

EXPOSITION

inspirations végétales

Quand la nature
nourrit la création.

dossier de présentation

septembre 2024

À propos

Dans le cadre de sa nouvelle thématique temporaire « L'Ethnobotanique », la Maison du Lieutenant présente, à travers cette exposition, une facette de la discipline qui relie l'homme artiste à la nature, et comment celle-ci, inspire et prend place au cœur de la création.

Ethnobotanique : n.f. Branche de l'ethnobiologie qui étudie les liens (utilisation, culture, etc.) entre les sociétés humaines et les plantes.

« Inspirations végétales » est une exposition qui partage le pouvoir inspirant de la nature et son interprétation au travers de mon métier.

*Une exposition de Fanny Crochard, artiste-designer.
Disponible à partir d'Avril 2026.*

Sous l'initiative de la Maison du Lieutenant, de la Communauté de Commune de la vallée de Chamonix - Mont Blanc.

*photographies Flânerie végétale : Fanny Crochard.
photographies Orbes végétaux : Fassi belmokthar.
textes : Fanny Crochard, Chrixcel.
impressions : Atelier 23.*

© tous droits réservés.

J'amène le visiteur à appréhender l'ensemble de ma démarche artistique, de l'inspiration à la finalité créatrice, dans une déambulation propice à la découverte en 2 espaces :

- espace « démarche artistique » présente, étape par étape le process de création.

L'ambiance sonore d'une vidéo nous amène en balade dans cet espace, des photos illustrent mes attentions en nature (part.I). Une table de curiosités végétales accompagne ces images et une installation in situ introduit la place que je donne à leur matière dans une approche plus décorative et design (part.II). Un diaporama accompagne une table de recherches techniques et amorce mon travail autour du rythme et du motif face à un ensemble de panneaux décoratifs et de suspensions lumineuses travaillé pour l'architecture d'intérieure.

- espace « orbe végétal » présente en photo les premières créations taille réelle afin de rendre compte des subtilités et de la finesse des détails qui composent chaque orbe.

Entre vidéo, photos, échantillons, recherches et installations ; j'illustre les étapes qui me mènent à la matérialisation de l'idée - et le lien qui se noue entre la nature et moi.

Une exposition à flâner ...

INTRODUCTION

Une histoire personnelle

J'ai mis du temps à réaliser ce que la nature pouvait m'apporter, surtout quand je me sentais mal. J'allais souvent au bord du lac, m'allonger sous les arbres. Là, je me sentais protégée. Les rayons du soleil à travers les feuilles et l'eau autour de mes chevilles me calmaient. Peu à peu, la nature m'a aidée à retrouver la paix et m'a enseigné l'importance du moment présent. Grâce à elle, j'ai redécouvert l'attention aux petits moments de la vie et j'ai appris que tout change constamment.

Au printemps, un matin ensoleillé, j'ai été inspirée par la vue des herbes dansant le long de la route. J'ai imaginé ma première œuvre d'art inspirée par les plantes et j'ai tout de suite commencé à la réaliser. (Orbe de Paturins des prés, diamètre 30 cm, collage sur papier, mai 2023).

« En chacun de nous sommeille un artiste qui puise son inspiration dans toutes sortes de contextes ; quelle meilleure muse, en l'espèce, que la nature ? »

Priya Hemenway, Divine Proportion, 2008.

Depuis, la nature continue de stimuler ma créativité. Mes œuvres sont une expression sensible de cette relation, respectant le rythme naturel.

*Symbiose (nom féminin) : 1. En sciences, une association durable et mutuellement bénéfique entre deux organismes vivants. 2. Littérairement, une union étroite.
Synonymes : fusion*

Brome érigé (*Bromus Erectus*).
Extrait de la série photographique « Flânerie végétale ».

PARTIE I - FLÂNER

Faire place au sensible

Prendre du temps pour soi, se déconnecter pour être pleinement présent, et se laisser emporter par la tranquillité du moment. C'est la règle principale et la première étape pour comprendre cette partie de l'exposition « Inspirations végétales ».

Partir en balade, se perdre et redécouvrir. Écouter de manière admirative et méditative. Se laisser guider par les sensations pour découvrir la beauté dans ses détails et la vérité dans ses curiosités. Être sensible et conscient.

Je partage ces expériences extraordinaires à travers des « flâneries végétales ». Ce sont des balades contemplatives où nos sens s'éveillent à la beauté d'une forme, d'une couleur, ou à l'originalité d'une texture. C'est une invitation à observer avec une nouvelle attention et un respect pour la diversité du monde végétal et l'extraordinaire de la vie.

