

Septembre de la Céramique et du Verre

Valérie Delarue

Éditions Les Baux-de-Provence

page de couverture recto-verso :
détail du *Festin du goupil*, 2014-2016,
grès émaillé, 53 x 39 cm

« Construction de Babel »,
extrait de la vidéo *Babel*, 2014,
@ Élise Folliot

LES BAUX-DE-PROVENCE

Septembre de la Céramique et du Verre

Valérie Delarue

Atelier, 2016
@ Valérie Delarue

SOMMAIRE

Michel Fenard, Le mot du maire, <i>Mayor's word</i>	p.6
Sylvie Caron, Le mot du commissaire, <i>Souffle léger, vapeur éphémère...</i> Curator's word, <i>Mere breath, ephemeral mist...</i>	p 10
Frédéric Bodet, <i>Puissance des grottes</i> <i>anglais</i>	p.12
Karine Lacquemant, <i>Valérie Delarue, un festin céramique,</i> <i>Valérie Delarue, a ceramic feast,</i>	p. 54
Informations pratiques, remerciements	p. 62

Le mot du maire

Here we are already at the fourth presentation of *Septembre de la Céramique et du Verre*. Last year was a brilliant success, celebrating Elmar Trenkwalder and his imposing works that so impressed the public. The public was also won over by the artist's exceptional amiability. Another great success was the April 2016 exhibit, *Écrire pour les Baux jusqu'à la porcelaine*¹. This featured the works of our 2015 artist in residence, Fabienne Yvert, who had invited an artist friend, Virginie Rochetti.

This year, we are pleased to receive two acclaimed artists, Valérie Delarue with "Mere breath, ephemeral mist" at the Post Tenebras Lux municipal gallery, and Clémence van Lunen with "Playing with fire" in the courtyard and in the town hall. Artist in residence Thomas Salet and his "Here or elsewhere" project has come to work for several weeks in the Atelier Serra and we will see his works in April-May 2017 in the Post Tenebras Lux.

The Atelier Serra will continue all year long to receive young ceramic artists in residence, under the attentive leadership of Guy Bareff. Former artists in residence, like Flavie van der Stigghel, often come back to fire their pieces. Bérénice Sajner and Fernando from New York also meet up there.

Our thanks to David Caméo, the managing director of the Decorative Arts Museum, Paris and to Christine Germain-Donnat, the director of the Department of Heritage and Collections at the Cité de la Céramique, Sèvres & Limoges. We also thank the artists, the galleries, the lenders who have given their support for this presentation and who enable us to continue to raise our standards each year, and of course Sylvie Caron, who has once more committed herself to this adventure to offer us this new presentation, worthy of a grand celebration of the ceramic arts.

Here's to your fine discoveries!

Michel Fenard
Mayor of Les Baux-de-Provence

Nous voici déjà à la quatrième édition de *Septembre de la Céramique et du Verre*. Un succès foudroyant l'année dernière pour fêter Elmar Trenkwalder et ses œuvres grandioses qui ont impressionné le public. Public conquis aussi par l'extrême gentillesse de cet artiste. Un grand succès aussi pour l'exposition en avril 2016 « pour Écrire les Baux jusqu'à la porcelaine » des œuvres réalisées par notre résidente 2015 Fabienne Yvert qui avait invité une amie artiste, Virginie Rochetti.

Nous sommes heureux de recevoir cette année deux artistes au talent reconnu Valérie Delarue avec «souffle léger, vapeur éphémère» à Post Tenebras Lux et Clémence van Lunen avec «Jouer avec le feu» dans la cour et à l'Hôtel de Ville.

En résidence Thomas Salet et son projet « Ici, ou quelque part... » qui vient s'installer pour quelques semaines à l'Atelier Serra et dont nous verrons les travaux entre avril et mai 2017 à la galerie municipale Post Tenebras Lux.

La résidence de l'Atelier Serra continue toute l'année sous la houlette vigilante de Guy Bareff à accueillir des jeunes céramistes. Souvent les anciens résidents tel Flavie van der Stigghel reviennent faire cuire des pièces, Bérénice Sajner, Fernando venus de New York s'y rencontrent aussi.

Un grand merci à David Caméo, directeur général des Arts Décoratifs de Paris et à Christine Germain-Donnat, directrice du département du patrimoine et des collections de la cité de la céramique Sèvres & Limoges.

Un grand merci aux artistes, aux galeries, aux prêteurs qui ont accompagné cette édition et nous permettent d'être de plus en plus exigeants chaque année, sans oublier Sylvie Caron, qui s'est une fois de plus engagée dans cette aventure pour nous offrir cette nouvelle édition, digne d'une grande fête de la céramique.

Je vous souhaite de belles découvertes.

Michel Fenard
Maire des Baux-de-Provence

1. To writing for Les Baux, even in porcelain

Mere breath, ephemeral mist...

I first encountered Valérie Delarue's work at the Eleventh Châteauroux Biennial in 2001, where *Vanité au gastérophone* was exhibited. It was, without a doubt, the work that made me adore contemporary ceramics and abandon the 1950s.

After a strong course of studies in the 1990s, first at the Beaux Arts school of fine arts in Paris where she had Georges Jeanclos as a professor, and then at the California College of the Arts in Oakland under Viola Frey, Valérie did an internship at the Manufacture Nationale in Sèvres to learn porcelain techniques. Today, I am pleased to be able to present her work in this fourth presentation of *Septembre de la Céramique* in les Baux-de-Provence. I consider her body of work as one of the most outstanding and accomplished in her generation of artists. In the Post Tenebras Lux gallery, we have attempted to reconstruct the evolution of Valérie's career, by exhibiting *Vanité au gastérophone* first of all, and then in the second room, the 2014 works *Babel* and *Cratère*, all interspersed with ceramic discs created specially for the location in July-August 2016. The third and last room contains her centerpieces, that seminal item of French table arts.

