

Depuis septembre 2019, le Centre d'art contemporain La Criée à Rennes a initié un cycle thématique d'expositions intitulé *Lili, la rozell, et le marimba*, qui questionne les liens entre productions, savoirs locaux et création contemporaine. En invitant l'artiste **ÉLÉONORE SAINTAGNAN** (°1979, Paris; vit et travaille à Bruxelles), la commissaire et directrice du Centre, Sophie Kaplan, poursuit une exploration aux confins de l'ethnographie et de l'art, qui promet d'enrichir la lecture de l'art actuel d'un autre son de cloche local, résolument orienté en direction des territoires minorés.

Éléonore Saintagnan, *La Reine*,
Photo © Lola Barret

LE MONDE SAUVAGE

Si le métissage, l'hybridation, la créolisation sont largement devenus — et pour cause, après des siècles de refoulement des cultures non européennes — les vocables de l'esthétique contemporaine, les films d'Éléonore Saintagnan se regardent selon le prisme propre et figuré de ses rencontres avec des territoires, et des individus, reconnus et revalorisés. Toutefois, c'est à partir du voisinage avec son terrain, et la culture dont elle est issue, européenne s'il en est, qu'elle pose un regard vif, à la fois voisine, conteuse, et protagoniste agissante.

Et, c'est par une énigmatique entrée en matière, *L'œuf pondu deux fois*, qui fait référence à l'un des romans de la bibliothèque des livres non publiés imaginée par le romancier beat Richard Brautigan, que la cinéaste plasticienne a choisi de signer son occupation de la Criée, dans une attention soutenue à la mise en scène de son espace d'exposition. Déjà pour les précédentes, elle s'était attelée à scénographier un véritable environnement fait de rochers en kapok, où petits et grands pouvaient se lover. Hommage aux savoirs-faire traditionnels autant qu'écrins pour ses vidéos, ces huttes agrestes, la vidéaste a choisi de les construire avec des cagettes récupérées, certaines recouvertes de roseaux achetés à des chaumiers de la région, d'autres d'écorces de châtaignier produites par un artisan local, militant des savoirs de la main, et par ailleurs attentif à la durabilité des matériaux.

Ces black box *low tech*, qui ressemblent aux loges des feuillardiers (les cerclers de tonneaux d'autrefois), ne seraient qu'anecdotiques si elles n'infusaient pas dans l'habituelle froideur nue d'un lieu d'exposition une pratique sociale de l'espace. Des cabanes donc, entendues comme reconstruction de micro-sociétés retirées du monde et zones à défendre.¹

À cela s'ajoute la présence d'immenses pots de céramique anthropomorphes, garnis de plantes vertes — certains portent un prénom — qui peuplent les lieux à la manière des statues pascales; ce qui a pour effet de donner à l'ensemble un air de vestige de civilisation disparue.

Les films projetés dans ces habitats fragiles ont chacun une histoire à raconter. Car le cinéma d'Éléonore Saintagnan est avant tout un art du récit, celui qui compose une communauté d'hommes, de femmes, d'enfants, d'animaux et de plantes, dessinant une sorte de chant mélan-

ÉLÉONORE SAINTAGNAN
L'ŒUF PONDU DEUX FOIS
LA CRIÉE, CENTRE D'ART
CONTEMPORAIN
PLACE HONORÉ COMMEUREC
FR-35000 RENNES
WWW.LA-CRIEE.ORG/FR
JUSQU'AU 23.02.20

colique à la beauté du monde. Cette co-implication et cette co-appartenance au monde ressortent de ses images qui, nonobstant la narration, désignent et montrent des formes de vie, bruyantes, bêlantes, réactives au climat et à la lumière, mais surtout éminemment sensibles.

Pour *La fille d'Ouessant*, par exemple, tourné lors d'une résidence au sémaphore du Créac'h sur l'île d'Ouessant en Bretagne, Éléonore Saintagnan a épluché littéralement la mémoire de l'île à travers ses images d'archive. Ce lieu, entouré d'écueils, appâts à bateaux naufragés, où les femmes travaillent depuis toujours, et où l'on vivait de la pêche et de l'élevage d'ovidés noirs dont on perforait les oreilles pour les reconnaître, se marque d'une temporalité insulaire qui semble interminable. Isolé, ce bout de terre difficile à domestiquer, a été de tout temps propice aux croyances et aux légendes.

