

Vent des Forêts
21 rue des Tassons
55260 Fresnes-au-Mont
Tél. +33 (0)3 29 71 01 95
contact@ventdesforets.org
www.ventdesforets.com

La Révérence

Noel Varoqui

Une commande artistique de la commune de Pierrefitte-sur-Aire dans le cadre de l'action Nouveaux commanditaires de la Fondation de France.

Commanditaires :

Le maire et les membres du conseil municipal de Pierrefitte-sur-Aire.

Médiation : Vent des Forêts

Inauguration de l'œuvre le 13 juillet 2019 à 17h à Pierrefitte-sur-Aire.
(Angle de la rue de l'Eglise et de la rue du Moulin.)

Noel Varoqui, *La Révérence*,
Pierrefitte-sur-Aire (55)
juillet 2019

La Révérence

Noel Varoqui

Une commande artistique de la commune de Pierrefitte-sur-Aire dans le cadre de l'action Nouveaux commanditaires de la Fondation de France.

Commanditaires :

Le maire et les membres du conseil municipal de Pierrefitte-sur-Aire.

Médiation : Vent des Forêts

Dans le cadre de l'action Nouveaux commanditaires initiée par la Fondation de France, le conseil municipal du village de Pierrefitte-sur-Aire réuni autour du maire a souhaité passer commande d'une œuvre pour réaffirmer son attachement à son environnement et notamment à la forêt. Vent des Forêts, qui accompagne des commanditaires dans leur démarche, a proposé de confier cette commande à l'artiste Noel Varoqui. *La Révérence* prend la forme d'une grande peinture murale et d'un jardin paysager.

Le contexte

Pierrefitte-sur-Aire est une commune de 330 habitants située dans le département de la Meuse (55), en région Grand-Est. Accessible en 1 heure de Paris par le TGV Est Européen, Pierrefitte-sur-Aire est situé à 22 km de Bar-le-Duc, 36 km de Verdun, 80 km de Metz et 90 km de Nancy. Situé dans une zone géographique foncièrement rurale, avec une très faible densité démographique, les ressources de la commune proviennent essentiellement de l'exploitation forestière, agricole et des activités liées à la chasse.

En rouge, implantation du projet La Révérence, au centre du village de Pierrefitte-sur-Aire

Au cœur du village, suite à l'acquisition et à la démolition d'une maison vétuste par la municipalité, une zone dégagée en forme de place est laissée en déshérence. Celle-ci donne sur la route départementale D902, empruntée notamment par la navette Meuse-TGV pour les trains en direction et en provenance de Paris, Strasbourg, Bordeaux et Nancy. Elle offre 150 m² de murs aveugles laissés apparents par la destruction du bâtiment. La commune souhaite poursuivre la requalification du bourg-centre et de ce carrefour en aménageant cette place centrale.

Emplacement dédié au projet
La Révérence, au centre du village
de Pierrefitte-sur-Aire
novembre 2017

Les commanditaires

Autour du maire de la commune M. Robert Breneur se constitue un groupe de commanditaires, dont les membres du conseil municipal composé de : Patrick Etienne, exploitant agricole, Olivier Bacourt, ouvrier, Nelly Floczek, laborantine, Bertrand Jacquemet, exploitant agricole, Nicolas Jannot, exploitant agricole, Jean-Luc Lamant, ouvrier, Ludovic Lepine, sans emploi, Delphine Nicolas, chargée de mission, Laurent Palin, exploitant agricole, Vincent Simon, agent ONF.

Présentation de l'étude du projet
La Révérence au conseil municipal
de Pierrefittesur-Aire
novembre 2017

La commande

L'objectif de la commande est de symboliser l'attachement du village à la forêt toute proche, 3 km, tout en créant une petite place publique invitant à la convivialité. Celle-ci doit permettre aux habitants, dans un usage quotidien, de réaffirmer leur lien avec leur environnement.

Il s'agit de requalifier le lieu qui deviendra un espace collectif à l'usage partagé susceptible d'accueillir des rassemblements à l'échelle du village.

L'œuvre devra permettre aux habitants de la commune de se reconnaître dans une réalisation artistique qui l'incarne et la fait rayonner sur son territoire, au-delà de son périmètre immédiat.

Les commanditaires se sont rapprochés de l'association Vent des Forêts, médiateur de l'action Nouveaux commanditaires de la Fondation de France pour les accompagner dans la création d'une intervention artistique à cet endroit.