In this catalogue, you will find a picture of the splendid 2008 *Massacre* centerpiece. It was purchased by the Decorative Arts Museum, to which I would like to pay tribute for their unfailing support for the ceramic arts.

These centerpieces are also magnificent examples of vanitas art, inspired and named for the phrase in the Old Testament's Book of Ecclesiastes: וְכָל־כְּלִי־לֶחֶם־וְכָל־כְּלִי־לֶחֶם־וְכָל־כְּלִי־לֶחֶם (vanity of vanities, all is vanity). The word translated by "vanity" literally means "mere breath", or "ephemeral mist". The message is to meditate on the transient, vain nature of human life and the futility of worldly sexual pleasures when death lies in wait, as alluded to in *Mon âme, ma chair, mon sang* (my soul, my flesh, my blood) in 2008.

Vanité aux corolles and *Vanité aux plantes de pieds*¹, which were created specially in ceramic for the 2006 Céramique Fiction exhibit in Rouen, bring to mind the luxuriance and strangeness of Bernard Palissy's sixteenth-century works. Christine Germain-Donnat (curator of Rouen's ceramic museum and currently director of the national ceramic museum in Sèvres) wrote about these works: "Covered in lustrous enamel, the profuse vegetation overruns the basins, camouflaging symbols of death. A skull emerges from the corollas of a carnivorous plant to leer at the visitor. Like trophies torn from the enemy or pitiful human remains, feet lie abandoned in the midst of red currants and snails. With their undeniable seductive quality, these two works by Valérie Delarue resuscitate memento mori art with great talent. Exhibited among ceremonial glazed-ceramic serving dishes from the eighteenth century, those sublime traces of a past fortune, these pieces of vanitas art capture the seductive materiality of things and their imminent, inevitable degradation."

In vanitas art, the objects represented, including skulls, are all symbolic of the fragile and fleeting nature of life, of passing time, of death. These memento mori ("remember that you have to die") are found in the expressions of human activities: knowledge, science, wealth, extreme sexual pleasure, immaculate beauty. We find a connection between classical and contemporary vanitas art by way of the artist's desire to capture that which is elusive.

With this in mind, Valérie Delarue accepted to create a *Festin du Loup*, in a tribute to Les Baux and to Alphonse Daudet's story, *La Chèvre de Monsieur Seguin*. She will create this work in the presence of the public in the third exhibit room of the Post Tenebras Lux gallery. It will dry in place before being transferred to the Atelier Serra to be enameled and fired. This will undoubtedly be a strong experience to share with the public, giving them the opportunity to discover the different steps in a creative process – leaving the mystery behind it intact, of course...

1. Translator's note: a play on words. "Plantes des pieds" can be translated as "foot plants" or as "soles of the feet".

Souffle léger, vapeur éphémère...

Ma rencontre avec le travail de Valérie Delarue remonte à la XIe Biennale de Châteauroux en 2001 où était exposé la « Vanité au gastérophone ». Ce fut sans doute l'œuvre qui me fit aimer tout à fait la céramique contemporaine et abandonner les années cinquante. Après des études solides dans les années 90 à l'École des Beaux-Arts de Paris où elle a Georges Jeanclos comme professeur, puis Viola Frey aux États-Unis (Oakland) au California College of Art and Craft, Valérie fait un stage d'initiation aux techniques de la porcelaine à la Manufacture Nationale de Sèvres. Je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir présenter dans cette quatrième édition de Septembre de la Céramique aux Baux-de-Provence son travail que je considère à l'heure actuelle comme l'un des plus marquants et des plus aboutis des artistes de sa génération. Nous avons essayé dans la galerie Post Tenebras Lux de reconstituer l'évolution de la carrière de Valérie en exposant tout d'abord la « Vanité au gastérophone » puis dans la seconde salle « Babel » créé en 2014 et « Cratère » en 2014, le tout rythmé par des disques en céramique réalisés spécialement pour le lieu en juillet-août 2016. Enfin dans la dernière salle des surtouts de table, pièce phare de la table française.

Vous trouverez en photo dans ce catalogue le très beau surtout « Massacre » de 2008 acheté par le Musée des Arts Décoratifs à qui je veux rendre ici hommage pour le soutien sans faille apporté à la céramique. Ces surtouts sont aussi de magnifiques vanités dont le titre et la conception sont issus de la sentence de l'Écclésiaste, livre de l'Ancien Testament (Bible) : וְכָל־כְּלִי־לֶחֶם־וְכָל־כְּלִי־לֶחֶם־וְכָל־כְּלִי־לֶחֶם (vanité des vanités, tout est vanité). Le terme traduit par « vanité » signifie littéralement « souffle léger, vapeur éphémère ». Le message est de méditer sur la nature passagère et vaine (d'où « vanité ») de la vie humaine, l'inutilité des plaisirs sexuels du monde face à la mort qui guette comme le suggère « Mon âme, ma chair, mon sang » en 2008.

