vocabulaire de motifs ornementaux, entre art décoratif et sculpture. Leurs œuvres semblent pétrifiées, comme arrêtées dans le temps, ou excavées d'un monde enfoui. Que garderons-nous du passé ?

Le duo dévoile une nature en résilience et la possibilité de rupture des cycles : de la figure du chien qui traverse les époques au phengaris, espèce de papillon connu pour son cycle de vie complexe. Xolo Cuintle leur confère une pérennité à travers l'empreinte des motifs sur les colonnes.

Double Helix, par leur entrelacement, reprennent la représentation d'un tressage de deux ADN, comme la symbiose des deux espèces qui en forment une troisième : une chimère.

16

François Stahly

François Stahly est né 1911 à Constance (Allemagne). Il est mort en 2006 à Meudon (France).

Pietà

1953

Bronze patiné

95 x 29,5 x 17,5 cm

Cette sculpture en bronze patiné mêle des formes humaines à une croix, avec un style brut et minimaliste, tout en réinterprétant la *Pietà*, motif médiéval où la Vierge soutient le Christ mort.

Privées de visages et d'identité, les deux figures religieuses sont ici déformées, accentuant leur ambiguïté. La rugosité du matériau renforce la dimension gothique de l'œuvre, qui rappelle l'univers de *Berserk*, et notamment les personnages des Apôtres, divinités démoniaques et prophétiques.

Collection Frac Île-de-France

17

Timbre d'horloge de l'abbaye de Barbeau

Première moitié du XIIIe siècle,
refondu en 1488

Classé Monument Historique
(1946)

Bronze

17,3 x 45 cm

42 kg

Cet instrument fonctionne par la percussion d'un marteau sur sa paroi contrairement à la cloche qui sonne grâce au battant résonnant à l'intérieur de son corps. L'inscription tout autour, « ANTE OMIA FRES CARISSIMI DILIGATVR DEVS DEINDE PROXIMVS », signifie « Avant tout, frères bien-aimés, que Dieu soit aimé, ensuite le prochain ; car ces préceptes nous sont donnés comme la chose principale ».

Ces mots correspondent aux premières paroles de la règle de Saint Augustin, un texte

visant à diriger la vie d'une communauté religieuse d'hommes. Des motifs de fleurs de lys, les armes de Barbeaux et des visages humains accompagnent l'inscription.

Ce timbre était en place dans l'abbaye de Barbeau fondée au XIIIe siècle, non loin de Melun, par Louis VII qui y installa son tombeau. Il échappe de peu à la fonte, l'abbaye cistercienne étant détruite à la Révolution.

Ce timbre convoque l'imaginaire de la communauté abbatiale matérialise une manière de communiquer et de rythmer la vie quotidienne. Leur réunion avec la *Pietà* de François Stahly et le couple de chiens de Xolo Cuintle (*Heart Shape Couple*) évoque la dimension villageoise et religieuse que charrient les représentations du Moyen Âge.

18

Radouan Zeghidour

Radouan Zeghidour est né en 1989 à Paris (France). Il vit et travaille à Embrun dans les Hautes-Alpes (France).

*Aux bergers, bergères de
Cervièrès, la montagne
reconnaissante I*
*Aux bergers, bergères de
Cervièrès, la montagne
reconnaissante II*
2024

Latex et céramique
160 x 160cm
2024

Latex et céramique
160 x 160cm

Cette œuvre en latex, inspirée des bas-reliefs médiévaux, prend place dans un espace évoquant les lieux de rencontres publics. Des figures goguenardes, parfois monstrueuses surplombent une scène festive où les bergers célèbrent leur victoire. Accompagnée d'une devise, qui détourne celle du fronton du Panthéon, l'œuvre rend hommage aux luttes invisibles et inscrit ces résistances dans une mémoire collective. Elle illustre la lutte victorieuse des bergers de Cervières contre le projet de station de ski *Super Cervières* à la fin des années 1960.

Prêt de l'artiste

19

Rose-Mahé Cabel

Rose-Mahé Cabel est né.e en 1995 à Cannes. Il vit et travaille à Strasbourg et Paris (France).

Panier/ventre/maison/sac médecine, il y a encore des graines à cueillir et il y a encore de la place dans le sac des étoiles (n°1)

2023

Cire d'abeille, plantes médicinales, métal
30 x 50 x 55 cm

Panier/ventre/maison/sac médecine, il y a encore des graines à cueillir et il y a encore de la place dans le sac des étoiles (n°2)

2024

Matériaux cire d'abeille, rubans imprimés, métal
50 x 40 x 50 cm

Les deux œuvres *Panier/ventre/maison/sac médecine*, il y a encore des graines à cueillir et il y a encore de la place dans le sac des étoiles prennent la forme de créatures fantastiques à la couleur crème. Elles semblent être tout droit tirées d'un monde onirique. Mi-araignées mi-paniers, nous ne pouvons pas savoir si elles sont maléfiques ou si elles sont à l'inverse bienfaisantes. À l'intérieur des paniers on peut trouver des œufs, peut-être qu'ils appartiennent à la créature et qu'elles transportent leurs petits sur le dos.

Prêt de l'artiste

20

Tête de roi de Juda

Première moitié du XIIIe siècle,
refondu en 1488

Calcaire sculpté

27 x 20 x 19 cm

Découvert par M. Fontaine,
marbrier à Melun, vers 1860

Cette tête d'homme couronné, dont l'origine est inconnue, reprend le type des gisants de la nécropole de la basilique Saint-Denis (Saint-Denis, 93). Décapitée, cette tête de roi rappelle la galerie des Rois de Juda (représentant la généalogie de la Vierge selon la Bible) sur la façade de la cathédrale Notre-Dame de Paris. À la Révolution, ces sculptures sont mutilées et privées de leur tête parce qu'on pense qu'il s'agit des rois de France.

Ici, la tête s'inscrit dans l'espace réservé aux représentations de la chevalerie et suggère une société médiévale violente, dans laquelle les élites guerroyaient entre elles.

21

Jacopo Belloni

Jacopo Belloni est né en 1992 à Ancona (Italie). Il vit et travaille entre Genève (Suisse) et Rome (Italie).

