

Culture

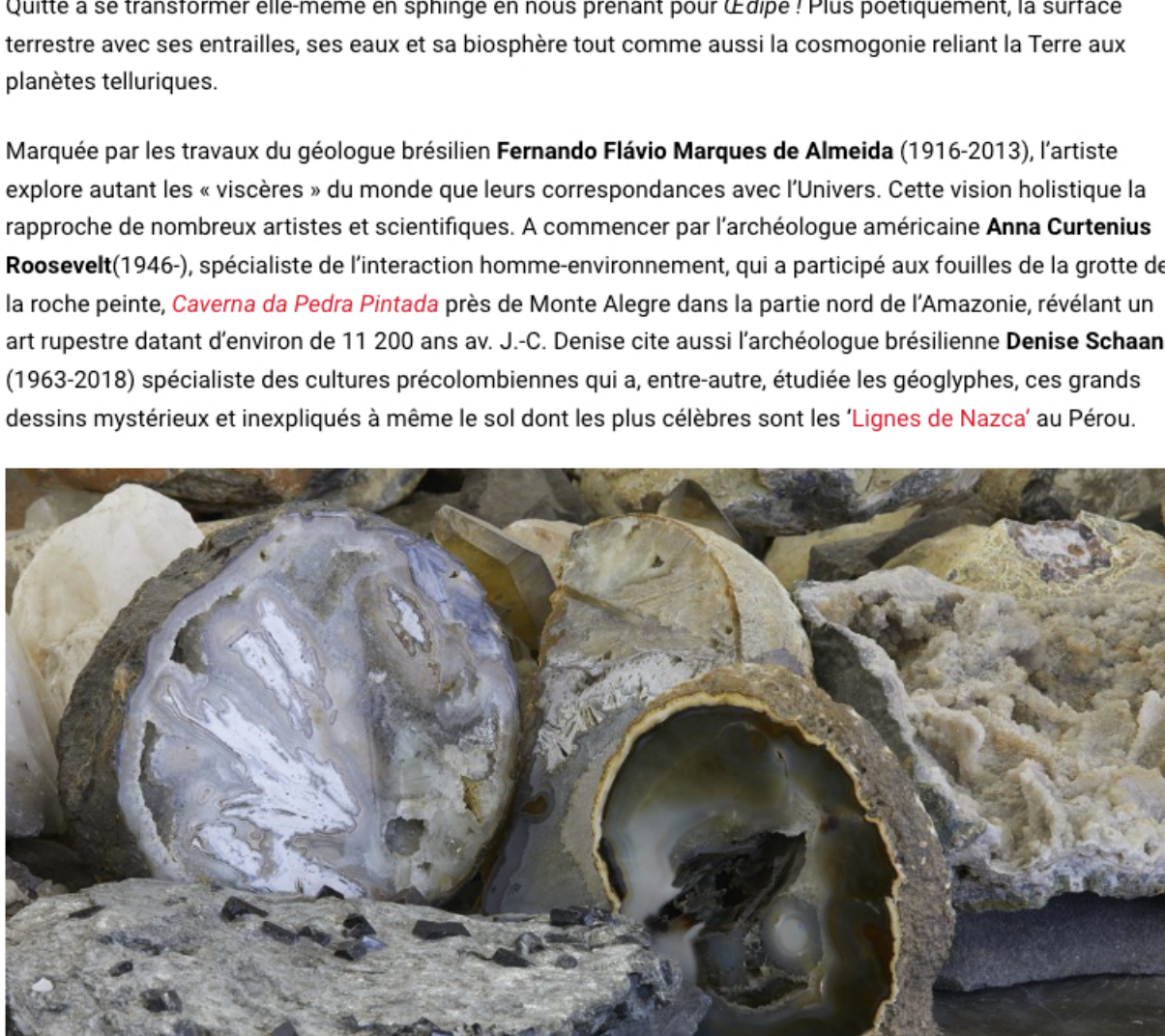
Les pierres de Denise Milan cristallisent le mystère du monde pour mieux nous réconcilier avec lui