Les « Vanité aux corolles » et « Vanité aux plantes de pieds » réalisées en faïence, spécialement pour l'exposition Céramique Fiction en 2006 à Rouen, rappellent la luxuriance et l'étrangeté des œuvres de Bernard Palissy. Christine Germain-Donnat (Conservatrice chargée du musée de la céramique de Rouen et actuellement directrice du musée national de la céramique de Sèvres) écrira de ces œuvres : « Recouverte d'émail chatoyant, la flore profuse qui envahit les bassins cache des symboles de mort. Un crâne surgi d'entre les corolles d'une plante carnivore et toise le visiteur. Des pieds tels des trophées arrachés à l'ennemi ou de tristes dépouilles, gisent abandonnés au milieu des groseilles et des escargots. D'une indéniable séduction, les deux œuvres de Valérie Delarue renouvellent avec talent, l'art du memento mori. Exposées parmi les plats d'apparat en faïence du XVIIIe siècle, sublimes témoignages d'une fortune passée, ces vanités évoquent avec justesse la séduisante matérialité des choses et leur inéluctable dégradation prochaine. »

Dans les vanités, les objets représentés, dont le crâne, sont tous symboliques de la fragilité et de la brièveté de la vie, du temps qui passe, de la mort. On retrouve ce memento mori (souviens-toi que tu mourras) dans les symboles des activités humaines : savoir, science, richesse, plaisirs sexuels outranciers, beauté immaculée. On retrouve à travers la volonté de l'artiste de capter l'insaisissable, la liaison entre les vanités classiques et contemporaines.

Dans cet esprit Valérie Delarue a accepté de réaliser un « Festin du Loup », hommage aux Baux et au conte d'Alphonse Daudet « La Chèvre de monsieur Seguin ». Cette œuvre réalisée en public in situ dans la troisième salle de Post Tenebras Lux, séchera dans la salle et sera ensuite transportée à l'Atelier Serra jusqu'à son enfournement une fois émaillée. Cela sera sans nul doute une expérience forte à partager avec le public qui découvrira ainsi les différentes étapes de la création, sans bien sûr, en enlever le mystère...

« La grotte est un refuge dont on rêve sans fin ».

Gaston Bachelard

La naissance et la mort, le corps et ses pulsions désirantes sont les sujets de prédilection de Valérie Delarue. L'artiste voit dans la croissance des formes animales et végétales (leur interrègne et leur confusion) les sources d'une énergie de la métamorphose qui la fascine, au cœur de laquelle elle perçoit la métaphore des passions humaines. La céramique est depuis longtemps son matériau privilégié : elle a rencontré la finesse suggestive de son modelage, l'envie d'y inscrire une obsession, présente depuis l'enfance, d'un corps qui se mêlerait au paysage en y faisant empreinte, durant ses études aux Beaux-Arts de Paris, dans l'atelier de Georges Jeanclos. Ce dernier appréciait beaucoup son univers poétique original, ancré aux sources d'une nature archaïque. Le désir d'une force monumentale surgissant au cœur de la sculpture, tout comme les pistes d'une modularité et d'une imbrication des formes entre elles, ont été appréhendées lors d'une autre rencontre essentielle, celle de l'artiste américaine Viola Frey, auprès de qui Valérie a travaillé à l'occasion d'une bourse d'études à l'Université d'Oakland (U.S.A.). Au cours des années 2000, le cycle des « *Vanités* », conçues telles des centres de table à la somptuosité baroque, lui a valu d'être considérée en France comme l'une des plus talentueuses céramistes de sa génération. Valérie démontrait qu'elle savait jouer de la figuration comme de l'abstraction avec une maîtrise confondante, au service d'une expressivité imprégnée à la fois de culture et d'instinct, sachant accorder avec pudeur ses hantises les plus sourdes aux éclats d'une spiritualité rayonnante. Son intranquillité foncière s'y formalisait sans mélancolie, dopée par un désir de vie frénétique, force concrète dont le moteur est la contemplation éblouie du monde.

Durant la décennie suivante, sa parfaite connaissance des subtilités techniques du médium céramique lui a permis d'englober, de façon ambitieuse et très personnelle, deux approches devenues fondamentales dans son œuvre : celle de l'énergie d'un corps-à-corps avec la matière laissant des empreintes dans la terre, doublée d'une réflexion conceptuelle sur les gestes de la création et les conditions d'émergence de la sculpture. Autant de pistes vécues comme des métaphores de cette énergie vitale qu'elle cherche incessamment à restituer, signes également d'une émancipation personnelle, voire d'une libération érotique par le biais de l'art. Durant une période de travail « performative » initiée avec la vidéo-manifeste *Corps au travail* (2010), réalisée dans les moulins de la manufacture de Sèvres, son corps entier se revendiquait comme seul véritable « outil » du sculpteur, de la pointe des pieds jusqu'aux terminaisons des cheveux. On la vit ainsi bâtir de tout son corps une *Chambre d'argile*, espace à sculpter constitué de trois parois de terre molle élevées à échelle humaine, au sein duquel l'action chorégraphique pleine de tonicité constituait le sujet et l'enjeu créatif. Cette prestation envoûtante fut considérée comme polémique par certains esprits pudibonds, parce qu'elle osait mettre en avant la nudité du corps, sans donner les clés de l'aboutissement formel de l'action exaltée... Effectivement très éloigné du documentaire d'un processus technique, le projet filmique doit plutôt être compris comme la mise au point d'un rituel de transe quasi chamanique, qui a eu pour conséquence bénéfique d'inaugurer une ère nouvelle dans sa création : l'artiste n'avance plus désormais dissimulée derrière son travail, elle s'y engage à corps perdu en devenant elle-même matière et matériau du projet plastique. En cela, cette vidéo constitue le viatique d'une véritable conquête spatiale, à revoir ou à garder en mémoire à l'aune de la découverte de sa production sculpturale actuelle, dont la transcendance est en pleine expansion.