Drollery

2023

Feuilles de soie, aniline alcoolique, amidon de riz, papier mâché, costumes en laine sur mesure, chemises en coton, rubans de soie, costumes zentai en lycra, chaussettes en bambou, chaussures en cuir, mannequins articulés en fibre de verre et pvc, bras articulés en bois de frêne, mousse de caoutchouc, aluminium, fer
Dimensions variables

Comme les drôleries, ces enluminures qui ornaient les marges des manuscrits médiévaux, ces figures en soie, mi-humaines, mi-végétales, évoluent entre deux mondes. Inspirés de l'homme des bois de la culture populaire alpine, gardien qui protège les villages dont il est en marge, ces personnages, isolés en hauteur, incarnent l'altérité d'un espace de transition, entre connu et inconnu. Ces créatures font également écho aux hommes et femmes "sauvages", figures populaires au Moyen Âge.

Jacopo Belloni invite à repenser cette dualité entre humain et non-humain, magie et rationalité, pour réenchanter notre vision du monde.

Collection privée, Paris

22

Wolfgang Tillmans

Wolfgang Tillmans est né en 1968, Remscheid (Allemagne). Il vit et travaille à Londres (Royaume-Uni) et Berlin (Allemagne).

Power, Corruption and Light
2008
Photographie couleur
61 x 50,8 cm

Dans une cathédrale, se détachent une partie du plafond sculpté et quelques éléments d'architecture sur lesquels apparaissent des jeux de lumière qui semblent créés par les vitraux, situés hors champ. À la recherche de l'insolite dans le quotidien, les photographies de cet artiste parlent de l'intime et sont toujours motivées par le désir de refléter la société contemporaine. Ici, le titre *Power, Light and Corruption* invite à une pensée critique : tout en capturant la beauté de cet espace, l'artiste évoque les revers possibles du dogmatisme religieux.

23

L. Camus-Govoroff

L. Camus-Govoroff est née en 1997 à Paris (France). Elle vit et travaille entre Paris et Rémalard-en-Perche (France).

*OpenSource**

2021

Pierre, plâtre, acier, verre, tuyaux
PVC, macération végétale
70 x 70 x 165 cm

*OpenSource** est une composition hybride de deux vasques superposées en plâtre, d'aspect ancien, d'un socle en acier et de tuyaux en PVC conduisant un liquide ambré. Ce dernier est une décoction de plantes aux propriétés abortives, telles que le pissenlit, l'aloë vera ou les racines de Lei gong teng, issues de savoirs botaniques ancestraux et de pratiques parfois clandestines. Le titre, tiré du langage informatique désignant des contenus en libre accès, évoque donc le partage de ces moyens contraceptifs.

La fontaine, inspirée des cloîtres médiévaux, espaces de chasteté et de restrictions imposées aux corps féminins, devient ainsi un moyen de braver l'interdit pesant sur les religieuses.

Rester Nymphes ?

2020

Acier
5 x 10 x 15 cm

Rester Nymphes ? se compose de deux ailes de papillon collées au mur. La chrysalide (ou nymphe) indique le stade entre la larve et le papillon, où l'insecte reste immobile et subit une réorganisation corporelle pour pousser des ailes. Malgré son évolution, ce papillon semble figé, ses ailes découpées dans une épaisse feuille d'acier. Son vol serait-il impossible ? Ou y aurait-il comme une envie de rester dans cet état intermédiaire, symbole de non-binarité ?

Prêt de l'artiste

24

Médaillon d'allure cubique orné d'une tête masculine barbue (homme sauvage)

Calcaire
21.5 x 19 x 19 cm

Les modillons, éléments architecturaux soutenant une corniche à la manière d'une console, sont souvent comme ici, porteurs de décors. Cette sculpture, dont le visage barbu et chevelu ainsi que les grandes oreilles confèrent un aspect de monstre ou d'homme sauvage, est typique des modillons romans et du premier art gothique.

La figure de l'homme sauvage est une invention typiquement médiévale contrairement à d'autres figures venues d'ailleurs et remployées par le Moyen Âge occidental. L'homme et la femme sauvages sont des êtres qui vivent généralement dans la forêt, à l'écart de la civilisation. Ils sont

représentés comme brutaux, bestiaux, habités par des états proches de la folie dans les textes et les images et, animalisés par une pilosité excessive. Cette hybridité fait office de figure repoussoir, se plaçant comme contre-modèle de l'idéal courtois qui prévaut dans la société médiévale.

Fragment de rose de Notre-Dame, élément d'architecture

Calcaire
Pierre provenant de la restauration exécutée par Eugène Viollet-le-Duc
32 x 27 x 41 cm

L'architecture médiévale est souvent porteuse de décor, qu'il soit figuratif ou géométrique. Au XIXe siècle, la cathédrale de Notre-Dame est redécouverte et restaurée par l'architecte Viollet-le-Duc, qui est un des principaux acteurs de la redécouverte du Moyen Âge à cette époque. Ici, ce fragment de rose de Notre-Dame présente un décor de pointe en taille de diamant.

25

Xolo Cuintle

Beech Seed Bearer

2024

Terre cuite, acrylique

12 x 9 x 2 cm

Two Cusped Keyhole

2024

Terre cuite, acrylique

12 x 9 x 2 cm

Beech Seed Bearer (« porte-graine de hêtre ») présente dans ses médaillons des volutes végétales dans lesquelles niche un oiseau, tandis que son revers *Two Cusped Keyhole* (« deux serrures polylobées ») décline deux baies rappelant le style gothique.

Ces deux pièces présentées dos à dos font partie de la série *Power Outlet* (signifiant en anglais « prise de courant »). Comme son titre l'évoque, ces œuvres reprennent la forme caractéristique des prises de courant, elles sont d'ailleurs

habituellement placées au niveau des prises, proches du sol. Placées dans cette vitrine, parmi des éléments d'architecture médiévale, elles font écho à la permanence de l'ornement dans l'architecture, même dans les éléments techniques qui peuvent paraître triviaux.

27

Corentin Darré

Corentin Darré est né en 1996 à Beaune (France). Il vit et travaille à Paris (France).

