

Colloque

CAMILLE CLAUDEL & CIE
L'ARTISTE À L'OEUVRE

Programme novembre

SALLE DE SPECTACLES CAMILLE CLAUDEL
CENTRE HOSPITALIER DE MONTFAVET

Sommaire

- 01 Une histoire
- 02 Présentation du projet
- 03 Intervenants du colloque
- 04 Ballet "Rodin"

UNE HISTOIRE

LES LARMES DE L'EXIL

Révoltée et indomptable, Camille Claudel n'a eu de cesse de pousser toujours plus loin le modelage pour poser dans la matière l'empreinte d'une volupté mystique. Le destin se retourna contre elle et son élan créateur. Cette folie la condamna à passer le reste de son existence, 30 longues années, enfermée dans « ces maisons d'aliénés », ce lieu qui symbolisait jusqu'alors ses « larmes de l'exil ».

Enfermée dans les murs froids de l'asile, plus rien ne sortira de ses mains habiles et talentueuses.

Abandonnée par sa famille, elle finira ses jours dans une agonie silencieuse, seule et repliée sur elle-même.

« Je réclame la liberté à grands cris », telle fut la douleur qu'elle exprima dans une lettre adressée à son frère Paul, 14 ans après son arrivée à Montfavet.

Le 19 octobre 1943 à 14h15, Camille Claudel décédait à l'hôpital psychiatrique de Montfavet anciennement Asile des Aliénés de Montdevergues les Roses. Elle y était internée depuis le 7 septembre 1914.

Le centre hospitalier de Montfavet et l'ensemble des équipes ont construit ce projet pour commémorer les 80 ans de sa disparition.

Le 70ème anniversaire avait déjà fait l'objet de nombreuses initiatives en 2013.

PRÉSENTATION DU PROJET

CINÉMA

23 novembre

**Ciné Palace
Saint-Rémy-de-Provence**

Le film « Camille Claudel » de Bruno Nuytten sera projeté au Ciné-Palace de Saint-Rémy le jeudi 23 novembre à 13h30.

Suite à la séance une conversation avec Bruno Nuytten, le réalisateur, est programmée.

Pour cette occasion, le centre hospitalier de Montfavet et l'association Arts en Thèses s'associent pour créer un projet d'envergure en son hommage. Il est composé de plusieurs temps pour que se déploie sous nos yeux l'évocation d'une iconographique et d'une esthétique forte. Nous suivrons, pas à pas, celle qui fut « cette superbe jeune fille, dans l'éclat triomphal de la beauté et du génie », en contribuant à son rayonnement.

La création de Camille Claudel sera mise à l'honneur, pour en mesurer les subtilités, approcher son geste, sa position de femme-sculpteur, sa désinvolture et sa soif de liberté.

À partir d'une mosaïque d'évènements culturels et scientifiques, il s'agira de cerner la singularité de son parcours et de son œuvre, puis de laisser la place à des artistes contemporains pour qu'ils témoignent de leur manière singulière de s'engager dans leur art. Ils nous donneront à voir et à entendre leur rapport à la création en résonance avec celui de cette artiste emblématique.

INTERVENANTS DU COLLOQUE

**24-25
novembre**

Colloque Camille Claudel & Cie – L'artiste à l'œuvre

Argument

De tous les combats menés durant sa carrière d'artiste, Camille Claudel est attachée à la rigueur du métier. À distance de son ancien maître Auguste Rodin et dans l'exacerbation de sa différence esthétique toujours davantage revendiquée, elle aborde avec maîtrise un style dans l'ère du japonisme et de l'Art nouveau basés sur l'ordinaire et l'anodin. Au mépris de sa santé, elle s'évertue à élever ses objets à la hauteur de l'œuvre d'art et à se faire un nom.

L'artiste et l'œuvre sont interdépendants et procèdent d'une logique. Toutefois, son absolutisme et son effronterie pour s'émanciper l'amènent à faire des choix et à s'engager dans une spirale de luttes, provoquant son aliénation. De la chronique resituée de son déclin et la dure réalité de sa décompensation psychique, l'artiste se révèle et son histoire se raconte.

Dans cet hommage renouvelé et dans ce lieu symbolique où Camille Claudel a passé les vingt-neuf dernières années de son existence, nous souhaitons à travers ce colloque poursuivre nos réflexions de 2013, en nous axant davantage sur son processus créatif afin d'en cerner les enjeux et la logique.