Au cours des dernières années, Valérie a projeté à plusieurs reprises cette performance

dansée, en y apportant des variantes de montage et de durée, selon les lieux qui la recevaient. La toute première fois eut lieu en 2010, dans le cadre du « *Circuit Céramique* » aux Art Décoratifs de Paris, avant même que son imposant *Soubassement* ne soit cuit dans les fours de la manufacture, destiné à devenir la pièce-témoin majeure de l'approche sensorielle inédite qu'elle expérimentait. En 2014, dans l'exposition *Body & Soul, new international ceramics* au Museum of Art and Design de New York, le propos était centré sur l'expression des traumatismes du corps contemporain, et la mise en exergue d'un dévouement salvateur que l'art peut introduire, face à la violence de la société actuelle. Dans les salles contemporaines de Sèvres, en 2015 - dans le cadre d'un projet intitulé en mode déclamatoire *Sculpteurs!*, dont elle partageait l'affiche avec Clémence van Lunen - sa performance fut projetée pour la première fois dans son intégralité (52 min), pour attester du caractère véritablement athlétique et solaire de sa pratique sculpturale. Enfin, de mars à juin 2016, une version nouvelle revisitée par sa voix, en forme de profession de foi artistique, a été diffusée au sein de la manifestation *Ceramix* (à La Maison Rouge-Fondation Antoine de Galbert à Paris): son audace expérimentale y était replacée par les deux commissaires dans un continuum d'autres performances engagées avec la terre par des pionniers américains d'un « *body art with clay* ».

Les *Vestiges de la Chambre d'argile* - une trentaine de blocs marqués d'empreintes, sauvés d'un démontage fastidieux de l'élévation en terre crue - furent cuits, laissés bruts pour la plupart, d'autres au contraire vivement émaillés... Ils ont constitué le point de transition crucial vers une nouvelle manière d'appréhender le modelage, plus furtif, plus incisif. Valérie Delarue semble désormais moins inquiète qu'auparavant de la perfection harmonique et des finitions raffinées de ses œuvres. Elle se dit stimulée maintenant par les notions d'ouverture et de modularité dans ses formes. Cette étape physique a lancé le départ d'une réflexion autour de la mise en péril et de la déconstruction du bloc, dont les premières étapes visibles

furent des sculptures *Montagnes*, conçues tels des paysages découpés en tranches, ouverts ou refermés, à recomposer librement selon l'espace donné. Réalisée en 2014, l'impressionnante et multicolore « *Babel* » est constituée de dix-sept blocs, qui se reconstituent par emboîtements très étudiés, s'ajustant facilement: une abstraction formelle élaborée à la manière d'un jeu, éloignée en cela des points de vues plus narratifs adoptés antérieurement. Dans ce parcours artistique arrivé à maturité, *Babel* possède toutes les qualités d'une œuvre majeure. Elle impose la vision saisissante d'un espace plastique en mutation perpétuelle, avec son architecture intérieure recelant tout un réseau de passages secrets, de gouffres profonds, d'escarpements et d'arcatures de soutien, si proche de la terrible *Babel* du peintre Brueghel... La découverte d'un monde interne fantastique, imperceptible et impénétrable lorsque la pièce est rassemblée, peut assurément résulter euphorisante pour tout esprit acquis à une spéléologie des profondeurs cérébrales. Le plaisir visuel se trouve en outre redoublé par la gestualité erratique adoptée par la céramiste dans la pose de la couleur, ainsi que par sa volonté assumée d'inachèvement... Comme une enfance de l'art retrouvée. Par ailleurs, *Babel* est son ultime pièce réalisée en faïence, sur laquelle les émaux semblaient si vifs et acidulés, mais plus superficiels aussi. Valérie utilise maintenant exclusivement le grès, préférant la matité des jus d'oxydes et des émaux de grès au rendu plus intériorisé, comme « incorporés » à la matière...

Dans une belle série photographique récente, emblématique des translations et convergences constantes que l'artiste établit entre son corps et la montagne, des architectures rocheuses sont portées par elle, telles des offrandes sans âges, tout à la fois rocaillies rongées et temples chimériques syncrétiques, posées sur ses genoux. Assise nue, hiératique, elle les blottit contre son ventre, leurs reliefs et anfractuosités entrent en correspondances avec les replis d'ombre que dessinent ses seins et l'intérieur de ses cuisses... D'autres plus petites sculptures-paysages en deux ou trois blocs

superposés, d'échelle et d'ambition différentes, semblent quant à elles façonnées puis engobées prestement, à seules fins d'étudier les accords possibles entre reliefs et couleurs, vérifier comment la terre va boire la couleur ou bien la laisser s'épancher, s'épanouir en leurs ravins... Autant d'essais de touchers, de gestuelles, de tests d'émaillage qui transforment chaque masse sculptée en autant de paysages métamorphiques mêlant le minéral, le végétal et l'incarnation humaine, dans une dimension mystique bouleversante. Valérie part à l'aventure avec le bagage de sa connaissance, fascinée des multiples interprétations d'un paysage biblique fantasmé qu'ont pu produire, à différentes époques, certains grands peintres qu'elle admire : Patinir, en Belgique wallonne, à la fin du Moyen-Age, si singulier avec ses perspectives infinies et ses couleurs surréelles ; Poussin au XVIIème siècle, entre la France et l'Italie, dont les frondaisons et ruines antiques établissent les règles classiques d'une théâtralité cryptée ; l'allemand Böcklin, à la fin du XIXème siècle, qui distilla dans sa funeste *Ile des Morts* les parfums ténébreux d'un symbolisme visionnaire... Ces sculptures renvoient également à une tradition chinoise à laquelle l'artiste est très sensible, celle des rochers de lettrés, précis de mise en scène d'une extraction choisie et sacralisée des éléments de la nature...