Auteur : **Marc Pottier, Art Curator basé à Rio de Janeiro**
Article publié le 7 novembre 2022

[Découvrir les artistes d'aujourd'hui] La Terre et ses mythes servent d'inspiration à Denise Milan, artiste polymathe visionnaire, qui aime explorer les « écritures » des pierres et des cristaux pour les transcrire en créations infinies. Sculpteuse ? elle ne transforme pas les matières mais les assemble, laissant libre cours à une intuition géniale. Peintre ? son œuvre visuelle s'accroche souvent de vers vertigineux. Visionnaire, elle élargit et croise ses connaissances avec toutes les disciplines artistiques et scientifiques pour cristalliser son geste créatif et nous réconcilier avec une Terre que nous méconnaissions. Son installation visible à la Biennale du Mercosul à Porto Alegre (Brésil) jusqu'au 20 novembre permet de mesurer l'incandescence de cette mémoire à l'épreuve.

Je voyage dans mon imagination et vois la Terre sous tous les angles possibles de toutes les époques qu'elle contient. Je le vois d'en haut et de l'intérieur, car je me vois comme un pèlerin voyageant dans ses souterrains.

Denise Milan

Denise Milan 33e Biennale de São Paulo Photo Thomas Susenhihl

Une vision holistique des savoirs et des temps

Quelle est la palette créatrice de Denise Milan ? les énigmes de la Terre et ses interactions avec l'univers. Quelle a été sa transformation elle-même en sphère en nous prenant pour digne ? Plus poétiquement, la surface terrée avec ses entrailles, ses eaux et sa biosphère tout comme aussi la cosmogonie reliant la Terre aux planètes telluriques.

Marquée par les travaux du géologue brésilien **Fernando Flávio Marques de Almeida** (1916-2013), l'artiste explore autant les « visages » du monde que leurs correspondances avec l'univers. Cette vision holistique la rapproche de nombreux artistes et scientifiques. A commencer par l'archéologue américaine **Anna Curtinius Roosevelt** (1946), spécialiste de l'interaction homme-environnement, qui a participé aux fouilles de la grotte de la roche peinte, **Caverna das Pedras Pintadas** près de Monte Alegre dans la partie nord de l'Amazonie, révélant un art repartir datant d'environ de 11 200 ans av. J.-C. Denise cite aussi l'archéologue brésilienne **Denise Schaan** (1963-2018) spécialiste des cultures précolombiennes ou, entre autre, étudie les géoglyphes, ces grands dessins mystérieux et inexplicables à même le sol dont les plus célèbres sont les « **Lignes de Nazca** » du Pérou.

Denise Milan 33e Biennale de São Paulo Photo Thomas Susenhihl

Une polymathe infatigable

Denise Milan, née à São Paulo, en 1954 n'a été marquée par ses origines italiennes, repousse « les murs » de l'académie malgré qu'elle continue de vivre et travailler avec une œuvre polymorphe qui embrassent tous les savoirs, science, technologie, anthropologie, philosophie, littérature, poésie et musique. Balayant tous ces genres, ses installations sont fascinantes et spectaculaires, elle explore le potentiel qui émane de la matière. C'est en 1981, quand elle s'installe à New York, qu'elle a élargi ses connaissances de la performance et du théâtre expérimental avec des artistes et metteurs en scène d'avant-garde, tels que **Richard Schechner** (1934), l'un des théoriciens du théâtre contemporain et directeur du Performing Garage ou encore **Bob Wilson** (1941) et surtout **Lee Breuer** (1937-2021), légende du théâtre américain et fondateur avec **Philip Glass** (1937) de la compagnie de théâtre expérimental « **Mobius House** », qu'elle a invité à diriger son opéra.