En mettant en lumière les éléments précis de son histoire et de la singularité esthétique de son œuvre, nous tenterons de dresser le cheminement tant personnel, psychique qu'artistique d'une insoumise, d'une femme-sculpteur totalement vouée à son art. En effet, être une femme artiste ne dit rien d'un déséquilibre psychique et de l'esthétique d'une œuvre.

C'est par le regard avisé d'historiennes de l'art, ayant contribué au rayonnement de son œuvre du musée Rodin, au musée Camille Claudel et à travers les nombreuses expositions en France et dans le monde que nous entrerons au cœur d'une histoire et de son parcours iconographique.

D'une part, nous mesurerons la place de Camille Claudel dans l'art de son époque jusqu'à nos jours, d'autre part, des travaux circonstanciés et précis nous éclaireront sur une question cruciale dans le parcours de l'artiste, à savoir : comment et en quoi la création peut-elle devenir un rempart contre la folie ou une solution pour sublimer un réel à l'œuvre ?

Pour élargir cette réflexion, des psychanalystes et des personnalités du champ philosophique et littéraire s'intéresseront au savoir de l'artiste, en tant qu'il lui permet de traiter un réel qui l'interpelle, le dérange ou le soumet à sa loi. Chaque artiste en fait la démonstration dans son engagement et la singularité de son œuvre. « Sans chercher à faire le psychologue là où l'artiste nous fraie la voie »¹, pour reprendre une indication du docteur Jacques Lacan, nous suivrons le processus créatif d'autres artistes pour situer la portée et la puissance d'une œuvre.

La position de l'artiste et l'émergence de son produit sont les deux volets qu'il nous importera de mettre en tension pour saisir les ressorts de cette sublimation. L'œuvre est toujours le lieu où se mêlent et se particularisent l'être de l'artiste, le manque, le vide ou le trou, la perte et une proximité avec le réel.

Cette pluralité constitue le savoir de l'artiste et son travail est inséparable de cette spécificité. Sa proximité avec la matière, ses mots ou son corps ne peuvent se réduire à quelques formules théoriques. Assurément, son acte le montre au service d'un réel qui cause son désir de le border, le donner à voir, à lire ou à entendre.

Au-delà de Camille Claudel, dans la rencontre et le témoignage d'artistes et d'auteurs contemporains qui ont à cœur de serrer au plus près un point irréductible, l'impensable et leurs secrets enfouis, nous parviendrons à saisir ce qui vient précisément se nouer à l'œuvre. Ils nous conduiront, avec leurs constructions imaginaires, fruits de longues gestations et parfois de fulgurances énonciatives, là où un « réel irruptif, bordé parfois, ravageant d'autres fois »² est la source de leur élévation en tant qu'artiste. Inlassablement, ils s'y renouvellent ou parfois s'y enlisent, comme ce fut le cas pour Camille Claudel.

En définitive, lors de ces journées, nous nous intéresserons non pas simplement à la folie de Camille Claudel, mais à cette « folie », au sens d'un déchaînement de l'être, du corps ou de la pensée comme essentiel à leur art. Assurément, pour ne pas reculer devant le vertige que provoque cet engagement, il nous semble qu'il « faut toujours un coup de folie pour bâtir un destin »³, se faire un nom et construire une œuvre incarnée.

Mireille Tissier

¹ Jacques Lacan, « Hommage fait à Marguerite Duras », *Autres écrits*, Paris, Seuil, 2001, pp. 192-193.

² Laurent Ottavi, « avant-propos », in Laetitia Jodeau-Belle et Yohan Trichet (dir.), *Corps et création. Perspectives psychanalytiques*, Rennes, PUR, 2019, p. 15

³ Marguerite Yourcenar, *Les yeux ouverts*, Le livre de poche, sept. 1981.