Un peu de plomb dans vos cœurs, façade

2022

Installation vidéo (modélisation 3D et animation 3D), sculpture (mdf sculpté, plâtre, bois, peinture chromée)

Un peu de plomb dans vos cœurs, flèches

2022

Flèches, bois sculpté, plume d'oie, peinture chromée
Environ 15 cm

Inspirée du saturnisme médiéval (intoxication par le plomb), cette installation est une représentation visuelle des écrits de l'artiste. Mêlant éléments architecturaux et narratifs, l'œuvre *Un peu de plomb dans vos cœurs, flèches* met en scène une malédiction née d'un amour interdit, révélant comment les sociétés désignent des boucs émissaires face à l'inexplicable. À l'image de la figure de Saint Sébastien, généralement invoqué contre la peste et les épidémies, les deux protagonistes sont condamnés à mourir sous les flèches, avant d'être finalement amenés au bucher. Dans cette œuvre, Corentin Darré explore l'amour, la solitude et l'hostilité des relations humaines. Entre conte fantastique et critique sociale, cette œuvre nous questionne sur la manière dont ce récit résonne aujourd'hui.

Collection Frac Île-de-France
Prêt de l'artiste et sissi club, Marseille

28

Grimoire

Ces grimoires renferment des images du monde médiéval et ses réinterprétations dix-neuviémistes sorties d'ouvrages et de manuscrits conservés par la Bibliothèque nationale de France.

Au Plateau, les lectrices et lecteurs peuvent retrouver des illustrations de manuscrits médiévaux et des gravures de Gustave Doré qui ont directement inspiré le manga *Berserk* comme la *Divine Comédie* de Dante ou la *Sainte Bible*.

On retrouve les peines de l'enfer décrites dans *La Cité de Dieu* de saint Augustin, les Bêtes venues de la mer et de la terre de l'*Apocalypse de saint Jean* ou des animaux anthropomorphisés amoraux et antichrétiens sortis du *Roman de Fauvain* de Raoul le Petit. Ces bêtes incarnent pour les humains, des exemples à suivre ou rejeter. Les squelettes et êtres macabres de la Danse macabre invitent à réfléchir à la condition humaine et la vanité des distinctions sociales car face à la mort, les humains sont tous égaux.

29

Agathe Labaye & Florian Sumi

Agathe Labaye est née en 1985 à Charleville Mezières. Elle vit et travaille à Paris (France).

Florian Sumi né en 1984 en à Dijon (France). Il vit et travaille à Paris (France).

Le Salon, Seat 2 2018

En collaboration avec Dragovan Paris - Laurent Jardin, Alchimiste du cuir

Acier inoxydable, cuir
40 x 80 x 40 cm

Cette assise fait partie de la série *Salon* initiée en 2018 avec la collaboration de Laurent Jardin -Dragovan, spécialiste du cuir, mêlant la tôlerie et le tournage d'inox avec le travail manuel de la peau. L'assise basse, dont la hauteur se réfère à la position la plus proche du sol des ébénistes traditionnels japonais, est constituée de tôles et des "boutons" d'inox qui contraignent de larges pièces de cuir souples ou tressées.

Cette esthétique confère à ces éléments de mobilier des allures d'armure, rappelant le mobilier d'inspiration médiévale qu'on peut retrouver dans la pop culture (manga, animés, films).

Prêt des artistes

30

Xolo Cuintle

Romy Texier est née en 1995 à San Francisco (États-Unis).
Valentin Vie Binet est né en 1996 à Paris (France). Il et elle vivent à Paris et travaillent à Aubervilliers (France).

Double Helix (Origanum Phengaris)

2024

Béton, PVC, acier
250 × 25 × 25 cm

Double Helix (Garrulus Fagus)

2024

Béton, PVC, acier
200 × 25 × 25 cm

Une sculpture de deux chiens couchés, qui semblent endormis, dessine une forme de cœur en contact par la tête et la queue. Plus loin, deux colonnes aux formes de troncs ornés de motifs en béton ponctuent l'espace d'exposition. Ce duo d'artistes réalise des œuvres naviguant entre sculpture et éléments architecturaux ou de mobilier. Déployant un vocabulaire de motifs ornementaux, entre art décoratif et sculpture. Leurs œuvres semblent pétrifiées, comme arrêtées dans le temps, ou excavées d'un monde enfoui. Que garderons-nous du passé ?

Le duo dévoile une nature en résilience et la possibilité de rupture des cycles : de la figure du chien qui traverse les époques au phengaris, espèce de papillon connu pour son cycle de vie complexe. Xolo Cuintle leur confère une pérennité à travers l'empreinte des motifs sur les colonnes.

Les *Double Helix*, par leur entrelacement, reprennent la représentation d'un tressage de deux ADN, comme la symbiose des deux espèces qui en forment une troisième : une chimère.

31

Nicolas Kennett

Nicolas Kennett est né en 1967 dans le Kent (Grande Bretagne). Il vit et travaille à Paris (France).

Taupe

1997

Bronze

41 x 60 x 110 cm

85 kg

Cette sculpture en bronze de 85 kg présente une taupe monumentale allongée sur le côté. Nicolas Kennett explore le bestiaire médiéval en mettant à l'honneur des mammifères souvent mal-aimés. Amplifiant leurs traits jusqu'à les rendre fantastiques, il privilégie patines et textures brutes tout en exagérant leurs dimensions pour souligner le malaise qu'ils inspirent. Ici, l'équilibre subtil entre décomposition de l'animal et précision de la technique suggère la tension entre destruction et création.

32

Agnes Scherer

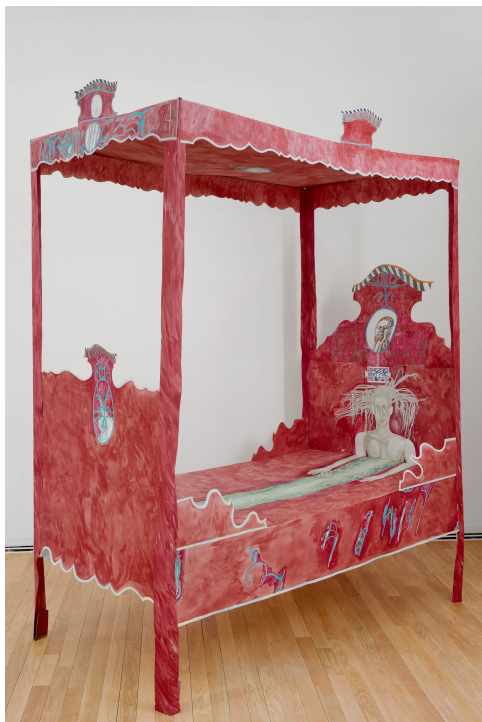
Agnes Scherer est née en 1985 à Lohr am Main. Elle vit et travaille à Salzbourg et à Berlin (Allemagne).