Denise Milan, née à São Paulo, en 1954 n'a été marquée par ses origines italiennes, repousse « les murs » de l'académie

CULTURE

Pour suivre Denise Milan

Le site de Denise Milan

Sur la Biennale du Mercosul à Porto Alegre, Brésil

33 Biennial de São Paulo - Cur...

Œuvres permanentes (sélection)

- A partir du 16 novembre 2022, Entes, à la nouvelle entrée du SESC Ipiranga à São Paulo
- A voir depuis 2021, **Banquete de Terra** à l'Usina de Arte
- **Earth and Circle of Gold**, 2022 the **Nate Sculpture Park**, Governors University, Chicago Illinois, USA
- **Sections Mundi**, 1989, **MAM SP Parque** Itaipava
- **Ventre de Vida**, 1993, **mémo de São Paulo**, station Clinicas
- **America's Courtyard**, 1999, **Museum Campus, Adler Planetarium**, Chicago, USA

Pedrafiga7, poème de Denise Milan

Pedrafiga7
Degustem a pedra,
petisquem seus segredos,
provem suas ingredientes,
mastigam seus aríngans,
mastigam seus aríngans...

Prontos para transferir esses saberes da vida?
Deizem de ser quem foram
para se tornar quem são?
Perante a impermanência,
novos acordos:
orgânico vira inorgânico
um ciclo findo, outro recomença.
Desaparecer ou evoluir?
O que não se reinventa
vira pó, perece.
Para sobreviver a matéria flui...
...renasce.

TrinAr, poème de Denise Milan

TrinAr
Uma fenda se abriu...
Cra cra cra cra cra cracacra
Uro, me contorro, grito
mmmmmmmm

Sem ar,
agitada, desorientada, desequilibrada
insisto

Transformação
Dança metafísica
moléculas rodopiám
átomos da matéria se unem
em are de esperança,
início da cura

Com bolhas de superação,
a caca é enuncada
Reconquistar o ar
A vida continua
Voto,
Matéria a respirar

VOIR PLUS

Partager

f t w i

Sacraliser le potentiel qui émane de la matière

Son art urbain dont elle est une fervente protagoniste se confond à une pratique sociale qui vise à transformer la vie des habitants des communautés délaissées. Des performances musicales accompagnent ses recherches, en travaillant sur « l'invulnérabilité » de l'œuvre et sacralisant ainsi le potentiel qui émane de la matière. C'est en 1981, quand elle s'installe à New York, qu'elle a élargi ses connaissances de la performance et du théâtre expérimental avec des artistes et metteurs en scène d'avant-garde, tels que **Richard Schechner** (1934), l'un des théoriciens du théâtre contemporain et directeur du Performing Garage ou encore **Bob Wilson** (1941) et surtout **Lee Breuer** (1937-2021), légende du théâtre américain et fondateur avec **Philip Glass** (1937) de la compagnie de théâtre expérimental « **Mobius House** », qu'elle a invité à diriger son opéra.

Denise Milan, Último encontro, Opera das Pedras Photo Denise Milan

La pierre comme origine et renaissance du monde

Son « **Opéra des Pedras** » (opéra des pierres) présenté au São Paulo en 2010, est un opéra prophétique, une chanson qui traite de l'imagerie de la pierre, montant la Terre comme sujet de la vie elle-même. La pierre, associée comme origine et renaissance du monde, est le protagoniste de cette épopée dans laquelle le drame humain est inséparablement métaphorique. Du magma au quartz, l'histoire raconte le drame du cristallin, perpétuelle transformation. Le cristal comme perfection de la nature, sert de miroir et reflète les désirs de l'Homme. Cet opéra est un chant de renouveau dans lequel la voix de la pierre se fait entendre en tant qu'être le passage, entre les passés, de l'homme. La Terre, épaisse et dévastée par la cupidité humaine, cède la place à la Terre renouvelée par l'amour.

Denise Milan, madona no ovo fala organiza exército, Opera das Pedras Photo Denise Milan

Denise Milan Opera das Pedras Photo Lucas Mandacaru

Sans polarité il n'y a pas d'évolution

Le regard de Denise Milan est voisin de celui de l'artiste romantique **William Blake** (1757-1827). L'« Opéra des Pedras » aurait pu être un manuscrit enluminé du XVIIe siècle comme « Le mariage du ciel et de l'enfer ». C'est un opéra de chambre qui mêle la musique d'aujourd'hui à l'âme de la Renaissance. Les pierres, représentent chaque homme, chaque femme, chaque artiste en préliminaire pour trouver le Graal, source de toute créativité. « Je prie pour son ami **Lee Breuer**. Pour Blake comme pour Denise, tout demeure dans la polarité. Sans cette dernière il n'y a pas d'évolution. Attraction et répulsion, concentration et dispersion, tension et flexibilité, amour et haine, sont nécessaires à l'existence de l'Homme. Les deux artistes nous invitent à une expérience, à la recherche de la source de la créativité.