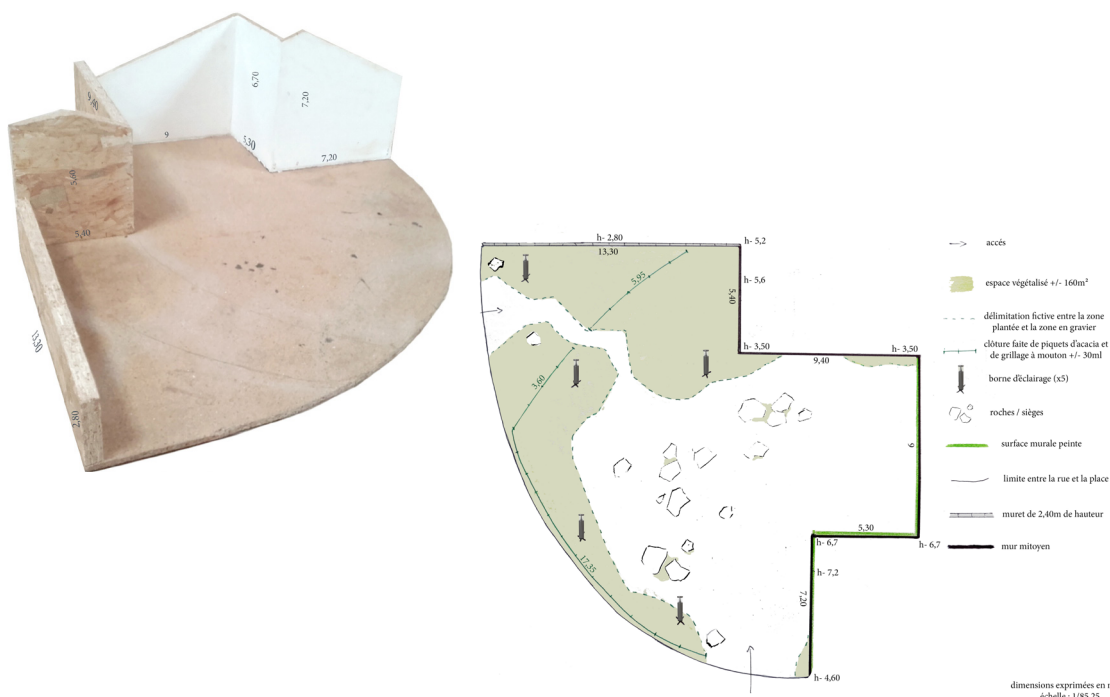
L'artiste

Vent des Forêts a proposé aux commanditaires de passer la commande de l'œuvre à l'artiste Noël Varoqui. Cet artiste peintre français, qui a fait le choix de s'implanter localement en 2016, a principalement une pratique de grands, voire très grands formats à l'huile sur châssis, figuratifs, réalistes. Son genre de prédilection est la nature morte et ses thèmes la vanité et le couvert forestier, toujours peints sur le motif.

Le projet

La Révérence

L'œuvre, située à l'angle de la rue de l'Église et de la rue du Moulin à Pierrefitte-sur-Aire, se déploie sur les 150 m² de murs de façade actuellement libres surplombant une place ; celle-ci faisant partie du projet artistique pensé par l'artiste qui l'aménage en jardin paysager. L'ensemble peinture/jardin constitue la totalité de l'œuvre. La peinture sur l'intégralité des murs dialogue avec les plantations en regard afin de constituer un « espace total », cohérent, dont la thématique est la forêt, le sous-bois. Cet espace est conçu comme un cheminement venant de « l'extérieur », la route, vers l'«intérieur», le jardin puis la peinture. Celle-ci est toutefois visible de loin étant donné ses dimensions, elle constitue un repère fort dans le village, un point de rendez-vous central que tous les habitants sont amenés à fréquenter.