9h00 **Accueil des participants - Café de bienvenue**

9h20 **Ouverture du colloque**

Mireille Tissier, Docteure en psychanalyse et psychologue clinicienne
Marie-Laure Piquemal-Ratouit, Directrice du centre hospitalier de Montfavet

9h30 **Camille Claudel, trajet d'une œuvre d'hier à aujourd'hui**

Conversation entre Anne Rivière, Cécile Bertran et Véronique Mattiussi animée par Mireille Tissier

Anne Rivière, historienne de l'art, auteur de *L'Interdite. Camille Claudel 1864-1943* (Tierce, 1983), a collaborer à l'élaboration de l'exposition *Camille Claudel* (Paris-Poitiers, 1984). Avec Bruno Gaudichon, elle est l'auteur d'un *Catalogue raisonné de l'œuvre de Camille Claudel* (Éditions Adam Biro) et d'une édition critique de la *Correspondance de l'artiste* (Gallimard). Elle a été commissaire scientifique de l'exposition *Camille Claudel - Au miroir d'un art nouveau*, à La Piscine-musée d'art et d'industrie de Roubaix (catalogue Gallimard, 2014-2015). Elle a fait partie du comité scientifique réuni dans le cadre de la création du musée Camille Claudel à Nogent-sur-Seine.

Cécile Bertran, dirige le musée Camille Claudel depuis son ouverture à Nogent-sur-Seine en 2017. Ce musée présente une quarantaine d'œuvres de la sculptrice qui permettent de découvrir toutes les étapes et les facettes de sa carrière artistique, mais aussi un panorama de la sculpture française de son temps, qui montrent dans quelle mesure son travail s'inscrit dans son temps tout en s'en démarquant d'une manière profondément originale. Cécile Bertran a notamment assuré le commissariat de l'exposition *Camille Claudel, Paul Claudel : Le Rêve et la vie* (musée Camille Claudel, 2018-2019).

Véronique Mattiussi, historienne de l'art. Elle est aujourd'hui cheffe du centre de recherche Auguste Rodin et responsable scientifique du fonds historique au musée Rodin. Elle s'attache depuis plusieurs années à l'étude de la relation entre Auguste Rodin et Camille Claudel. À travers ses ouvrages, essais, conférences ou expositions, elle multiplie les approches en tentant de préciser sans cesse le récit de leur histoire. Elle co-écrit notamment avec Mireille Tissier, le livre *Camille Claudel, Itinéraire d'une insoumise*, Le Cavalier Bleu, 2014.

Discussion avec Mireille Tissier, docteure en psychanalyse, psychologue clinicienne. Depuis 2008, elle étudie le parcours de Camille Claudel et son cas clinique. Elle consacre à l'artiste une thèse de doctorat en psychanalyse, publiée en 2021 et organise plusieurs manifestations dont deux colloques à l'hôpital de Montfavet, l'un en 2013 et celui de 2023 « Camille Claudel & Cie — l'artiste à l'œuvre ». Elle poursuit ses recherches sur l'élucidation du rapport de l'artiste à la création.

11h00 Pause

11h15 **Camille Claudel, insoumise et/ou sacrifiée ?**

Conversation avec Danielle Arnoux animée Mireille Tissier

Danielle Arnoux, psychanalyste, élève de Jacques Lacan, elle a été membre de l'École freudienne de Paris, de 1970 jusqu'à sa dissolution. Elle a dirigé la Revue du Littoral de 1991 à 1996, publié plusieurs séries d'articles, en particulier sur G. Gaétan Gatian de Clérambault et sur Camille Claudel. Elle est l'auteure de *Camille Claudel, l'ironique sacrifice*, Epel, 2001 et *Camille Claudel, réenchantement de l'œuvre*, Epel, 2011. Elle pratique la psychanalyse à Paris. Elle est membre de l'École lacanienne de psychanalyse.

12h30 Pause déjeuner

Possibilité de visites du musée les Arcades

14h30 **Femme artiste et traitement du réel**

Conversation avec Clotilde Leguil, Gwenaëlle Aubry et Macha Makeïeff animée par Hervé Castanet

Folie féminine et création

Clotilde Leguil, psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne, professeure au département de psychanalyse de l'université de Paris 8, agrégée de philosophie et ancienne élève de l'ENS. Elle est l'auteure de nombreux ouvrages dont : *Les Amoureuses-Voyage au bout de la féminité* (Seuil, 2009), *Je. Une traversée des identités* (PUF, 2018) et *Céder n'est pas consentir* (PUF, 2021).