Lit de sirène

2024

Papier peint à l'encre et feutres résistants à la lumière
213 x 135 x 190 cm

Ce lit simple à baldaquin en papier, fragile et orné de dessins, appartient à une série de trois pièces. Lieu de chagrin, d'amour et de maladie, il symbolise un modèle traditionnel de vie domestique, incompatible avec celui de la sirène. En effet, dans l'imaginaire médiéval, la sirène est une créature dépourvue d'âme, qui ne peut en acquérir une qu'en épousant un humain. Elle reste pourtant une « anti-épouse » : à la fois objet de désir et figure marginalisée, échappant aux conventions du mariage traditionnel.

Prêt de l'artiste et Sans titre, Paris

33

L. Camus-Govoroff

L. Camus-Govoroff est née en 1997 à Paris (France). Elle vit et travaille entre Paris et Rémalard-en-Perche (France).

Sans titre (1)

Sans titre (2)

2022

Acier

45 x 0,3 x 70

Love and Sacrifice

2020

Armes en grès émaillé

12 x 6 x 45 cm et 5 x 4 x 25 cm

Sans titre 1 et *Sans titre 2* de L. Camus-Govoroff sont directement inspirées d'éléments d'architecture des cloîtres au Moyen Âge. Ces deux ogives communiquent avec la fontaine *OpenSource**, comme si ces trois éléments sortaient d'un seul et même univers. On reconnaît par les courbes et les pointes une ressemblance aux ogives de l'art gothique présentes au Moyen Âge que l'on peut retrouver à divers endroits de l'exposition.

L'œuvre *Love and Sacrifice* se compose de deux poignards en grès émaillé, ressemblant à des artefacts médiévaux. En remplaçant le métal par la céramique, matériau fragile, L. Camus-Govoroff propose une narration alternative, dans laquelle ces objets restent offensifs, malgré leur délicatesse. Selon l'artiste, ces armes sont des outils de lutte collective contre les assignations et les injonctions. La céramique, renvoyant au domestique et donc historiquement au féminin, en fait des moyens d'émancipation contre les systèmes oppressant les femmes.

Prêt de l'artiste

34

Coffre

Entre 1250 et 1270
Chêne et fer forgé,
79 x 169 x 67 cm
Prêt du musée Carnavalet,
Histoire de Paris, MB113

Selon une tradition ancienne, ce coffre proviendrait de l'abbaye royale de Saint-Denis.

Composé de planches épaisses maintenues par des ferrures ou peintures qui font sa robustesse et rigidité, les motifs qui ornent ce coffre sont fonctionnels avant d'être décoratifs et s'épanouissent en tiges stylisées sur deux rangées de spirales à enroulements multiples, caractéristiques de l'époque romane. Ces jeux décoratifs rythment sa surface et évoquent les ornements des grandes portes d'églises.

Au Moyen Âge, les meubles sont rares car d'une part coûteux et d'autre part parce que la société médiévale

fonctionne majoritairement avec un mode de vie semi-itinérant, en se déplaçant d'un lieu d'habitation à un autre. Le mobilier de base compte donc, en plus du coffre, un lit, une table à tréteaux, des bancs et des scabelles, sorte de siège en bois. Le coffre est un meuble bagage, il contient des objets de la vie quotidienne ou, comme ici, des artefacts précieux que l'on protège grâce à une serrure. D'autres renferment des compartiments secrets. Ses usages sont multiples, il est possible de s'y asseoir, d'y prendre ses repas ou d'y dormir.

Beaucoup finissent brûlés ou démembrés, ainsi, peu de coffres ont survécu jusqu'à nous. Le cas échéant, ils sont le plus souvent dépourvus de décor et recouverts de tissu.

35

Alison Flora

Alison Flora est née en 1992 en Maisons-Laffitte (France). Elle vit et travaille à Toulouse (France).

L'Œil de Moscou

2021

Sang humain sur papier

59,4 × 42 cm

Alison Flora peint ses œuvres avec son propre sang, qu'elle prélève elle-même selon un protocole rigoureusement contrôlé. Métalliques ou rouge carmin, ses portails s'enchaînent dans une perspective infinie. Puisant dans la culture du *black métal*, l'enluminure médiévale et la *dark fantasy*, Alison Flora compose des scènes d'une intensité troublante. Figures occultes, forêts épineuses, clochers inquiétants : ses œuvres s'inspirent du folklore, des contes régionaux et de l'iconographie médiévale. Ses œuvres, peintes avec obsession dans un geste cathartique, révèlent un imaginaire sombre et apocalyptique.

Prêt de l'artiste

45

Contre-plaque de ceinture avec décor damasquiné

Époque Mérovingienne,
VI-VIIe siècle

Plaque en Fer et damasquinure
en argent

Objet retrouvé en contexte
funéraire

Fouille CRAVF 1980, Condécourt
(Val d'Oise)

Très présentes dans les fouilles archéologiques de sites funéraires d'époque mérovingiennes, les plaques-boucles et les contre-plaques de ceinture sont très utiles pour indiquer le statut social de l'homme qui les possédait. Selon la complexité des motifs et leur préciosité, il est possible de déterminer un certain nombre d'aspects de la vie du défunt.

Ici, la contre-plaque (la partie faisant face à la boucle de ceinture) est damasquinée. Cette technique correspond à l'art d'incruster du métal sur un support de métal différent. Elle apparaît d'abord en Orient notamment chez les Égyptiens, les Grecs et les Romains. Les motifs stylisés comme les entrelacs qui la caractérisent en seraient originaires, à moins qu'ils ne soient d'origine nordique. Ils se diffusent en tout cas largement en Europe sur différents supports allant de la garniture de ceinture aux pièces de harnachement et peuvent être le produit d'artisans itinérants ou d'ateliers locaux.