L'équipement culturel de l'île d'Ouessant vient nourrir, en contrepoint, une autre narration; sous les traits de l'Ouessantine Barba dont le père a disparu en mer, Éléonore

Éléonore Saintagnan, *L'œuf perdu deux fois*, La Criée, 2019/2020, de gauche à droite: sculptures: Kim, Marie Françoise, Adam; Cabanes: *Les Malchanceux*, Un Film Abécédaire Photo © Lola Barret

Saintagnan interroge sa filiation, réelle et fictive, singulière et collective. Le biais n'est pas anodin, tant il est question dans le film du lien patrimonial que nous entretenons avec les cultures autochtones, qu'elles soient bretonnes ou d'un terroir en voie de disparition. Car au-delà du folklorisme régional, il est question, dans les films d'Éléonore Saintagnan, de conservation mémorielle. Autrement dit, de retrouvailles avec le passé, fût-il le plus inclassable et dépassé, comme victoire sur l'amnésie inhérente au présentisme obligé de la production artistique actuelle.

À l'instar de *La grande nouvelle*, fable anachronique inspirée du livre éponyme du fou littéraire Jean-Pierre Brisset, qui bouleverse nos catégories grâce à la tangente prise avec le récit historique. Au siècle dernier, Jean-Pierre Brisset, chef de gare psychotique, et vrai poète brut découvert par Breton, avait délaissé le positivisme darwinien pour une interprétation de l'origine des espèces qui faisait de la grenouille le chaînon manquant: "l'homme est né dans l'eau, son ancêtre est la grenouille et l'analyse des langues humaines apporte la preuve de cette théorie." Éléonore Saintagnan tire de cet écrit une histoire naturelle apocryphe, à l'allure de conte à raconter aux enfants le soir.

En ancrant son film dans le monde paysan, Éléonore Saintagnan n'est en aucun cas dans un "chez nous" perclus par le sentiment d'appartenance et la quête laborieuse des origines mais, au contraire, explore un monde d'associations créatrices au cœur du monde rural.² Tant comme fabuloserie pseudo-scientifique que comme ce que le philosophe William James nomme un plurivers, Éléonore Saintagnan filme le travail des paysans avec leurs bêtes, les braconnages d'un enfant à la ferme, comme autant d'expériences associatives réussies.

La France sauvage qui se déploie là, ressemble à ce qu'entend Michel de Certeau, quand il écrit sur la campagne, et les campagnards: "[...] une utopie essaie de prendre corps: celle d'une humanité restée à la lisière de l'histoire, et dont la vie serait encore régie par la nature. Renversons les termes: dans ces sauvages du dedans, la nature veut être lue."³

Lire la nature, c'est aller à la rencontre de cultures non répertoriées, d'un monde qui produit ses propres références. Cette marge, telle qu'on a pu la découvrir également dans les films austères et burlesques de Bruno Dumont — de *la Vie de Jésus*, au *Petit Quinquin* —, s'invite dans les films d'Éléonore Saintagnan en équipée audacieuse, en avant-garde de

la langue, et des us et coutumes. Nous devenons alors spectateurs malgré nous d'une nouvelle histoire culturelle: "Il se pourrait qu'aujourd'hui seulement le passé s'ouvre à nous avec une fraîcheur inattendue, et nous dit des choses pour lesquelles personne encore n'a eu d'oreille."⁴

Dans *les Malchanceux*, dont on ne sait si c'est d'être malchanceux au jeu ou dans la vie dont il s'agit, les joueurs de quilles rieurs et les sérieux archers de Montreuil-sur-Mer, réunis autour de la bistouille, la boisson du cru, sont la preuve que la vie poursuit son cours quoi qu'il arrive.

L'existence de Michel, le monsieur quille du coin, est filmée dans ses vides et dans ses pleins, oisif à jouer et à boire, industriels à balayer le quiller, ou à cuisiner les tripes. Le vagabondage visuel d'Éléonore Saintagnan autour de ces personnalités hautes en couleur consiste à les prendre au cœur de leur activité, non pour en observer en entomologistes les mœurs bizarres, mais pour en les côtoyer longuement, et raccrocher le passé au présent.