Extrait de la note d'intention de Noel Varoqui :

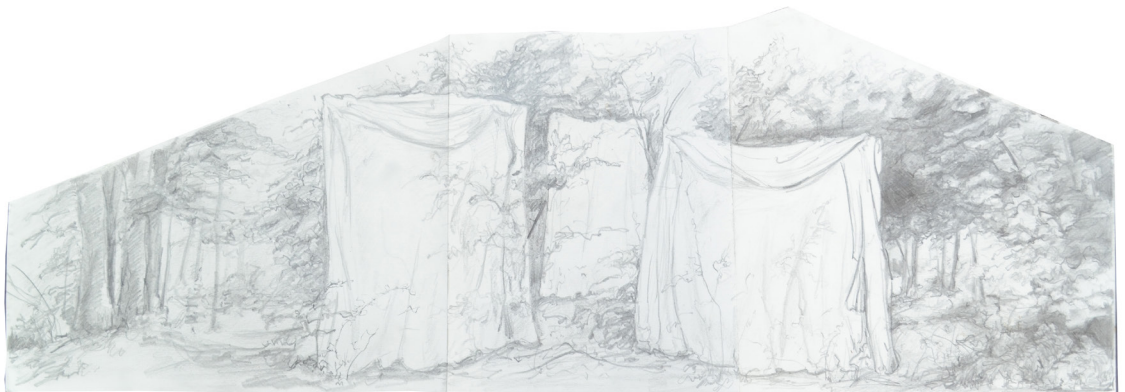
« *La Révérence* ne se limite pas à un travail pictural sur une partie des murs mitoyens - même si celui-ci en est la part fondamentale, mais ambitionne d'être une pièce qui prend possession de l'ensemble de la place et qui s'étale, dans une scénographie précise sur l'ensemble de la surface au sol. Tout, de la végétation plantée, des éléments en clôture grillagée et ceux en roche, ou encore les bornes d'éclairage, participe à la création d'un univers cohérent où chaque élément sert à valoriser l'ensemble et à créer une unité évidente.

La Révérence est un espace parfaitement intégré au paysage alentour, un espace replié sur lui même ; un espace de quiétude, qui délivre une atmosphère sereine propice à la contemplation ; un espace varié en perspectives et morceaux remarquables ; un espace dédié au merveilleux.

La Révérence est un projet qui mobilise une grande partie de la population du village pour la réhabilitation de cette place et de ces murs. À l'origine du projet par sa demande d'œuvre, elle sera aussi partie prenante des différentes étapes de la réalisation, notamment celles concernant la plantation du jardin aux différentes saisons.

La Révérence fait partie intégrante du village de Pierrefitte-sur-Aire et tous les habitants devraient reconnaître à cet espace partagé un surcroît de convivialité. »

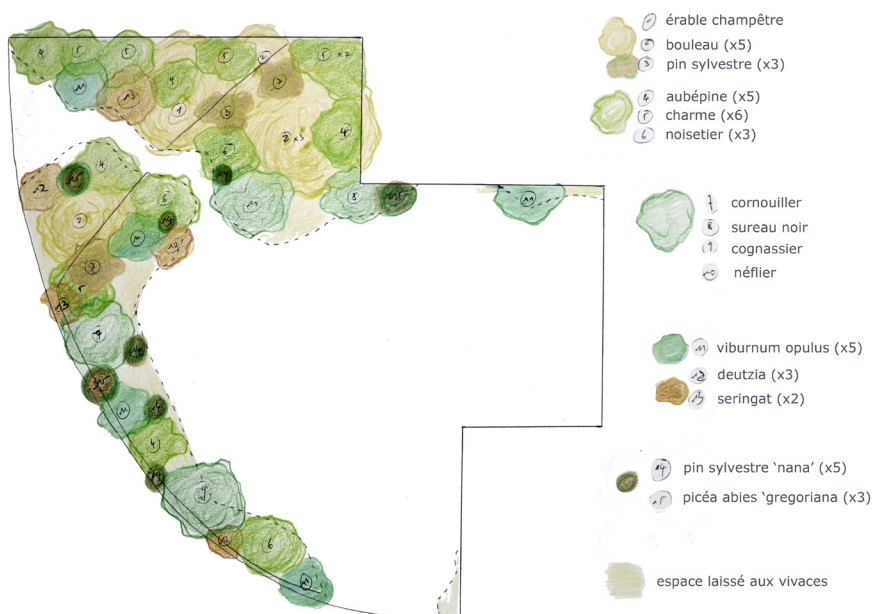
Noel Varoqui
dessin préparatoire
de la peinture murale de
La Révérence
mai 2018

Noel Varoqui
maquette de la peinture et du jardin
de *La Révérence*
mai 2018

« Le tracé de la superficie à planter a été défini pour s'accorder avec la surface de la place, et cela en jouant avec les lignes marquées des murs et la large courbe créée par le virage de la route. Aussi afin de laisser une parfaite visibilité de la peinture, toute la verdure a été regroupée le long des espaces dégagés. Pour entrer dans la place, deux accès ont été prévus : l'un par un sous-bois menant au centre de l'aménagement pour que la peinture puisse être découverte d'un seul regard ; l'autre, sur le côté pour que la peinture soit d'abord appréciée dans ses détails et la végétation dans son ensemble. »