45

Fragment de mézail de bassinnet

1330-1350

Alliage ferreux

9,5 x 19 x 22 cm

Melun, découverte fortuite
(1864)

Cet objet, retrouvé en 1864 à Melun fait partie d'un bassinnet, un casque médiéval qui fait son apparition au XIVe siècle. Le bassinnet est une évolution du heaume qui, devenu encombrant et inconfortable, lui cède progressivement du terrain pour disparaître. Il fait partie de l'équipement du combattant que l'on porte lors la Guerre de Cent Ans. Il n'en reste ici que le mézail, une visière mobile qui, relevée, permet de faciliter la respiration des chevaliers sans retirer le bassinnet qu'ils portent. Selon les modèles, le mézail peut varier en volume, et être éventuellement conique, de sorte à ventiler le visage lorsqu'il est abaissé.

Fragments de cotte de maille

XIVe - XVe siècles

Fer et alliage cuivreux

Fouille du château d'Orville à
Louvres (95)

Jusqu'au XIVe siècle, l'homme à cheval symbolise le combattant noble. Il reflète le groupe social censé détenir le monopole de la violence légitime. Ici, il ne reste que des fragments de la cotte de maille qui constituait son équipement, retrouvés sur le site du château d'Orville à Louvres (95).

La cotte de maille se revêt de la tête aux genoux, sous l'armure. Elle permet de se protéger des coups tranchants mais ne résiste pas aux coups perforants et contondants. Si son origine remonte à l'Antiquité, elle est l'équipement par excellence des chevaliers dans notre imaginaire. Avec le développement des armes à feu, elle devient obsolète.

45

Cabochon de harnais

XIVe- XVe siècles

Bronze

Fouille du château d'Orville à
Louvres (95)

Lié à l'équipement du cheval, ce cabochon comporte un décor floral incisé et un bord festonné. Il devait être placé vers la tête ou le poitrail du cheval. Cette parure équine montre le soin et l'attention que l'on portait à l'animal, et la place centrale qu'il occupait dans la société féodale. Le cheval transporte les humains et les marchandises. On l'utilise pour le combat, la parade, la promenade ou le voyage ou pour sa force de traction ; il est à la fois un compagnon et un outil de production.

L'animal est cher à l'achat et à l'entretien, il faut donc être assez riche pour en posséder un. C'est un animal précieux dont l'ornement et

l'équipement doivent renforcer le panache de son propriétaire. Des liens très forts peuvent unir un chevalier à son cheval : dans la littérature médiévale, il est courant de désigner l'animal par un nom propre (comme Passelande, l'une des montures du roi Arthur).

Le chevalier est indissociable de sa monture, source de son prestige, comme l'explique Raymond Lulle dans le *Livre de l'ordre de la chevalerie* (1275) : « Le cheval est donné au chevalier pour signifier la noblesse du courage, pour qu'il soit plus haut monté que les autres hommes ». À travers une pratique élitiste qui relève davantage de la mise en scène due combat (tournois, joutes) plutôt que de véritables guerres, le cheval incarne l'instrument qui justifie la domination d'une classe sur une autre.

45

Affiquet en forme d'étoile ou de molette

XIVe- XVe siècles

Bronze

Fouille du château d'Orville à
Louvres (95)

La forme de cet affiquet évoque celle du fermail (bijou servant à attacher les manteaux, chapes, etc.) de l'ordre de l'Étoile, un ordre de chevalerie créé en 1351 par Jehan le Bon et auquel Robert le Gallois d'Aunay, seigneur d'Orville, semble avoir appartenu.

Au XIVe et XVe siècles, apparaissent des ordres de chevaleries, dont la structure se rapproche des confraternités. Ils sont fondés par des princes, des rois ou de simples chevaliers qui matérialisent leur appartenance à ces ordres à travers des décorations similaires à cet affiquet.

Bien que leurs motivations divergent, ils ont pour but d'exalter les valeurs

chevaleresques et les idéaux se dégageant des légendes arthuriennes. Ce type d'organisation renvoie à une nostalgie du passé à un moment où s'amorce un déclin de la chevalerie.

Agrafe à crochet

XIVe- XVe siècles

Alliage cuivreux, perles de verre
vertes et bleues

Fouille du château d'Orville à
Louvres (95)

Composée de deux doubles crochets et de diverses perles en verre, montées sur tiges de fer, cette agrafe se portait sur un vêtement, attachant les pans de tissus ensemble. Les agrafes (ou fibules) peuvent être plus ou moins ouvragées témoignant du prestige social de leurs propriétaires.

45

Bracelet

Époque mérovingienne,
480 à 520
Argent doré et grenats
Nécropole Saint-Rieul à Louvres
(95)

Ce bracelet en argent doré incrusté de 22 petits grenats hémisphériques a été découvert dans une sépulture de la nécropole Saint-Rieul à Louvres (95). Le décor zoomorphe sur ses extrémités se retrouve en très petit nombre du nord-ouest de la Gaule jusqu'en Rhénanie et au sud-ouest de l'Allemagne. Il témoigne du rang social élevé de la défunte, ce que confirme le reste du mobilier funéraire.

Paires de fibules ansées digitées en argent partiellement doré

Époque mérovingienne,
480 à 520
Argent doré et fer (ardillon)
Nécropole Saint-Rieul à Louvres
(95)

Cette paire de fibules, retrouvée en contexte funéraire, ornait le bassin de la défunte. Le décor géométrique complexe, assez rare, varie d'une partie à l'autre de la fibule et présente des rehaussements de dorure et un fin grènetis bordant la tête.

Il n'est pas certain qu'elles aient été produites dans des ateliers fixes, leur moulage ayant pu être exécuté par des artisans itinérants, travaillant à la demande, à l'aide de matrices permettant l'impression de moules bivalves en argile où le métal était coulé.

41

Lucia Hajdam

Lucia Hadjam est née en 1995 à Bordeaux (France). Elle vit et travaille à Angoulême (France).