Denise Milan, Opera das Pedras Photo Denise Milan

A Linguagem da Pedra - Denise Milan - Palazz...

Des pierres mythiques qui abritent toute l'humanité

« Opéra das Pedras » s'inspire de l'allégorie de la caverne de la République de Platon exposant en termes métaphoriques les conditions d'accès de l'homme à la connaissance du Bien ainsi que sa transmission. Il fait aussi allusion au mythe des Indes occidentales **Ishtar**, du fondus de l'éros. L'humanité était cachée sous un gros rocher. Entendant des voix venant de la pierre, elle a décidé d'appeler tous les oiseaux à bec dur pour l'aider à percer des trous dans la pierre. Denise précise : « tout comme dans mon travail des valeurs humaines sont attribuées au quartz. La pierre de quartz, minéral commun et universel, est présente dans 70% de la croûte terrestre de notre planète. »

EARTH BANQUET by DENISE MILAN | GLASS...

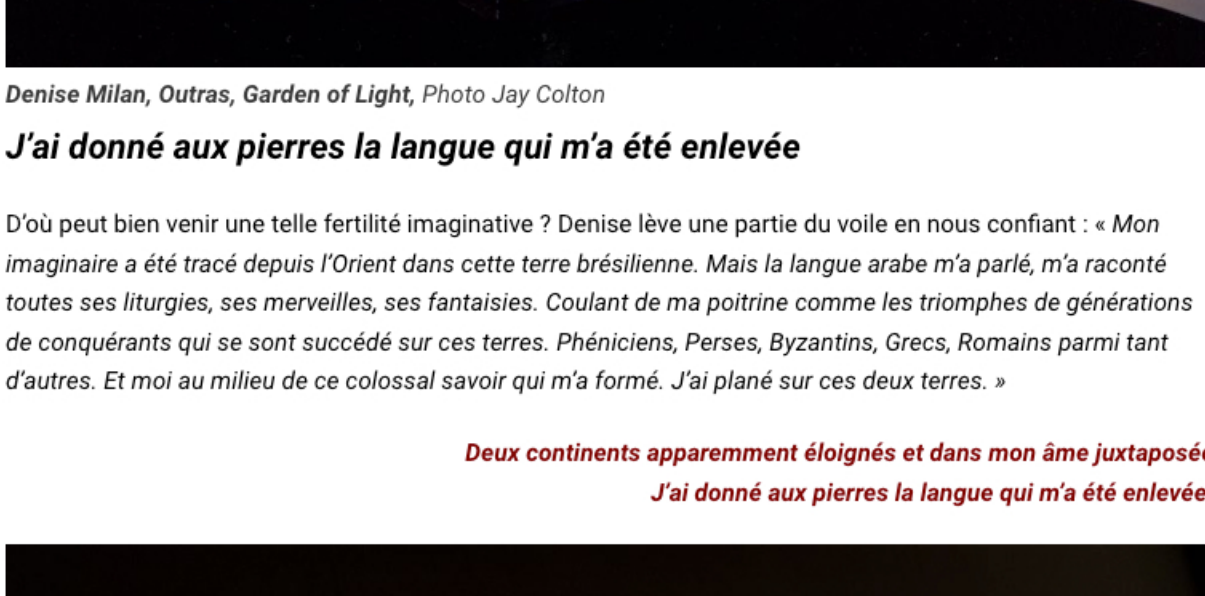
J'ai vu une parabole moderne dans les histoires de ces pierres mythiques qui abritent toute l'humanité mortelle et coïncident avec la pierre bleue du cosmos. La Terre en renouveau.