Pendant ces flâneries, je photographie, collecte ou cueille les plantes qui m'attirent et j'enregistre leurs détails remarquables. Je les rassemble dans un carnet, qui devient un recueil et une mémoire de mes observations à travers les saisons et les lieux où je me promène.

« L'herbier n'est plus le petit tombeau du savoir pour lequel on tue par plaisir de désigner un échantillon végétal. Il est marqué par le renoncement à la domination d'une nature pourtant éviscérée. Derrière le décor raffiné se joue le drame du mourir pour renaître. La page d'herbier n'est plus le simple lieu funéraire du constat latinisé, elle est aussi l'espace de cette folie des hypothèses végétales originelles, l'espace du recommencement initié par l'œuvre d'art. »

Henri Cueco, Journal, extrait, 2003.

Flâner (verbe intransitif) : 1. Se promener sans hâte, en s'abandonnant à l'impression et au spectacle du moment. Synonymes : se balader, musarder. 2. S'attarder, être dans l'inaction.

ESPACE PARTIE I - FLÂNER

Vidéo « Flânerie végétale » 1'42. Ambiance sonore.

Mosaïque photographique. Impressions sur forex 20x20.

Orbe Herbar. Espèces diverses.
Installation sur contre-plaqué, diam.100 cm.

PARTIE II - EXPÉRIMENTER & ARCHIVER

Être préposé.e à la conservation

Je n'ai aucune formation botanique. Les plantes qui attirent mon attention m'amènent à découvrir bien plus que leurs noms scientifiques. Je m'intéresse à leur histoire, leurs mythes, et leurs bienfaits reconnus par l'Homme.

Comme un scientifique, je prélève les plantes en quantité suffisante pour réaliser mes projets. J'étudie chaque plante, me familiarise avec leur présence et observe comment le temps les altère. J'expérimente différents moyens de les conserver : les sécher, les presser, ou les stabiliser.

Expérimenter (verbe transitif) : 1. Vérifier les propriétés d'un produit au moyen d'expériences. Synonyme : éprouver. 2. Essayer, tester les qualités de quelque chose. Synonymes : contrôler, essayer, tester. 3. Connaître quelque chose par l'expérience, en faire l'expérience.

Archiver (verbe transitif) : 1. Recueillir et classer dans des archives. Synonymes : ranger. 2. Enregistrer quelque chose.

Archiver devient une tâche technique et délicate, où chaque geste protecteur prend en compte la beauté et la fragilité de la matière végétale. C'est une étape essentielle de mon processus créatif pour comprendre les différentes espèces végétales, explorer leur temporalité et interpréter leur essence.

ESPACE PARTIE II - EXPÉRIMENTER & ARCHIVER

Installation in-situ Orbe Herbier. Détails.

Vitrine botanique. Référencement des espèces par singularité colorielle, texturielle et formelle.

Dalle murale de Prêle d'hiver, env. 10x10 cm.
Jeux d'assemblages graphiques.

PARTIE III - EXPLORER & COMPOSER

Rechercher l'harmonie

Je scrute soigneusement les feuilles, les écorces et les pétales. J'examine leurs lignes, motifs et couleurs. J'analyse leurs particularités pour déterminer ce qui les mettra en valeur : le détail subtil qui, une fois mis en lumière, renforcera leur beauté extraordinaire.

Intuitivement, je recherche un dessin harmonieux à travers la diversité. La multitude des éléments suggère déjà l'harmonie qui transformera bientôt ce chaos initial. J'explore différentes combinaisons, jouant avec ces particularités. J'intègre la singularité dans la trame, je la juxtapose dans la construction ou l'harmonise dans le rythme pour enrichir leur réalité.

Explorer (verbe transitif) : 1. Examiner minutieusement par la vue, le toucher ou un autre système. Synonymes : fouiller, inspecter, visiter. 2. Faire un travail de recherche dans un certain domaine. Synonymes : examiner, sonder. 3. Approfondir les différents aspects d'une question.

Composer (verbe transitif) : 1. Former ou réaliser en combinant divers éléments. Synonymes : agencer, confectionner, disposer. 2. Faire partie de la constitution de quelque chose. Synonymes : constituer, former. 3. Créer une œuvre ou un texte en choisissant et arrangeant différents éléments. Synonymes : élaborer, organiser, préparer.

Aujourd'hui, je compose au-delà du cadre traditionnel et des limites du cercle de l'Orbe. Inspiré par les perceptions personnelles et les histoires associées de chacun, j'interprète les plantes de manière unique dans des œuvres personnalisées directement sur les murs, en harmonie avec la surface et l'environnement qui les entourent.