Too late (pierced hat and electric stove)

2022

Carte gravée Schierke, t-shirts récupérés, fils, fil de fer, pince papillon, champignon shitaké
14 x 20 cm

Ce talisman est constitué de vêtements récupérés et d'une gravure laser tirée d'une case du manga *Berserk*, où Schierke, la sorcière, pleure la destruction de sa forêt natale par des trolls. Ici, un champignon et un papillon, comme extraits de la forêt, sont suspendus par un fil de fer et sortent de cet assemblage pour les relier au monde du spectateur. En partant des déchets de notre civilisation, l'artiste semble lier ainsi la destruction de cet univers imaginaire à la crise écologique du nôtre.

Prêt de l'artiste

42

Raphaël Moreira Gonçalves

Raphaël Moreira Gonçalves est né en 1988 à Lyon (France). Il vit et travaille à Paris (France).

Eigengrau_CH1

2024

Techniques mixtes, impression 3D, routeur WIFI, intelligence artificielle, peinture acrylique
27 x 33 x 8 cm

(soutenu par le CNAP, Centre national des arts plastiques)

Z_dreams (variation 1)

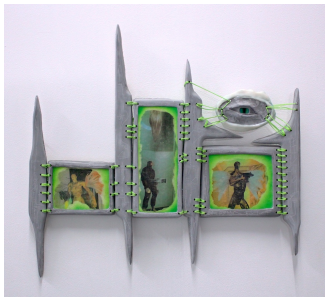
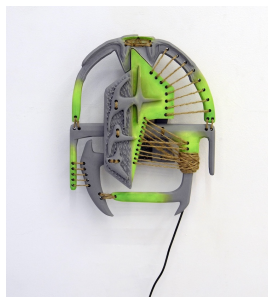
2023

Techniques mixtes, argile, intelligence artificielle, peinture acrylique
50 x 45 x 5 cm

Raphaël Moreira Gonçalves crée des dispositifs où se croisent images, volumes et matières hybrides.

Ici, *Eigengrau_CH1*

(*Eigengrau* signifiant gris moyen en allemand, la couleur perçue lorsque nos yeux sont fermés) et *Z_dreams*, sorte de retable d'argile dont les pans sont ornés de représentations de personnages, repoussent les limites de la sculpture traditionnelle. L'artiste propose des créations qui font le pont entre le réel et le fictif, tout en mettant l'accent sur la dimension mystique du virtuel. Raphaël Moreira Gonçalves s'intéresse à la communication avec d'autres univers. Dans ses œuvres, il explore les liens entre le physique et le mental, tout en ajoutant des nuances narratives issues de ses expériences personnelles, de ses rêves et des mondes virtuels.

Prêt de l'artiste

43

Lou Le Forban

Lou Le Forban est née à Marseille (France) en 1997 où elle vit et travaille.

Squelette

2023

Encre sur papier japonais, coton, coquillages
137 x 47cm

Ours

2023

Encre de Chine sur papier japonais, coton
173 x 24 cm

Les dessins à l'encre de Lou Le Forban sont issus de sa série de dessins carnavalesques, représentant créatures et scènes de fête villageoise. L'artiste se nourrit de récits réels ou fictifs, empruntant au merveilleux médiéval et aux célébrations païennes. Des personnages hybrides peuplent son univers qui oscille entre étrangeté et représentation enfantine. Ses oeuvres illustrent un changement d'état des corps, le passage de la vie à la mort. Certains dessins renouent avec les représentations de danses macabres médiévales où différents personnages de classes sociales disparates se retrouvaient pour danser avec des figures squelettiques, soulignant ainsi notre égalité face à la mort. Les personnages dessinés accentuent la déhiérarchisation entre le vivant et le monstrueux. Par leur hybridité, les figures semblent faire fi de la distinction entre humain, animal et végétal.

Prêt de l'artiste

44

Tête de roi de Juda

Première moitié du XIIIe siècle
Calcaire sculpté
27 x 20 x 19 cm
Découvert par M. Fontaine,
marbrier à Melun, vers 186

Cette tête d'homme couronné, dont l'origine est inconnue, reprend le style des gisants de la nécropole de la basilique Saint-Denis (Saint-Denis, 93). Décapitée, cette tête de roi rappelle la galerie des Rois de Juda (représentant la généalogie de la Vierge selon la Bible) sur la façade de la cathédrale Notre-Dame de Paris. À la Révolution, ces sculptures sont mutilées et privées de leur tête parce qu'on pense qu'il s'agit des rois de France.

Ici, la tête ouvre vers l'espace réservé aux représentations de la chevalerie et suggère une société médiévale violente, dans laquelle les élites guerroyaient entre elles.

45

Éléments de fixation de la chaîne du pont-levis

Entre 1385 et 1438

Fer

Fouille du château d'Orville
à Louvres (95)

Ces éléments permettaient de fixer la chaîne du pont-levis du château d'Orville..

Le château représente symboliquement le pouvoir du seigneur, c'est pourquoi il est généralement construit le plus haut possible. Quand il n'y a pas de donjon comme pour les châteaux les plus puissants, la tour-porte représente le pouvoir et l'assoit. Le château d'Orville, dominant la vallée du ruisseau du Rhin, est justement constitué de deux tours-portes permettant d'entrer et sortir du domaine seigneurial.

Le château se plaçait le long de la voie commerciale de Paris à Senlis. Un emplacement stratégique qui lui vaudra d'être pris par les

Anglais pour bloquer l'approvisionnement de Paris lors de la Guerre de Cent ans, avant d'être assiégé et détruit par les Français.

L'image du château fort, prégnante dans l'imaginaire occidental, rappelle une époque marquée par la guerre et où s'illustraient, par leurs exploits guerriers, des héros, par leurs exploits guerriers mais dont le prestige se signalait déjà par une résidence associée à la guerre.

Clefs

XIVe - XVe siècles

Fer

Fouille du château d'Orville à Louvres et enclos du Cimetière à Fosses (95)

Ces clefs évoquent la possession, la préciosité et l'intimité. Les clefs comme les serrures peuvent être ouvragées comme de véritables objets d'art. Leur forme évolue au cours du temps et certains mécanismes sont d'une grande ingéniosité. Parfois dotés d'un secret qui peut être un geste particulier à exécuter, un procédé mystérieux à actionner, ces dispositifs mettent au défi l'intrus qui cherche à en forcer l'ouverture.