Denise Milan Espetáculo da Boca Tratada Photo Julieta Bacchi

Révéler des possibilités insoupçonnées

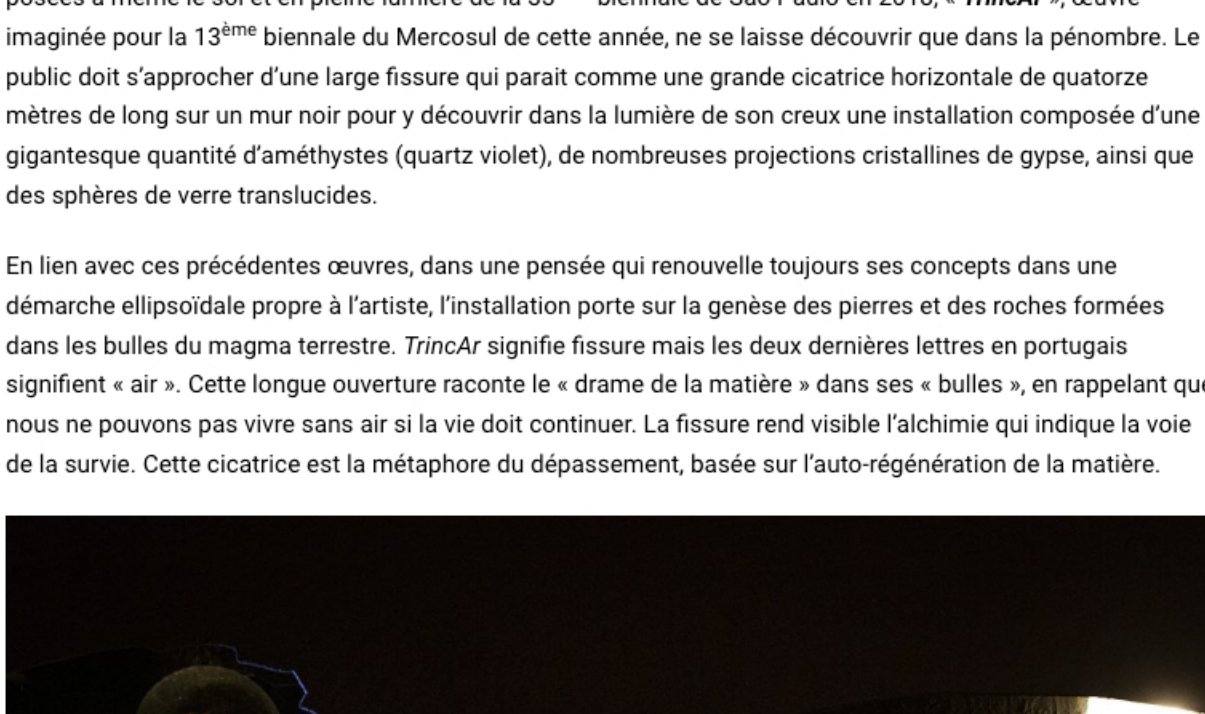
Denise Milan fait partie de ses artistes qui sait s'inventer son propre espace de liberté. C'est sans doute la raison pour laquelle elle se sent libre de sa congénère américaine **Laurie Anderson** (1947). Loin de tout formalisme, elles savent développer un art ludique de collages et de juxtapositions sonores et visuelles dont les composantes d'apparence hétérogènes trouvent un lien à travers la logique secrète d'une émotion poétique. Leurs performances associant différents médias démontrent que, sans appartenir aux milieux musicaux, elles se révèlent riches de possibilités insoupçonnées.

Denise Milan, mão de deus, Garden of Light, Photo Jay Colton

Source des signes ouverts de la Terre

L'œuvre sculpturale de Denise Milan est essentielle et l'indispensable complément de ses spectacles, performances, écritures... pour elle qui pense son propre corps comme un cristal, un corps translucide, à travers lequel la lumière peut traverser (trans, suggère la transformation le trans lucide mais aussi fait appel factuelles, en travaillant sur « l'invulnérabilité » de l'œuvre et sacralisant ainsi le potentiel qui émane de la matière. La Pierre n'est pas qu'une métaphore mais le cœur physique de son travail en de grands assemblages où elle ne transforme pas les formes, compte tenu de la perfection de l'aspect naturel des pierres sélectionnées. A partir de 1988, la pierre, le cristal, devient son axe de création, source des signes ouverts de la Terre, des vibrations moléculaires. Les différents états de la matière en étendue mutation sont capables de nous informer sur l'ordre de l'univers.