Un corps de terre qui fait corps avec un corps de chair, tout contre... Considérant la terre comme son moyen privilégié d'accéder au monde souterrain des forces archaïques, Valérie Delarue déclare que chaque manipulation de l'argile la renvoie à des corps de métiers diversifiés : un peu des gestes de l'architecte, un peu de ceux du couturier, ceux encore du cuisinier... Personne ne parle mieux qu'elle du plaisir éprouvé dans ce dialogue sensuel avec la matière : « *Plonger les mains dans l'argile, c'est construire et préserver un monde à soi, à l'abri de la frénésie de celui qui nous entoure. C'est un acte animal, charnel où le geste dit paradoxalement l'humain. Il révèle la question du corps et de son impact dans la glaise. La matière souple que j'étire sous mes doigts devient peau, ossature, un*

univers invisible et souterrain fait de tendons et de muscles. Il est fragile et éphémère, mais je m'y promène comme je marche le long d'un sentier qui sent l'odeur de la tourbe et qui m'enveloppe. Parfois j'y enfonce les parties de mon corps : le contact avec la matière est une façon d'être au monde coûte que coûte ». À l'image du *Gastérophone*, sculpture étrange composée de deux objets « corporels » en apparence opposés (un pavillon et un cerveau ?), mais qui se répondent en écho pour s'inscrire binairement dans l'espace, ou bien la magnifique *Vanité à la Calebasse*, sur laquelle la vessie de porc tressée d'un ancien lasso à boules de gaucho argentin s'enroule lascivement autour d'une écorce-phallus, aux tonalités rouge sang-de-bœuf des plus viscérales, nombreuses sont les créations des années 2000 à restituer ainsi les stigmates d'un rapport charnel douloureux avec une terre symboliquement chargée, selon les rites les plus anciens, de forces occultes violentes. Tout l'art de Valérie consiste aujourd'hui à résoudre ces forces conflictuelles en un tout harmonieux. Parallèlement à la sculpture céramique, elle renoue un dialogue pertinent avec le dessin, avec son art éblouissant du pastel par la grâce duquel elle fait naître l'aube d'un monde réconcilié, où l'humain et le minéral semblent pouvoir s'accorder finalement en une unité indistincte.

« *Passé un certain seuil de mystère et d'effroi, le visiteur entré dans la caverne sent qu'il pourrait vivre là* ».

G. Bachelard, in : *La terre et les rêveries du repos, essai sur les images de l'intimité*, édition José Corti, 1948, p. 185]

Frédéric Bodet

Détail de *Babel*, 2014,
faïence émaillée

Babel ouverte, 2014,
faïence émaillée, 110 x 90 x 60 cm, 17 pièces
@ Élise Folliot

Babel en construction, 2014,
terre crue

Pièce n°13 de *Babel*, 2014,
faïence émaillée, 52 x 39 x 28 cm

Blocs 2, 2014
pastel et encre, 91 x113 cm

Cratère, 2015,
grès émaillé, 80 x 80 x 100 cm

Détail de l'intérieur de *Cratère*

Mur atelier, 2016,
60 x 90 cm, tirage numérique sur velin,
@ Manuela Marquès

Angel on the rock, 2014,
faïence émaillée, 46 x 39 x 16 cm, (4 pièces)

Citadel, 2016,
grès émaillé, 31 x 21 x 44 cm,
(3 pièces)

Détail de l'intérieur de *Citadel*

Vanité à laalebasse, 2005,
faïence émaillée, nerf de bœuf,alebasse, résine, 58 x 22 x 22 cm

Détail du dos du *Festin du goupil*

Festin du goupil, 2014-2016,
grès émaillé, 53 x 39 cm

Détail *Mon âme, ma chair et mon sang*, 2008,
Collection privée

Mon âme, ma chair et mon sang, 2008,
faïence émaillée et oxydée, 55 x 23 cm
Collection privée

In the mood for food, pièce n°3, 2011,
faïence émaillée et oxydée, 26 x 19 x 8 cm

In the mood for food, pièce n°2, 2011,
faïence émaillée et oxydée, 47 x 27 x 24 cm

Valérie Delarue, un festin céramique

Valérie Delarue, a ceramic feast

« Une authentique nature morte naît le jour où un peintre prend la décision fondamentale de choisir comme sujet et d'organiser en une entité plastique un groupe d'objets. Qu'en fonction du temps et du milieu où il travaille, il les charge de toutes sortes d'allusions spirituelles ne change rien à son profond dessein d'artiste : celui de nous imposer son émotion poétique devant la beauté qu'il a entrevue dans ces objets et leur assemblage. »

Charles Sterling, « La nature morte. De l'Antiquité au XXe siècle »

La série des *Surtouts de table* est un thème récurrent chez Valérie Delarue, débuté en 2008, il est comme une suite logique aux *Vanités*, travail entrepris pour *Céramique fiction* au musée de la Céramique de Rouen en 2006. Des crânes, des pieds, des mains aux émaux chatoyants gisaient au milieu d'une nature luxuriante faite de corolles et de formes organiques étranges, dans ce registre l'artiste renouvelait avec force et talent « l'art du Memento mori »¹. Avec les *Surtouts de table* dans lesquels Valérie Delarue élargit son vocabulaire formel en privilégiant la représentation animalière, l'artiste nous propose une relecture contemporaine de cette tradition oubliée du centre de table.

La sculpture *Massacre* a été conçue à l'origine pour l'exposition *Petits bouleversements au centre de la table* présentée à

According to Charles Sterling in his work, *Still-Life Painting from Antiquity to the Present*, "an authentic still life comes about when a painter makes the fundamental decision to choose as a subject and to organize a group of objects". As a function of time and the environment in which he works, he "charges them with all kinds of spiritual allusions" that change nothing of his core intention, which is to impose "on us his poetic emotion faced with the beauty which he glimpses in these objects".