45

Contre-plaque de ceinture avec décor damasquiné

Époque Mérovingienne,
VI-VIIème siècle
Plaque en Fer et damasquinure
en argent
Objet retrouvé en contexte
funéraire
Fouille CRAVF 1980, Condécourt
(Val d'Oise)

Très présentes dans les fouilles archéologiques de sites funéraires d'époque mérovingiennes, les plaques-boucles et les contre-plaques de ceinture sont très utiles pour indiquer le statut social de l'homme qui les possèdent. Selon la complexité des motifs et leur préciosité, il est possible de déterminer un certain nombre d'aspects de la vie du défunt.

Ici, la contre-plaque (la partie faisant face à la boucle de ceinture) est damasquinée. Cette technique correspond à l'art d'incruster du métal sur un support de métal différent. Elle apparaît d'abord en Orient notamment chez les Égyptiens, les Grecs et les Romains. Les motifs stylisés comme les entrelacs qui la caractérisent en seraient originaires, à moins qu'ils ne soient d'origine nordique. Ils se diffusent en tout cas largement en Europe sur différents supports allant de la garniture de ceinture aux pièces de harnachement et peuvent être fabriqués par des artisans itinérants ou des ateliers locaux.

45

Pointes de flèche

X^e- XIe siècles

Fer

La Vieille Eglise à Baillet-en-France (95)

Dépôt Etat (DRAC-SRA) - Fonds
JPGF Villiers-le-Bel

XIe siècle

Fer

Fouille du Bois d'Orville à
Louvres (95)

Dépôt Etat (DRAC-SRA)

XIIe siècle

Fer

Le Château Saint-Côme à
Luzarches (95)

Dépôt Etat (DRAC-SRA) - Fonds
JPGF Villiers-le-Bel

XIVe - XIVe siècles

Fer

Fouille du château d'Orville à
Louvres (95)

Prêt du musée Archéa, Inv.
2006.1.113

45

Carreaux d'arbalète et talon du trait

XIVe - XVe siècles

Fer

Fouille du château d'Orville à
Louvres (95)

Au Moyen Âge, l'élite que constitue la chevalerie valorise les armes permettant le combat rapproché. L'arc, davantage utilisé pour la chasse, est relativement méprisé car il ne respecte pas l'idéal moral du code de la chevalerie.

La chevalerie se méfie des armes de trait : leur puissance rend en effet possible qu'un individu de classe inférieure puisse tuer un chevalier à distance. En écho à cela, le développement de l'arbalète est vu d'un mauvais œil car, contrairement à l'arc qui demande d'en maîtriser le maniement, l'arbalète ne nécessite pas beaucoup d'entraînement et est accessible au plus grand nombre.

Elle a une meilleure puissance de tir et s'avère capable de percer les armures plus aisément.

La crainte qu'inspirent ces armes conduit à leur réglementation par l'Église. Perçu comme excessivement meurtrier, l'usage de l'arc et de l'arbalète se trouve en partie prohibé. Toutefois, malgré l'interdit, l'arc et l'arbalète sont des armes de premier plan lors du conflit entre les Français et les Anglais pendant la Guerre de Cent Ans (1337-1453).

Prêt du musée Archéa

45

Bracelet

Époque mérovingienne, 480 à 520
Argent doré et grenats
Nécropole Saint-Rieul à Louvres (95)

Ce bracelet en argent doré incrusté de 22 petits grenats hémisphériques fait partie d'une paire découverte dans une sépulture de la nécropole Saint-Rieul à Louvres (95). Le motif zoomorphe sur ses extrémités se retrouve en très petit nombre du nord-ouest de la Gaule jusqu'en Rhénanie et au sud-ouest de l'Allemagne. Il témoigne du rang social élevé de la défunte, ce que confirme le reste du mobilier funéraire.

Paires de fibules ansées digitées en argent partiellement doré

480 à 520 (époque mérovingienne)
Argent doré et fer (ardillon)
Nécropole Saint-Rieul à Louvres (95)

Cette paire de fibules, retrouvée en contexte funéraire, ornait le bassin de la défunte. Le décor géométrique complexe, assez rare, varie d'une partie à l'autre de la fibule et présente des rehaussements de dorure et un fin grènetis bordant la tête. La production de ces fibules est localisée entre la Seine et la Somme. Il n'est pas certain qu'elles aient été produites dans des ateliers fixes, leur moulage ayant pu être exécuté par des artisans itinérants, travaillant à la demande. Ils devaient couler le métal dans des matrices, probablement des moules bivalves en argile.

45

Éléments de fixation de la chaîne du pont-levis

Entre 1385 et 1438

Fer

Fouille du château d'Orville à
Louvres (95)

Ces éléments permettaient de fixer la chaîne du pont-levis du château d'Orville. Le château représente symboliquement le pouvoir du seigneur, c'est pourquoi il est généralement construit le plus haut possible. Quand il n'y a pas de donjon comme pour les châteaux les plus puissants, la tour-porte représente le pouvoir et l'assoit. Le château d'Orville, dominant la vallée du ruisseau du Rhin, est justement constitué de deux tours-portes permettant d'entrer et sortir du domaine seigneurial. D'abord une maison forte au XIIème siècle, puis château fortifié, il est la demeure des Gallois d'Aunay, seigneurs d'Orville. Le château se plaçait le long de la voie commerciale de Paris à Senlis.

Un emplacement stratégique qui lui vaudra d'être pris par les Anglais pour bloquer l'approvisionnement de Paris lors de la Guerre de Cent ans, avant d'être assiégé et détruit par les Français. L'image du château fort, prégnante dans l'imaginaire occidental, rappelle une époque marquée par le conflit. S'y s'illustraient, par leurs exploits guerriers, des héros dont le prestige se matérialisait d'abord par une résidence associée à la guerre.

45

Modillon d'allure cubique orné d'une tête masculine barbue (homme sauvage)

Calcaire
21,5 x 19 x 19cm
Provenance inconnue

Les modillons, éléments architecturaux soutenant une corniche à la manière d'une console, sont souvent comme ici, porteurs de décors. Cette sculpture – dont le visage barbu et chevelu ainsi que les grandes oreilles lui confèrent un aspect de monstre ou d'homme sauvage – est typique des modillons romans et du premier art gothique.