Pour concevoir la végétalisation de cet espace et choisir les essence que je souhaite, je me suis inspiré de ce que l'on trouve, en local, dans les haies présentes en bord de champs, dans les lisères de forêts laissées libres, dans les bosquets et les taillis. Pour chaque spécimen, jamais je n'ai tenu compte de la hauteur et de l'envergure qui peuvent figurer à titre indicatif dans les encyclopédies de botaniques. Ce qui compte est l'effet immédiat que va engager cette composition et c'est au fil des années qu'en des tailles douces et régulières cet arrangement continuera à s'épanouir avec harmonie. »

Noel Varoqui
 schéma d'implantation des essences
 du jardin paysager de La Révérence
 juillet 2018

« Tous les arbres et arbustes ont été sélectionnés pour leur caractère robuste, rustique, ancien, commun et authentique. Tout en souhaitant une grande diversité dans le nombre, je me suis attaché à retenir ceux présentant une similitude certaine dans leur aspect.

Ainsi : le blanc dans les floraisons (aubépine / cornouiller / sureau noir / cognassier / néflier / viburnum / deutzia / seringat), le délicatement ciselé des feuilles (érable champêtre / bouleau / pin sylvestre / aubépine / charme / noisetier / cornouiller / sureau noir / viburnum / deutzia / seringat / pin sylvestre 'nana' / picéa abies), la profusion de petits fruits (érable champêtre / pin sylvestre / aubépine / charme / noisetier / cornouiller / sureau noir / cognassier / néflier / viburnum / deutzia / seringat / pin sylvestre 'nana' / picéa abies), les fleurs en chaton (bouleau / charme / noisetier), le frêle des branchages (bouleau / pin sylvestre / aubépine / sureau noir / viburnum / deutzia / seringat / pin sylvestre 'nana' / picéa abies), le solidement ramifié sur tronc (érable champêtre / aubépine / charme / cornouiller / sureau noir / cognassier / néflier / viburnum), la pousse naturelle en dense cépée (bouleau / aubépine / noisetier / sureau noir / deutzia / seringat), les écorces remarquables (érable champêtre / bouleau / pin sylvestre / charme / cornouiller / sureau noir / pin sylvestre 'nana' / picéa abies), et l'intérêt en toute saison harmonisent l'ensemble et sont des caractéristiques qui feront écho aux nuances, touches, lumières, nuées présentes dans la peinture. Là, un dialogue s'installera entre le réel et la représentation. »

Plantation du jardin paysager
de *La Révérence*,
décembre 2018 et avril 2019
avec les habitants de
Pierrefitte-sur-Aire (55)

Noel Varoqui
réalisation de la peinture murale
de *La Révérence*,
d'avril à juillet 2019
Pierrefitte-sur-Aire (55)

Noel Varoqui

Né le 12 décembre 1982 à Dourd'al, France
Vit et travaille à Lahaymeix (55)
www.noelvaroqui.fr

Expositions personnelles (sélection)

- 2019 **Temps Morts**, Ergastule, espace d'art contemporain, Nancy
- 2016 **régénérescence**, Galerie Verlaine, Médiathèque Pontiffroy, Metz
- 2015 **TORPEUR**, École Nationale Supérieure d'Art et de design, Nancy
- 2014 **déploiement**, Collège Les Avrils, Saint-Mihiel
REPLIS, secteur de la Ferme de Louvant, Vent des Forêts, Meuse
Nächtlich, Galerie 4-Vingt, Sarrebruck (DE)
- 2013 **FUNERAL**, Église des Trinitaires / Octave Cowbell, Metz
NOCTURNE, Octave Cowbell, espace d'art contemporain, Metz
- 2012 **Théâtre de verdure**, Galerie Artivia, Bouzonville
POST MORTEM, Castel Coucou, espace d'art contemporain, Forbach

Expositions collectives (sélection)