« La Folie Elisa » : Femmes entre passion, perte, vide et abandon

Gwenaëlle Aubry, écrivaine et philosophe. Elle est l'autrice de romans traduits dans une dizaine de langues parmi lesquels, au Mercure de France, *Personne* (2009), pour lequel elle a reçu le Prix Femina, *Partages* (2012), *Perséphone* (2016) et *La Folie Elisa* (2018). Plusieurs de ses textes ont été portés à la scène. Ancienne élève de l'ENS-ULM et du Trinity College de Cambridge, directrice de recherche au CNRS, elle a également publié une *Archéologie de la puissance en deux volets : Dieu sans la puissance. Dunamis et energeia chez Aristote et Plotin* (Vrin, 2006 ; nouvelle édition revue et augmentée 2020) et *Genèse du Dieu souverain* (2018). Dernier titre paru : *Saint Phalle. Monter en enfance* (Stock, 2021).

L'artiste : du réel à l'imaginaire

Macha Makeïeff, auteure, metteuse en scène, plasticienne. Elle a dirigé *La Criée*, théâtre national de Marseille de juillet 2011 à juin 2022, et s'est attachée à réunir, autour de la création théâtrale musique, images, arts plastiques, cirque, sciences humaines dans une programmation exigeante ; elle y crée des spectacles mémorables. Après des études à la Sorbonne, à l'institut d'art de Paris et au conservatoire de Marseille, Macha Makeïeff rejoint Antoine Vitez qui lui confie sa première mise en scène.

Elle travaille en tandem avec Jérôme Deschamps, puis crée sa compagnie actuelle MadeMoiselle. Elle publie de nombreux essais, notamment chez Actes Sud, et imagine une revue pour le Théâtre de La Criée, CRI-CRI, et bientôt MAD... Elle prépare *Don Juan* et une exposition prochaine au MUCEM.

Discussion avec Hervé Castanet, psychanalyste à Marseille, membre de l'École de la Cause freudienne. Professeur des Universités, il a publié une vingtaine de livres de clinique (dont *Homoanalysants*, *Quand le corps se défait*, *Neurologie versus psychanalyse* chez Navarin / Champ freudien en 2013, 2017, 2022) et sur les nouages de l'art, de la littérature et de la psychanalyse (dont *Pierre Klossowski. Corps théologiques et pratiques du simulacre* (2013), *La lettre volée*, *Le récit immobile*. *Conversation avec Macha Makeïeff* (2019), *partico hors les murs*). Il a co-dirigé avec Macha Makeïeff CRI-CRI, revue du théâtre national de Marseille, La Criée, et désormais la revue MAD.

25 novembre

9h00 **Accueil des participants - Café de bienvenue**

9h30 **Entre art, temps et création**

Conversation avec **Flavie Serrière Vincent-Petit** animée par **Chantal Lapeyre**

Flavie Serrière Vincent-Petit, artiste, restauratrice du patrimoine de verre et créatrice de vitraux contemporains. Présidente de la manufacture Vincent-Petit. Ses qualités de conservatrice, restauratrice et d'artiste l'amènent à travailler sur les monuments historiques français tant dans le cadre de leur restauration que dans le cadre d'intégration d'œuvres contemporaines. À cet effet, elle collabore à la création de vitraux en hommage à Camille Claudel.

Chantal Lapeyre, professeure en littérature contemporaine/création littéraire et artistique. Elle est responsable de la mention création au sein de l'EUR Humanités, création, patrimoine. Elle mène des recherches sur les liens entre danse (baroque et contemporaine) et littérature, ainsi que sur les usages du « baroque » - le mot et la chose - dans la période contemporaine. Elle a publié plusieurs entretiens avec des écrivains (*Pascal Quignard le solitaire*, aux Editions Les Flohic en 2001, repris aux Editions Galilée en 2006) *Mémoires de l'origine*, (Editions Les Flohic en 2001, repris aux Editions Galilée en 2006), et plusieurs ouvrages sur la littérature contemporaine et/ou sur la danse, notamment *Résonances du réel. De Balzac à Pascal Quignard* (L'Harmattan, 2011), *Pascal Quignard, La voix de la danse* (Septentrion, 2013), ainsi que *Fictions nécessaires. Pour une danse baroque contemporaine* (CND, 2021).

10h15

La mémoire, le temps et la trace dans la matière

Conversation avec Frédérique Nalbadian animée Anne Rivière et Cécile Bertran

Frédérique Nalbadian, diplômée de l'école pilote internationale d'arts et de recherches, Villa Arson, Nice. Depuis ces années passées à expérimenter des formes en devenir, elle raffine sa science des matériaux et son intérêt pour la vaste et troublante question de l'écoulement du temps.