La figure de l'homme sauvage est une invention typiquement médiévale contrairement à d'autres figures venues d'ailleurs et remployées par le Moyen Âge occidental.

L'homme et la femme sauvages sont des êtres qui vivent généralement dans la forêt, à l'écart de la civilisation. Ils sont représentés comme brutaux, bestiaux, habités par des états proches de la folie dans les textes et les images et animalisés par une pilosité excessive. Cette hybridité fait office de figure repoussoir, se plaçant comme contre-modèle de l'idéal courtois qui prévaut dans la société médiévale.

45

Fragment de rose de Notre-Dame, élément d'architecture

Calcaire
21,5 x 19 x 19 cm
Provenance inconnue

L'architecture médiévale est souvent porteuse de décor, qu'il soit figuratif ou géométrique. Au XIXe siècle, la cathédrale de Notre-Dame est redécouverte et restaurée par l'architecte Viollet-le-Duc, qui est un des principaux acteurs de la redécouverte du Moyen Âge à cette époque. Ici, ce fragment de rose de Notre-Dame présente un décor de pointe en taille de diamant.

47

Héloïse Farago

Héloïse Farago est née en 1997 à Paris. Elle vit et travaille entre Paris et la Normandie (France).

Marguerite de Beverly

2021

Émaux sur faïence

Environ 78 cm x 25 cm

Utilisée comme support pictural, la faïence devient la toile de scènes issues d'un imaginaire médiéval. Dans celle-ci apparaît une chevalière munie de son épée et d'une étrange coiffe. Il s'agit de Marguerite de Beverly (13e siècle), une chevalière qui, n'ayant pas de heaume, partit en croisade avec une casserole sur la tête, s'affublant ainsi d'un accessoire de cuisine, symbole d'oppression patriarcale, pour aller combattre et mener la guerre auprès des hommes. L'artiste mêle peinture et céramique déstabilisant ainsi les hiérarchies artistiques. De la même façon, les codes sociaux et genres médiévaux sont transgressés pour donner lieu à une émancipation féminine.

Prêt de l'artiste

48

Neila Czermak Itchi

Neila Czermak Itchi est née en 1996 à Bondy (France). Elle vit et travaille à Marseille (France).

Gates are closed

2022

Stylo bille sur papier

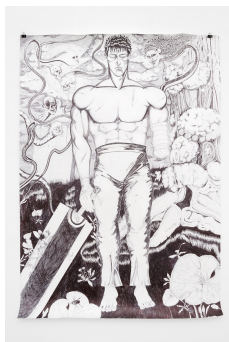
42 x 30 cm

Guts

2021

Stylo bille bic sur papier

213 x 151 cm

Une femme est allongée, les genoux pliés et le visage recouvert par ses bras. Impossible d'avoir accès à ses émotions ou expressions. Le titre *Gates are closed*, (les portes sont fermées) et l'inscription *No trespassin* (pas d'intrusion) renvoient à la ceinture de chasteté que porte le personnage mais aussi aux ronces qui délimitent l'espace dans lequel elle se trouve. Les ronces sont-elles un symbole de protection ou de danger ?

Neila Czermak Itchi nous montre ici un dessin réalisé avec un stylo-bic représentant le personnage principal du manga Berserk. Dans l'histoire, Guts est vu comme un guerrier impitoyable et solitaire qui a perdu une partie de son bras lors d'un important combat qui va bouleverser la suite de l'intrigue mais aussi la vie du personnage. Guts est entouré de créatures presque fantomatiques, voire maléfiques que l'on peut retrouver tout le long de son aventure.

49

Mélanie Courtinat

Mélanie Courtinat est née en 1993 à Paris (France) où elle vit et travaille.

Ten Lands
2020
Jeu vidéo

Ten Lands est un format hybride, à mi-chemin entre le clip vidéo interactif et le jeu vidéo. Avec une esthétique inspirée de l'heroic fantasy, chaque niveau illustre visuellement l'un des dix morceaux de musique d'ambient de l'album éponyme du compositeur Yatoni. Cette expérience immersive, proche de la dérive contemplative, met en scène un personnage médiéval vêtu d'une lourde armure de métal opaque. Son visage totalement masqué en fait un avatar anonyme, dans lequel chacun et chacune peut se projeter.

Prêt de l'artiste

50

Léo Penven

Léo Penven est né en 1998 à Strasbourg (France). Il vit et travaille à Bagnolet (France).

Le livre d'Alice
2024

Crayon sur toile, cadre en
okoumé
250 x 90 cm

Le retable de Léo Penven est directement inspiré des planches présentes dans le manga *Berserk* de Kentaro Miura et des nombreuses batailles qui font la singularité de cet ouvrage. Des créatures voire des monstres se mêlent à des personnages dans une scène qui se dessine sous nos yeux, aux allures de massacre.

Le choix du retable fait écho à l'art du Moyen Âge, et dans le même temps au manga puisque l'histoire de *Berserk* se déroule dans un monde de *dark fantasy* inspiré de l'Europe médiévale.

Prêt de l'artiste

51

Peter Briggs

Peter Briggs est né en 1950 à Gillingham (Royaume-Uni). Il vit et travaille en France.

Couple céleste

1990

Fonte de fer

36,7 x 24,4 x 12,9 cm

Cette sculpture associe des formes végétales agencées et recomposées pour créer une sculpture en bronze d'un arbre miniature. Cette pièce fait partie du travail mené par l'artiste dès 1980 autour du monde végétal et du bois. À la suite d'une promenade en forêt, il trouve une branche, qu'il ramène à son atelier. Ce geste va donner naissance à une série de sculptures, où bois et cire se mêlent dans un dialogue de formes. Chaque œuvre, unique, est le résultat de trois étapes : la collecte, le modelage, puis la transformation par le procédé de la cire perdue. Le thème de la (presque) gémellité, s'invite également dans ses créations, avec des formes qui dialoguent et se complètent tout en restant distinctes, célébrant ainsi le contraste et l'hybridation entre les matières.