Pour comprendre la quille, et les habitants du lieu, il a fallu parfois écouter dans quelle langue cela se disait, c'est-à-dire dans le silence affranchi des canons de la connaissance, sorti des atteintes du bruit du monde globalisé. Plus encore, ce microcosme montreuillois qui parle encore en patois picard se métamorphose en archive vivante, parce qu'il se pourrait que la convivialité des villages soit aussi en voie d'extinction.

Éléonore Saintagnan, pour *les Malchanceux*, a suscité d'ailleurs un reenactment fécond. Pour le film, alors qu'on n'y jouait plus, un match de quilles assez fêtarde s'est organisé, convoquant les générations, et donnant lieu à une galerie de portraits de famille sur le mode goguenard, en complicité avec la cinéaste. Si les hommes revisitent et réactivent les souvenirs, l'apparente placidité des bêtes filmées par l'artiste, évoque, elle, une temporalité de la nature qui n'a que faire du temps qui passe. "Les chèvres sont-elles d'accord avec les statistiques?" demandait pertinemment, pour expliquer l'absence de réactivité animale, l'éthologue et philosophe, Vinciane Despret.⁵

Les temps morts pour les hommes sont à l'image d'un cœur battant de mouton filmé par Éléonore Saintagnan, manière de rendre aux bêtes la place qu'elles occupent dans notre vie quotidienne, et, aux hommes des communes dites éloignées, une forme de dignité non pesante, construite autour de la pure gratuité du jeu et des camaraderies de table.

À la Criée, l'on retrouve le goût d'Éléonore Saintagnan pour la liberté turbulente donnée par le jeu, et son accointance avec l'art. Elle a confectionné pour l'occasion un tapis de jeu, fait de pièces de tissu issues de Kimonos japonais et de robes de mariées coréennes. Étala sur le sol, on peut s'y asseoir, jouer aux échecs, et à différents jeux traditionnels asiatiques.

Les pions sont des céramiques produites par Éléonore Saintagnan, qui a reçu, lors d'une résidence en Corée, l'enseignement de maîtres coréens du céladon. Mais là encore, avec ce savoir-faire ancestral, il s'agit toujours pour l'artiste de replacer la mémoire dans le réel grâce à la fiction, a fortiori l'imaginaire du jeu. Faisant que, pour reprendre le principe du palais de la mémoire du poète antique Simonide, c'est l'ordre d'arrangement dans l'espace qui est la clé, et ce qui est mémorisé dépend de l'ordre du placement dans les lieux. On joue toujours une partie de *Memory* quand on est l'explorateur des territoires de la mémoire réélabore par la fiction. Le temps retrouvé est sans doute l'expression de cet espace mental.

Raya Lindberg

1 Marielle Macé, *Nos Cabanes*, éditions Verdier, Paris, 2019.

2 "[...] Deleuze avait raison d'insister sur le fait que les animaux ne sont ni dans notre monde, ni dans un autre, mais avec un monde associé. [...] Les vaches non seulement ne sont plus sauvages, mais leur est à présent attaché un monde avec étables, foin, mains, qui tirent le lait, dimanche, odeurs humaines, caresses, paroles et cris, clôtures, chemins et ornières; leur est attachés un monde qui a modifié la liste de ce qui les affecte et qui les a constituées." Vinciane Despret, *Que diraient les animaux, si... on leur posait les bonnes questions?*, La découverte poche, Paris, 2012, p. 227.

3 Michel de Certeau, *Une politique de la langue*, éditions folio, Paris, 1975, p.151.

4 "Ainsi la disparition indéfinissable de la tradition dans le monde moderne n'implique pas du tout un oubli du passé, car la tradition et le passé ne sont pas la même chose, contrairement à ce que à ce que voudraient nous faire croire ceux qui croient en la tradition d'un côté, et ceux qui croient au progrès de l'autre [...]. Avec la tradition, nous avons perdu notre solide fil conducteur dans les vastes domaines du passé, mais ce fil était aussi la chaîne qui liait chacune des générations successives à un aspect prédéterminé du passé. Il se pourrait qu'aujourd'hui seulement le passé s'ouvre à nous..." Hannah Arendt, *La crise de la culture*, Folio essai, Paris, 1954, p. 125.

5 Ibidem, Vinciane Despret, *Que diraient les animaux, si... on leur posait les bonnes questions?*, La découverte poche, Paris, 2012.