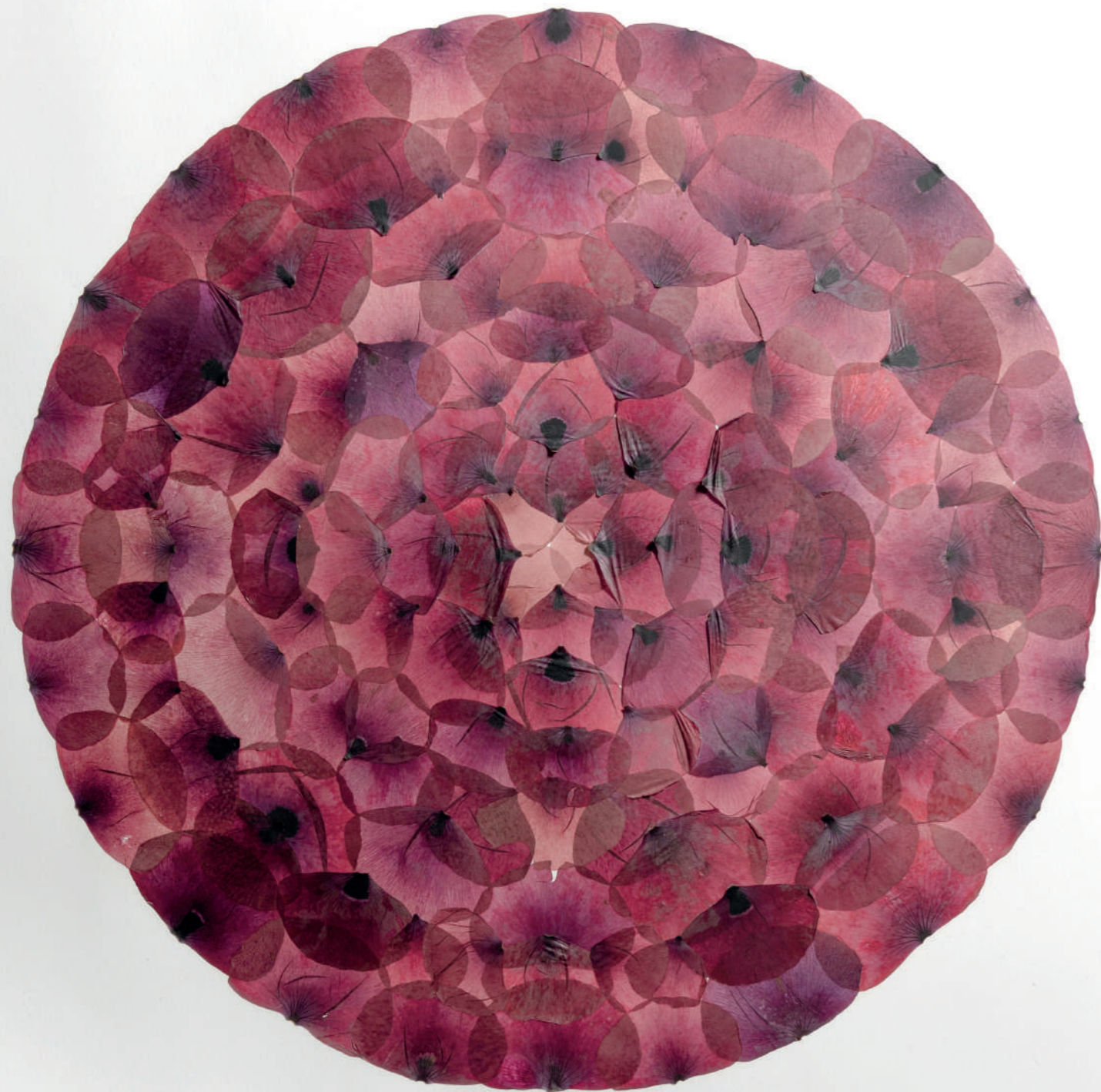
ESPACE PARTIE III - EXPLORER & COMPOSER

Présentation de compositions dédiés au revêtement mural et à l'habillage d'objet.

Ci-contre : Vitrine de manipulations, présentant les différents systèmes d'assemblages graphiques élaborés autour de la matière végétale.

Crochard F.
05/2023.

Orbe de Coquelicots, diam. 40 cm.