- 2019 **Le musée nous inspire**, Musée de la Cour d'Or, Metz
- 2018 **6 Week-ends d'Art Contemporain**, Muséum-aquarium de Nancy
- 2017 **Dessine moi un mouton**, Salon du dessin, Pavillon Poirel, Nancy
Viaticum, Gare de Metz et Nancy, Metz
- 2016 **6 week-end d'art contemporain**, Musée des Beaux-Arts, Nancy
- 2014 **Lupanar**, galerie Forma, Lausanne (CH)
- 2012 < 2015 **éclosion d'art dans les jardins de Raville**, journées du patrimoine
- 2012 **végétal démocratie**, Musée d'Art et d'Histoire de Toul
- 2010 **Une Nuit / Eine Nacht**, Castel Coucou, Hôtel de la Poste, Forbach
- 2008 **Garden Party**, ENSAN, Nancy
- 2007 **le nouveau paysage familial**, Galerie Poirel, Nancy
Projet 30x30 poursuite, sous la direction de S. Bianchini

Commande artistique

- 2019 **La Révérence**, commande de Pierrefitte-sur-Aire (action Nouveaux commanditaires, Fondation de France)

Bourses - prix

- 2018 ÉMERGENCES Région Grand-Est
- 2016 Aide à l'Installation d'Atelier DRAC Lorraine
- 2014 Prix Henri Galilée Académie de Stanislas, Nancy
- 2013 Aide Individuelle à la Création DRAC Lorraine

Résidences

- 2019 **Memento Mori**, Ergastule, Nancy
- 2014 **REPLIS**, Vent des Forêts, Centre Rural d'Art Contemporain
- 2013 **F'ART**, Collège Holderith / Castel Coucou, Farébersviller
- 2012 **30 ans d'Emmaus**, Emmaüs Forbach / Castel Coucou

Interventions (sélection)

- 2015 PLIS, Workshop ENSAD, Nancy
Conférence ENSAD, Nancy
Conférence FAC d'Arts-Plastiques, Metz

Noel Varoqui
All is violent, all is bright, 2019
Huile sur toile, 250 x 180 cm

Noel Varoqui
Dirge, 2015
Huile sur toile, 360 x 540 cm

Noel Varoqui
Brightlight, 2015
Huile sur toile, 190 x 140 cm

Noel Varoqui
*Who can be sure about anything in
this darkness*, 2015
Huile sur toile, 80 x 190 cm

Noel Varoqui
Le nœud de la tête, 2017
Fusain et graphite, 57 x 45 cm

Noel Varoqui
Une fin de renaissance, 2017
Encre, 56 x 76 cm

Noel Varoqui
La fuite, 2015
Huile sur toile, 180 x 250 m

Noel Varoqui
Nuit blanche II, 2019
Huile sur toile

Noel Varoqui
Sleep disorder IV, 2018
Huile sur toile, 100 x 80 cm

L'action Nouveaux commanditaires de la Fondation de France

Un protocole de production artistique innovante

L'action Nouveaux commanditaires initiée par la Fondation de France permet à des citoyens confrontés à des enjeux de société ou de développement d'un territoire de **faire appel à l'art, en assumant une commande d'œuvre à des artistes contemporains de toutes disciplines**. Son originalité repose sur une conjonction nouvelle entre trois acteurs privilégiés : l'artiste, le citoyen commanditaire et le médiateur culturel agréé par la Fondation de France, accompagnés des partenaires publics et privés réunis autour du projet.

Les Nouveaux commanditaires sont nés de la rencontre entre le désir d'un artiste et le projet d'une institution. Début des années quatre-vingt-dix, la Fondation de France a développé un programme culturel en accord avec ses missions : appuyer les initiatives de citoyens qui, ensemble, s'emparent des problèmes d'intérêt général ; soutenir en priorité les démarches innovantes, porteuses des solutions de demain ; favoriser les rencontres entre les différents acteurs de la société. Elle voulait par ailleurs inscrire son intervention dans la production artistique. Elle confia cette mission à François Hers, lui-même artiste, qui cherchait à renouveler les modalités de production artistique, autour de deux enjeux principaux : rapprocher la société de ses artistes, et donner une valeur d'usage à l'art en l'ancrant dans des enjeux qui concernent directement les citoyens.

Mise en œuvre sur l'ensemble du territoire, dans des contextes variés

En France et en Europe, plus de 450 œuvres ont été produites ou sont en cours à ce jour, pour moitié en zone rurale, et dans des contextes extrêmement variés : communes urbaines, suburbaines ou rurales, espaces ou institutions publics (lycées, hôpitaux, prisons), associations, etc. L'action Nouveaux commanditaires est également reprise dans des pays européens, notamment en Belgique, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, en Norvège et en Suisse.