The series *Surtouts de table* (Table Centerpieces) is a recurring theme with Valérie Delarue that she began in 2008. It is a logical follow-up to *Vanités*, a vanitas art project for the 2006 *Céramique Fiction* exhibit at the Ceramic Museum in Rouen. Shimmering enameled skulls, feet, and hands peek out from a lush vegetation of corollas and strange organic shapes, in a style where the artist revisits the art of memento mori¹ forcefully and with talent. With the *Surtouts de table*, Valérie Delarue is expanding her formal vocabulary by giving preference to animal representation, and offers us a contemporary take on the neglected tradition of the table centerpiece.

The sculpture *Massacre* was originally designed for the exhibit *Petits bouleversements au centre de la table* (Small Disor-

1. Christine Germain-Donnat, *Céramique fiction*, musée de la Céramique Rouen, 2006, p. 24.

1. Christine Germain-Donnat, *Céramique fiction*, Musée de la Céramique Rouen, 2006, p. 24.

la Fondation Bernardaud à Limoges et au musée des Arts décoratifs en 2008. L'œuvre se réfère à une tradition paysanne et populaire qui consiste à la campagne à « tuer le cochon », nourriture de fête servie dans les grandes occasions et symbole de convivialité festive. La composition d'ensemble est élaborée en cinq fragments comme une sorte de rituel protocolaire : tête, pieds, ongles et queue, viscères, abats sont mêlés à des légumes à pot-au-feu. La vision de l'œuvre est spectaculaire, elle s'inscrit dans l'histoire de l'art avec les terrines en forme de hure de sanglier de Paul Hannong, célèbre faïencier du XVIIIe installé à Strasbourg mais elle évoque aussi les grands centres de table autrefois appelés « machines » puis « surtouts » qui apparaissent dès la fin du XVIIe siècle. Ils sont alors mis en scène sur les tables des cours princières désireuses d'étaler leurs fastes. Pièces d'apparat souvent audacieuses, elles remplissent à leur début un rôle fonctionnel regroupant des objets destinés au service : huilliers, vinaigriers, salière, boîtes à épices... souvent des bras de lumière servant à éclairer le repas complètent ce décor ostentatoire. Plusieurs reprennent les thèmes de la chasse, activité chère aux convives et aux contenus même des plats. Au cours du XVIIIe siècle, le surtout réalisé en orfèvrerie, en porcelaine ou en pierre dure enrichie de bronze devient un objet strictement décoratif destiné à orner le centre d'une table. Cette profusion du décor se retrouve dans *Massacre*, jouant sur l'attraction et la répulsion, l'artiste met en scène avec un grand

ders in the Middle of the Table), which was presented at the Bernardaud Foundation in Limoges and the Decorative Arts Museum in 2008. The work refers to a popular country tradition that consists of "slaughtering the pig", as pork was a symbol of festive conviviality, served on festive occasions. The composition as a whole is conceived of as five fragments in a sort of formal ritual: head, trotters, toes and tail, entrails and offal are mixed in with stewing vegetables. The concept of the work is spectacular. It draws on the history of art not only with the boar's-head-shaped terrines by Paul Hannong, a famous eighteenth-century faience pottery maker in Strasbourg, but also by suggesting the large table centerpieces (first called *machines* and then *surtouts*) that appeared towards the end of the seventeenth century. These bold centerpieces were for ceremonial purposes, "staged" on tables at royal courts eager to display their riches. At first, they fulfilled a functional role, grouping service items like oil and vinegar cruets, saltcellars and spice containers. Candlesticks to illuminate the meal often completed this ostentatious decor. Some centerpieces were themed on the hunt, a favorite activity of the guests, and certainly in harmony with the contents of the dishes served. During the eighteenth century, the centerpiece (made of silver/gold plate or porcelain, or carved out of stone and decorated in bronze) became a strictly decorative object to embellish the center of a table. This decorative profusion can be found in *Massacre*, staged by the artist in a play on attraction/

réalisme² et un effet dramatique - accentué ici par l'émail aux tonalités fortes de rouges, de roses et de bruns -, un saisissant trophée de cochonnaïlle.

Avec le centre de table *In the Mood for Food* réalisé en 2011, Valérie Delarue nous renvoie aux « rustiques figulines » de Bernard Palissy. Constituée de trois fragments, l'œuvre est un reliquat de la sculpture *Massacre* pensée à l'origine comme une énorme pièce montée. Après un accident survenu lors de sa cuisson, l'artiste, tel un chef cuisiner qui a l'art d'accommoder les restes, a réutilisé et assemblé dans une nouvelle composition les fragments épars. On retrouve quelques réminiscences de l'œuvre originale comme les larges plats brisés aux tonalités rouges sur lesquels sont juxtaposés une queue de cochon, des légumes et un magma de viscères. L'artiste a su métamorphoser l'œuvre en modelant librement dans l'espace une rocaïlle qui reprend le thème des vanités : entouré de sécrétions végétales et organiques, un crâne jaillit d'un énorme coquillage, l'ensemble est unifié par une explosion de rouge de cadmium associé au vert, deux couleurs complémentaires en peinture, un rapport à la couleur qu'entretient fidèlement Valérie Delarue depuis ses débuts.

Dans un autre centre de table *Le festin de Goupil*, présenté à l'exposition *L'Art du goût, le goût de l'art* à la Biennale d'Issy-les-Moulineaux en 2013, l'artiste introduit

2. L'œuvre est complexe, sa construction s'est faite par estampage et modelage de tous les éléments qui se veulent réalistes mais non moulés ; *Massacre* a nécessité quatre cuissons afin d'obtenir cet émaillage.

repulsion, quite realistically² and with great dramatic effect that is heightened by the enamels in strong shades of red, pink and brown: a startling tribute to pork products.