Denise Milan, Garden of Light, Photo Jay Colton

La pierre orcle

Souvent Denise cherche des roches à forme humaine afin de rapprocher l'univers minéral du nôtre, manies pour elle de montrer que nous faisons partie intégrante de la Création et sommes donc un des éléments de la Terre. C'est ainsi que dans son opéra, elle a présenté une améthyste vieille de 130 millions d'années qui ressemblait à une madone ou elle a nommé **Agregra**, un personnage qui parle le principe féminin de la création et qui forme un réseau cristallin, aggrège les molécules et qui agrège un réseau cristallin. Madone vient des terres brésiliennes. Elle nous relie à nos origines. En tant que quartz, elle cherche l'immortalité et affronte le basile, une pierre mortelle. Agregra est née comme une solution au drame de la matière et brise la condamnation d'être une femme emprisonnée dans le silence. Elle cesse d'être une pierre muette. L'interdit cesse, et elle se transforme en une pierre qui parle, révèle l'forcé, déchiffre l'énigme de la pierre. Agregra est la voix des différentes voix. Rappelant que le principe féminin de la création est présent en chaque homme tout comme en chaque femme.

Denise Milan 33e Biennale de São Paulo Photo Thomas Susenhihl

Une osmose entre mythes, fiction et réel

Avec le cristal comme fil conducteur métaphorique qui suscite les temps, son œuvre multiplie les va et viens passant entre mythes, fiction et réel et se transforme pour nous amener à plus de lucidité. Denise Milan est aussi poète, en l'occurrence poète. « Le mythe se situe au plus profond de l'être. Lorsqu'il est éveillé, il se laisse révéler et fait surgir ce qui appartient à l'humainité. Il y a une coïncidence entre le Jardin de Lumière (1998) – la ville de l'Apocalypse et plus précisément le mythe médiéval d'Ilha Bravil – un mythe dont le nom coïncide avec la Terre du Brésil, Terra Brasilis, un lieu dont les relations sont harmonieuses et limpides. Dans ce continent imaginaire qui peut parfois se présenter ici et maintenant, les contradictions cessent d'exister et nous ne sommes pas d'accord avec noshistoires, nous pouvons attendre notre être. Elle est cristallin. L'île de cristaux est une métaphore de l'être. Parfois elle se cache, parfois elle se laisse découvrir. Pour y accéder, il faut partir à la recherche. Le point de départ est en nous – nous lance comme défi Denise Milan.

Denise Milan, Outras, Garden of Light, Photo Jay Colton

J'ai donné aux pierres la langue qui m'a été enlevée

D'où peut bien venir une telle fertilité imaginative ? Denise lève une partie du voile en nous confiant : « Mon imaginaire a été tracé depuis l'Orient dans cette terre brésilienne. Mais la langue arabe m'a parlé, m'a raconté toutes ses liturgies, ses merveilles, ses fantaisies. Coulant de ma poitrine comme les tromphes de générations de conquérants qui se sont succédés sur ces terres. Phéniciens, Perses, Byzantins, Grecs, Romains parmi tant d'autres. Et moi au milieu de ce cocktail savoir qui m'a formé. J'ai plané sur ces deux terres. »

Deux continents apparemment éloignés et dans mon âme juxtaposés. J'ai donné aux pierres la langue qui m'a été enlevée.