Orbe, mot désuet désignant autrefois le globe terrestre, issu du latin orbis signifiant cercle, rond. Si par leur forme ils évoquent les planètes et, partant, tout l'univers, les orbes végétaux de Fanny Crochard entrent directement en résonance avec le vivant. Leur genèse (mai 2023) découle de longues promenades au cœur de la nature, puis de prélèvements délicats et précis de matière première. Entre la feuille et le folium, l'agencement minutieux de ces ensembles graphiques souligne le cheminement méditatif impliqué par chaque création, du nettoyage au collage jusqu'au post-traitement. La technique employée met en valeur les textures, en révèlent les subtiles caractéristiques. Feuilles tombées de l'arbre, graines, fruits atterris sur le sol, fleurs flétries, sont les signes concrets d'une transformation progressive, d'une métamorphose à chaque saison. Ainsi orbe est l'anagramme de robe, et en ce sens prend la valeur d'un échantillon du vaste habillage de la terre - tapis de feuilles, champs, plantations - qui en vue aérienne, donnent une impression de patchwork. La créatrice parle de tissu, de cuir végétal, démontrant dans ses assemblages cosmiques que ce qui tombe et meurt peut renaître autrement. Car les orbes de Fanny Crochard sont enfants de l'ordre et du chaos. Le rumex envahissant se dompte et s'ordonne en rangs parfaits. Le gingko biloba automnal révèle la douce duplicité de son éventail, sous la forme d'un disque d'or qui rappelle son surnom d'arbre aux quarante écus. La violette devient marqueterie, la centaurée se fait nacre, le coquelicot est de sang. Chaque détail prend une dimension macroscopique et multisensorielle tournée vers l'harmonie, en réminiscence de la géométrie sacrée et du nombre d'or rayonnant partout à l'état naturel ou dans les architectures humaines. Tout est un cycle, un éternel retour jusque dans le langage qui préfigure l'ethnobotanique : la peau des humains présente des similitudes avec les nervations des feuilles, notamment au travers des empreintes digitales... la digitale étant également le nom d'une plante... et la plante désignant une partie de notre pied. Un exemple de polysémie parmi d'autres illustrant avec acuité que toutes les énergies sont interconnectées.

Orbes végétaux.
Texte écrit par Chrixcel, journaliste et autrice.

ESPACE ORBES VÉGÉTAUX

Orbes végétaux, impressions ech.1 sur d'ibond.

*Rosace réalisée à l'occasion de l'exposition « Inspirations végétales », diam. 70 cm.
Installation in situ, Maison du Lieutenant, juillet 2024.*

CONCLUSION - TRANSMETTRE

Au-delà du partage

À travers mon métier et mon expérience, je célèbre les aspects remarquables du monde végétal, illustrant ainsi une facette des enseignements de l'ethnobotanique. Cette discipline fascinante explore les relations complexes entre les plantes et les sociétés humaines, révélant comment la nature enrichit nos vies à la fois matériellement et spirituellement. Dans ma quête de beauté, d'équilibre et d'harmonie, la nature m'a appris l'importance de l'unité et de la continuité à travers les saisons, transformant ma perception du temps.

Mes créations vont au-delà de simples représentations esthétiques ; elles incarnent les leçons profondes de la nature, telles que les étudie l'ethnobotanique. J'ai cherché à intégrer cette dimension essentielle dans mon travail, où chaque détail contribue à façonner une forme au-delà de son utilité pratique.

Certains y verront peut-être une nature morte, d'autres un rappel de la vie éphémère, ou même une méditation ; mes œuvres fusionnent symboliquement diverses valeurs. « Inspirations végétales » est ma manière humble d'exprimer mon lien et de partager une réflexion sur la nature et ses enseignements précieux, comme ceux que l'ethnobotanique explore depuis des siècles .

Je vous souhaite à tous une excellente exposition.

Fanny Crochard.

BIOGRAPHIE

Diplômée de l'École des Beaux-Arts du Mans et de l'École Supérieure d'Art et de Design de Reims en 2003, je suis captivée par l'esprit du Bauhaus, le mouvement OpArt, et les œuvres de M.C. Escher et V. Vasarely. Ma passion pour les constructions chromatiques et géométriques aux effets sensibles me pousse à explorer et à puiser mon inspiration dans divers répertoires de toutes époques. Spécialisé en habillage graphique et décoratif, le rythme formel et coloriel joue un rôle essentiel dans mon travail.

De nature contemplative, mon travail trouve un nouvel écho en nature depuis mon arrivée en Haute-Savoie en 2017. Que ce soit en campagne ou en ville, la flore devient une source d'inspiration pour de nouvelles formes d'expression.