With her 2011 centerpiece *In the Mood for Food*, Valérie Delarue refers us to Bernard Palissy's sixteenth-century rustic terracotta potteries (*rustiques figulines*). Consisting of three fragments, the work is a relic from the *Massacre* sculpture, which was envisioned originally like an enormous tiered cake. Like a chef adept in the art of using leftovers, the artist gathered up and used the various fragments from a firing mishap in a new composition. There are hints of the original work, like the broad, broken plates in shades of red, on which are juxtaposed a pig's tail, vegetables, a magma of entrails. The artist manages to metamorphose the work by introducing a freely modeled rock garden into the space on a theme of vanitas art: surrounded by plant and organic secretions, a skull springs out of an enormous seashell; the whole is brought together by an explosion of cadmium red associated with its complementary color, green – an effect of color contrast that Valérie Delarue has maintained faithfully ever since she started out.

In another centerpiece, *Le festin de Goupil* (*The Fox Feast*), shown in the *Art du goût* exhibit at the 2013 Issy-les-Moulineaux Biennial), the artist introduces

2. The work is complex, built by press forming and modeling all the elements, which are meant to be realistic but not molded. *Massacre* required six firings to obtain the enameling.

une autre composition zoomorphe réalisée à partir d'une tête de renard. Cette pièce rappelle l'esprit des terrines animalières de Meissen et de Strasbourg au XVIIIe siècle, bien que la tête de renard, tout comme celle du loup, n'apparaissent que rarement sur les tables, sans doute parce que ces animaux sauvages ne sont pas comestibles. L'animal est ici traité avec un réalisme pittoresque : le pelage, les crocs, les traits expressifs sont soigneusement retranscrits, le tout nappé d'un émail couleur caramel aux beaux reflets lustrés. De la composition émerge de larges plaques brisées qui contrastent avec des éléments organiques où perdurent l'empreinte des doigts, l'appréhension de la terre est ici plus physique, comme un lointain écho au combat énergique livré par l'artiste dans la *Chambre d'argile* à Sèvres.

Cette exposition sera l'occasion pour Valérie Delarue de réaliser sur place une pièce intitulée *Le festin du Loup*, inspirée du conte *La chèvre de Monsieur Seguin*. L'œuvre sera envisagée comme un hommage rendu aux Baux-de-Provence situés au cœur des Alpilles avec son paysage calcaire et minérale, ses failles, ses creux... Mêlant les éléments naturels, les formes organiques et animalières, l'artiste, qu'aucun formalisme ne bride, nous fera voyager une fois de plus dans son univers fantastique et onirique.

Karine Lacquemant
Chargée de recherches
Département Moderne et Contemporain
Musée des Arts décoratifs, Paris

another zoomorphic composition based on a fox head. This work calls to mind the animal-shaped terrines made by pottery manufacturers in Meissen (Germany) and Strasbourg during the eighteenth century, although fox heads, like wolf heads, appeared only rarely on tables, no doubt because these wild animals are not edible. Here, the animal is treated with vivid realism: the fur, fangs, and expressive features are carefully reproduced and the ensemble coated with a lustrous caramel-colored enamel. Broken pieces jut out, contrasting with the organic elements, where the marks of fingers remain. The sense of the earth is more physical here, like a distant echo to the energetic battle fought by the artist in her work *Chambre d'argile* (Clay Room) in Sèvres.

During this exhibit, Valérie Delarue will create *Le festin du Loup* (The Wolf Feast), a piece inspired by Alphonse Daudet's story *La chèvre de Monsieur Seguin* (Mr. Seguin's Goat). The work will be conceived as a tribute to Les Baux-de-Provence, located in the heart of the Alpilles mountain chain with its stony, calcareous landscape, faults and hollows. Blending natural elements with organic and animal shapes and untrammled by formalism, the artist will sweep us once more into her fantastic and oneiric world.

Karine Lacquemant
Head of Research
Department of Modern and Contemporary Art
Museum of Decorative Arts