11h00

Créations et le langage du corps : en corps et chorégraphie de l'indicible

Conversation avec Julien Lestel animée Mireille Tissier

Julien Lestel, formé à l'école de danse du ballet de l'Opéra national de Paris et au conservatoire national supérieur de Paris. Il travaille ensuite avec Rudolph Noureev, puis il intègre les ballets de Monte-Carlo, le ballet de l'Opéra national de Paris, le ballet de Zürich comme danseur principal et enfin, le ballet national de Marseille en tant que partenaire de Marie-Claude Pietragalla. Il crée le ballet Julien Lestel en 2007 à l'espace Pierre Cardin lors de la représentation de sa première chorégraphie *Les Âmes Frères*. Il compte à son répertoire vingt-deux chorégraphies diffusées en France et à l'étranger.

11h45

Conclusion du colloque

Mireille Tissier

12h00

Clôture du colloque

Ballet Julien Lestel

Performance chorégraphique du Ballet Julien Lestel sur une lecture d'extraits de lettres de Camille Claudel et de ses contemporains par Nadia Barral, mise en musique par le compositeur et violoncelliste Patrick Boronat.

Nadia Barral est comédienne, auteure et interprète. Formée au conservatoire d'art dramatique de Marseille, elle est remarquée par la BBC pour jouer dans un téléfilm *L'impossible Amour*. Elle interprète notamment une pièce inédite de Christine Prévôt, *Au-delà du muret*, chorégraphiée par Barbara Sarreau. Enfin, elle écrit un recueil de poèmes mis en musique par Yvi Slan et publié en CD sous le nom *Criterre*.

Patrick Boronat violoncelliste éclectique et compositeur, il croise ses archets et ses violoncelles tour à tour acoustiques, augmentés ou électriques sur différentes scènes : néo classiques en quatuor et quintet, pop, jazz et chansons (avec notamment Arthur H et Paris Combo), rock sur les grands spectacles pyrotechniques du groupe F ou dans le cadre de projets plus intimistes de théâtre, slam et de poésie. Il oriente actuellement ses recherches vers la composition instantanée et les musiques improvisées.

BALLET "RODIN"

**24-25
novembre**

20h00

Salle L'autre Scène
de Vedène
Opéra du Grand Avignon

Tarif participant au
colloque : 18 €

La compagnie du Ballet Julien Lestel « B JL » présentera son travail : « RODIN »

L'autre temps fort de ce programme est la représentation d'un ballet créé à partir de l'œuvre d'Auguste Rodin interprété par le BALLET du chorégraphe JULIEN LESTEL « B JL » qui sera joué lors des deux soirées à la salle l'Autre Scène de Vedène – Opéra du grand Avignon.

Dans la lignée des Jirí Kylián, Ohad Naharin ou encore Crystal Pite, le chorégraphe Julien Lestel impose un style singulier avec ses créations résolument modernes, uniques, esthétiques et puissantes.

Lors du confinement en 2021, sur une idée originale d'Alexandra Cardinale et de Julien Lestel, le Musée Rodin a accueilli le Ballet Julien Lestel afin de réaliser une web série de neuf chorégraphies en lien avec les œuvres du sculpteur.

Dans la continuation de ce projet, le chorégraphe Julien Lestel, particulièrement inspiré par le magistral artiste, se projette dans une nouvelle création autour du mouvement qui se dégage de toutes ses œuvres.

Bien au-delà des seules questions de justesse anatomique, le corps en tant que vecteur d'expression des mouvements de l'âme, des passions, mais aussi comme support des fantasmes de l'artiste, constitue en effet, tout au long de sa carrière, une source d'inspiration inépuisable dans sa recherche d'un dialogue entre la beauté de l'idéal antique et le mystère de la nature.

Cette création de 2022 jamais jouée en Vaucluse explore les questions de l'impulsion, de l'envol, de la gravité et de l'équilibre dans un esthétisme d'une grande pureté. Un ballet vibrant et magnifique.

L'atelier danse Emouvance, atelier de psychothérapie à médiation artistique du centre hospitalier de Montfavet présentera une pièce chorégraphique en introduction des soirées du vendredi 24 et samedi 25 novembre.

Chorégraphie de Catherine Pruvost

CONTACTS
INSCRIPTIONS
RESERVATIONS

Centre hospitalier de Montfavet
Avenue de la Pinède
CS 20107
84918 AVIGNON cedex 9
04 90 03 94 80

sylvie.ranson@ch-montfavet.fr

CH-MONTFAVET.FR