Plus d'une dizaine de médiateurs mettent aujourd'hui en œuvre ce protocole de production artistique en France. Experts sur la scène de l'art contemporain, à la fois médiateurs et producteurs, ils accompagnent des citoyens confrontés à un problème tel qu'une désertification rurale, la recherche identitaire d'une communauté ou d'un territoire, une perte ou une demande de sens, la violence urbaine ou institutionnelle, un besoin d'aménagement ou de revitalisation des liens sociaux, pour passer commande d'une œuvre à un artiste qui va prendre en compte les souhaits et besoins exprimés.

Des artistes aux pratiques les plus variées, de renommée internationale, s'y sont investis, tels que John Armleder, Daniel Buren, Matali Crasset, Tadashi Kawamata, Bertrand Lavier, Claude Lévêque, Olivier Mosset, Ettore Spalletti, Alain Séchas, Jessica Stockholder, Xavier Veilhan, Christopher Wool, Erwin Wurm, Rémy Zaugg...

La production d'une œuvre élaborée dans le cadre des Nouveaux commanditaires réunit de nombreux partenaires, acteurs privés et publics d'un même territoire. Les communes sont les plus nombreuses, aux côtés du Ministère de la Culture et de différents autres services de l'Etat, des entreprises privées, des conseils départementaux, des conseils régionaux, des associations... www.nouveauxcommanditaires.eu

A propos de la Fondation de France

Chacun de nous a le pouvoir d'agir pour l'intérêt général. Cette conviction est, depuis 50 ans, le moteur de la Fondation de France. Chaque jour, elle encourage et canalise les envies d'agir, avec un objectif : les transformer en actions utiles et efficaces pour construire une société plus digne et plus juste.

La Fondation de France a développé un savoir-faire unique, en s'appuyant sur les meilleurs experts, des centaines de bénévoles et des milliers d'acteurs de terrain, dans tous les domaines de l'intérêt général : aide aux personnes vulnérables, recherche médicale, environnement, culture, éducation... Elle intervient de deux façons : à travers ses propres programmes d'actions et en facilitant le travail de 857 fondations qu'elle abrite. Elle soutient ainsi près de 10 000 projets chaque année. La Fondation de France est le premier réseau de philanthropie en France, présente sur tous les territoires. Indépendante et privée, elle ne reçoit aucune subvention et n'agit que grâce à la générosité des donateurs et des testateurs.

www.fondationdefrance.org

Le médiateur

Vent des Forêts, Espace rural d'art contemporain
Mairie, 21 rue des Tassons
55 260 Fresnes-au-Mont, France
Tél. +33 (0)3 29 71 01 95
contact@ventdesforets.org
www.ventdesforets.com

Direction artistique : Pascal Yonet
yonet@ventdesforets.org

Vent des Forêts est une association centre d'art située au cœur du département de la Meuse, en région Grand est. Six villages agricoles et forestiers invitent depuis 1997 des artistes d'aujourd'hui à développer un travail de création en prise directe avec le territoire. L'immersion des artistes au sein d'un contexte rural fait partie de l'aventure de Vent des Forêts. Logés chez l'habitant, ils sont aidés par des artisans locaux et des bénévoles durant le processus de production. Tous mettent à disposition leur expertise et savoir-faire pour accompagner les artistes dans leurs recherches, mise en œuvre et installation de leurs projets. L'implication des artistes sur le territoire donne lieu à des rencontres mémorables et à des créations sur mesure, exposées au temps qu'il fait et au temps qui passe, éphémères ou relativement durables, qui privilégient un rapport direct avec l'environnement.

Fruits de ces résidences, plus de deux cents œuvres ont vu le jour, dont près de cent sont actuellement visibles le long de quarante-cinq kilomètres de sentiers forestiers spécifiquement balisés et librement accessibles, composés de 7 boucles de 1 à 4 heures de marche.

Vent des Forêts est médiateur agréé par la Fondation de France pour développer l'action Nouveaux commanditaires en région Grand Est.

Vent des Forêts reçoit le soutien du Ministère de la Culture - DRAC Grand Est, de la région Grand Est, du Département de la Meuse, de la communauté de communes de l'Aire à l'Argonne et des villages de Vent des Forêts.

Claudia Comte
Saphira
VdF, 2010
© Sébastien Agnetti

None Futbol Club
Keep warm burnout the rich
VdF 2017
© Xavier Lavernhe

Marina Le Gall
Hannibal
VdF, 2016
© Roxane Kouby

Théodore Fivel
Encore des agapes...
VdF 2012
© Guillaume Ramon