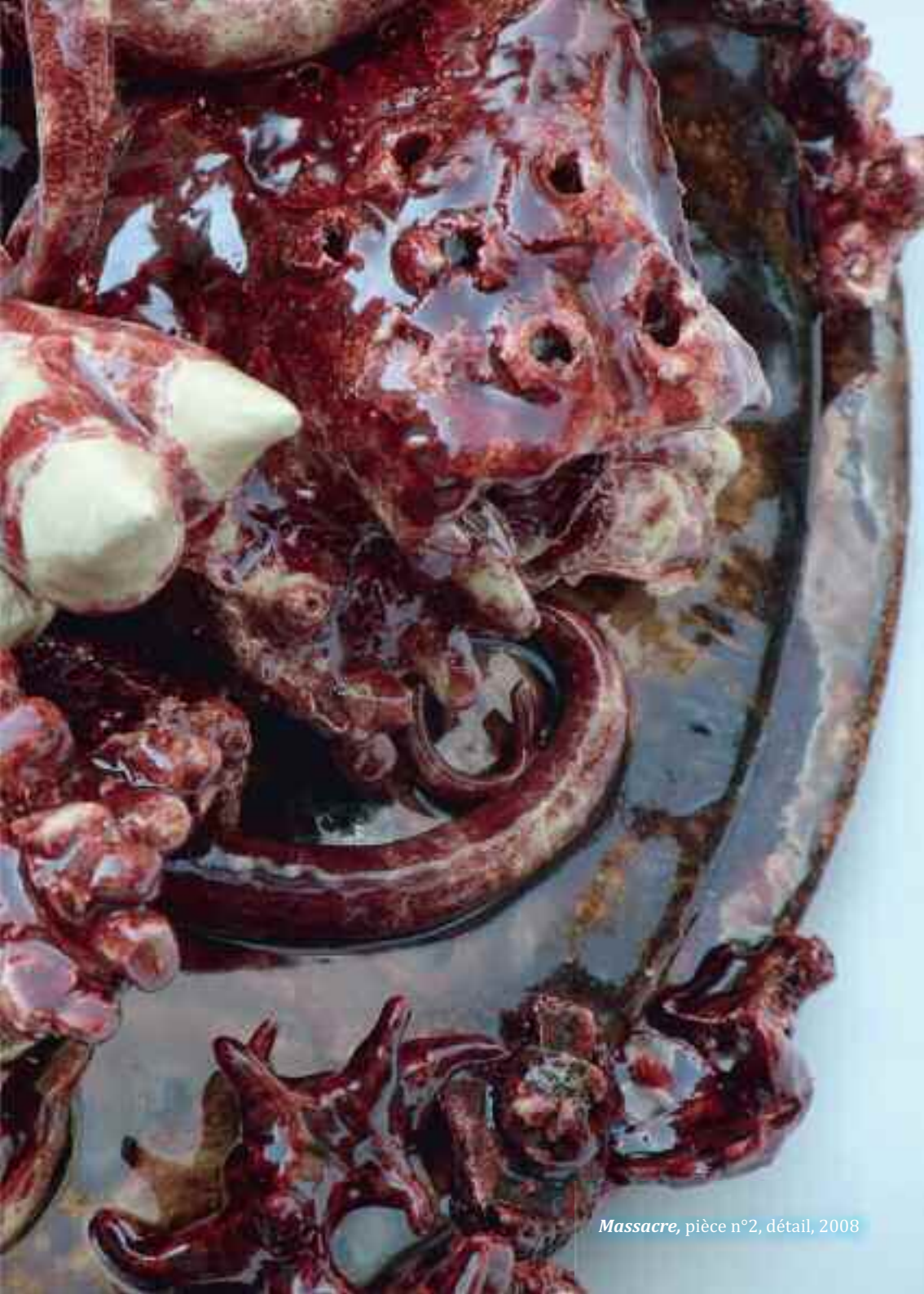
Massacre, pièce n°5, 2008,
faïence émaillée et oxydée, 27 x 22 x 8 cm,
Collection du Musée des Arts Décoratifs de Paris

Massacre, pièce n°4, 2008,
faïence émaillée et oxydée, 34 x 23 x 17 cm,
Collection du Musée des Arts Décoratifs de Paris

Massacre, pièce n°2, 2008,
faïence émaillée et oxydée, 55 x 46 x 38 cm
Collection du Musée des Arts Décoratifs de Paris

Massacre, pièce n°2, détail, 2008

Septembre de la Céramique et du Verre

du 10 septembre au 15 octobre 2016

- Grand Rue, pour les expositions
à Post Tenebras Lux
■ **Valérie Delarue**
à l'Hôtel de Manville
■ **Clémence van Lunen**

- en haut des parkings
à l'Atelier Serra
■ **Thomas Salet**
artiste en résidence

Deux catalogues ont été édités
à l'occasion de Septembre de la céramique et du verre 2016

Offre réservée aux scolaires :
Sensibilisation à la céramique contemporaine.
Visite commentée par **Sylvie Caron** commissaire d'exposition,
rencontre avec le céramiste en résidence.

Sur réservation uniquement
06 09 02 01 20 ou
septembre.ceramique.verre@gmail.com

Valérie Delarue
www.valeriedelarue.com/

avec le soutien de la **Ville des Baux-de-Provence**
et de la **Région Provence-Alpes-Côte d'Azur**

REMERCIEMENTS

- La Mairie des Baux-de-Provence
Michel Fenard, Laurent Ferrat et Anne Poniatowski
- **Sylvie Caron**, commissaire de l'exposition
les artistes
- **Valérie Delarue** pour son engagement
- **Clémence van Lunen**
- **Thomas Salet**

- **Frédéric Bodet**, Conservateur chargé des collections contemporaines,
Musée national de Céramique, Sèvres-Cité de la Céramique
- **Karine Lacquemant**, Chargée de recherches, Département,
Moderne et Contemporain Musée des Arts Décoratifs, Paris
- **Christine Germain Donnat**, directrice du département du patrimoine et des
collections de l'Etablissement public, Cité de la céramique – Sèvres & Limoges
- **Matthieu Faury** pour le film sur *Le festin du Loup*
- **David Cameo**, directeur général des Arts Décoratifs, Paris
- **Guy Bareff** pour sa fidélité à toute épreuve
- **La galerie Jean-Philippe Mercier**
- **Les collectionneurs** prêteurs et notamment **Vincent Bazin**
- **Le Mas de la Dame**
- les transports **Pierre Bigou**
- les photographes **Élise Folliot**, p.1, 18, 22 et **Manuela Marquès**, p. 30
- **Francine Zubeil** pour le graphisme
- **Carolyn McBride Nafziger** et **Peter McCavana**, pour les traductions
- **Etienne Imer** pour l'association Septembre de la Céramique et du Verre

imprimé sur les presses de l'imprimerie Orta, Avignon

éditions les Baux-de-Provence
ISBN 979-10-96467-02-0
dépôt légal septembre 2016

RENSEIGNEMENTS

Mairie,
Hôtel de Manville
13520 Les Baux-de-Provence
04 90 54 34 03

Courriel
septembre.ceramique.verre@gmail.com

Valérie Delarue devant une vanité, crâne en grès, 2016

Éditions Les Baux-de-Provence