Denise Milan, TrinAr, 15-09-22, no Marga, 13e Biennial do Mercosul, Porto Alegre Photo Mateus Bruzel

Une métaphore de l'existence

Contrairement à son immense installation Torêt humaine inédite composée de cristaux et d'améthystes posées à même le sol et en pleine lumière de la 33ème biennale de São Paulo en 2011, « TrinAr », œuvre imaginée pour la 13ème biennale du Mercosul de cette année, ne se laisse découvrir que dans la pénombre. Le public doit s'approcher d'une large fissure qui paraît comme une grande coque horizontale de quarante mètres de long sur un mur noir pour y découvrir dans la lumière de son creux une installation composée d'une gigantesque quantité d'améthystes (quartz violet), de nombreuses projections cristallines de gypse, ainsi que des sphères de verre translucides.

En lien avec ces précédentes œuvres, dans une pensée qui renouvelle toujours ses concepts dans la démarche ellipsoïdale propre à l'artiste, l'installation porte sur la genèse des pierres et des roches formées dans les bulles du magma terrestre. TrinAr signifie fissure mais les deux dernières lettres en portugais signifient « air ». Cette longue ouverture raconte le « drame de la matière » dans ses « bulles », en rappelant que nous ne pouvons pas vivre sans air à la vie doit continuer. La fissure rend visible l'achène qui indique le voie de la survie. Cette cicatrice est la métaphore du dépassement, basée sur l'auto-régénération de la matière.

Denise Milan, TrinAr, 15-09-22, no Marga, 13e Biennial do Mercosul, Porto Alegre Photo Mateus Bruzel

Nous faisons partie du plus grand événement de la création

« La Terre raconte toujours ses histoires. À ses débuts, les continents formaient un bloc unique appelé Pangée, il y a 220 millions d'années. Le dynamisme a commencé à se fissurer et à se séparer et il y a 130 millions d'années, grâce à la symétrie des plaques tectoniques, le Brésil, l'Afrique et l'Inde sont devenus les continents que nous connaissons aujourd'hui. Puis une grande lave volcanique a éclaté dans la région du sud du Brésil, dans l'actuel Rio Grande do Sul, notre état le plus au sud, et le magma a donné naissance aux améthystes présentes dans cette installation. » explique Denise Milan en indiquant ce « pourquoi être ici, avec vous, est un hommage à l'époque des grandes transformations de la Terre – sa façon unique d'adaptation et sa propre façon de guérir. »

Denise Milan, TrinAr, 15-09-22, no Marga, 13e Biennial do Mercosul, Porto Alegre Photo Mateus Bruzel

Relier les grandes transformations de la Terre à nos propres blessures, c'est prendre conscience que nous faisons partie du plus grand événement de la création qui nous unit à un objectif commun de survie.

La cristallisation d'une mémoire historique, humaine.

« Le poète est plus celui qui inspire que celui qui est inspiré » la vision du poète de Paul Éluard (1895-1952) correspond au rôle que joue Denise. À l'évidence, même si les oracles de cette visionnaire inspirée sont parfois énigmatiques, toute la complexité bienveillante de son œuvre, dont la Terre et les Pierres ne sont qu'une magnifique « cristallisation » au sens propre et figuré, vise à nous (re)connecter à l'univers. C'est écrit **Maurice Blanchot** (1907-2003) dans ses chroniques des Débats sur William Blake le dit mieux : « Pour Blake, les choses réelles que nous voyons doivent faire place à des choses imaginaires qui seules en manifestent la vraie nature. »

Denise Milan 33e Biennale de São Paulo Photo Thomas Susenhihl

Regard à compléter avec ce que le philosophe **Martin Heidegger** (1889-1976) écrivait sur l'artiste allemand **Joseph Beuys** (1921-1986), autre mentor de Denise, qui comme elle fusionne l'art et la vie à un point ultime d'incandescence : « Celui qui par sa création, manifeste le mystère du monde à défaut de pouvoir le montrer. Par la matière minérale et la matière animale, il tend à retrouver l'essence de la vie et de son émergence. Il est en quête d'une mémoire historique, humaine. »

#Marc Pottier

Engage Earth - a film by James Choi

Assistir no YouTube

Qui sommes-nous ? Conditions générales d'utilisation Rubriques Culture
Contributeurs Contributeurs à Singula Artistes et Art
Contact Mentions légales Catégories Médias Agenda

Suivez Singula Plus RSS Se connecter