

Niloufar Basiri

Défiler nos frontières

Niloufar Basiri

Défiler nos frontières

Centre d'art contemporain Les Pénitents Noirs à Aubagne
du 16 novembre 2024 au 1er mars 2025

Rencontre n°16

95 x 140 cm

2024

Construire des liens entre les peuples

Le centre d'art contemporain Les Pénitents Noirs de la ville d'Aubagne a l'honneur d'accueillir l'exposition de l'artiste iranienne Niloufar Basiri du 16 novembre 2024 au 1er mars 2025.

Cette exposition intitulée *Défiler nos frontières* explore les liens entre identité et culture à travers ses œuvres de tissage qui nous feront découvrir les similitudes et les différences entre l'Occident et l'Orient, tout en nous plongeant dans une dimension poétique et féérique. Immergée dans l'univers provençal, l'artiste nous donnera également à comprendre sa perception de nos traditions.

Accueillie en résidence dans notre centre d'art contemporain du 4 au 11 novembre dernier, l'artiste a su créer une véritable proximité avec les élèves des écoles qui ont participé à la découverte de l'art contemporain. Ce travail de médiation avec tous les publics aubagnais, de la petite enfance jusqu'aux seniors, se poursuivra pendant toute la durée de l'exposition. De nombreuses rencontres avec nos partenaires institutionnels, nos

associations culturelles locales et les services de la ville sont prévues pour faire vivre la dynamique culturelle à Aubagne.

Aubagne-en-Provence, ville labellisée «100% Éducation Artistique et Culturelle» par le Ministère de la Culture et de l'Éducation, est fière de pouvoir proposer aux jeunes Aubagnais de s'immerger dans les univers de la littérature, de la musique, des arts visuels, du patrimoine et de la culture.

Les Pénitents Noirs sont aujourd'hui reconnus comme un lieu de découvertes et de rencontres culturelles qui contribuent à l'accès à la culture pour tous et au rayonnement de la ville d'Aubagne à l'échelle locale, régionale mais aussi nationale.

Venez profiter de ces instants culturels inédits qui vous transporteront dans l'univers créatif et imaginaire de Niloufar Basiri !

Gérard Gazay

Maire d'Aubagne
Vice-président du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
Vice-président de la Métropole Aix-Marseille-Provence

Rencontre n°16

95 x 140 cm
2024

Deux chemins qui se croisent

L'artiste Niloufar Basiri nous propose un travail croisé aussi bien géographique qu'historique, empreint d'une dimension artistique et poétique, inscrit dans une vaste échelle temporelle.

La force de ce travail est sa démarche artistique très claire qui apparaît dès la première lecture de ses œuvres. Il ne peut y avoir d'ambivalence ou d'hésitation. Simultanément à cette première confrontation, un sentiment d'apaisement émane de ses œuvres. On ressent une certaine maturité dans ce geste assumé. Le message est positif. Nous entrons dans des paysages, des histoires qui vont nous faire voyager d'un continent à l'autre tout en traversant les siècles, mais nous restons connectés à notre période contemporaine. Deux chemins se dessinent, avancent en parallèle, pour finir par se croiser, se rejoindre, à l'image de la trajectoire personnelle de Niloufar Basiri. Deux

continents, deux histoires, pour ne faire plus qu'une culture, un seul territoire. Une dualité apparaît, sans opposition ni affrontement. S'y ajoute la proposition qu'elle fait à chacun de relire sa propre histoire, sa culture, permettant un nouveau regard. On se laisser aller à rêver entre orient et occident. Cette mobilité de territoires, de cultures et d'habitudes, nous l'avons tous ressentie un jour en changeant de région ou de pays. Au travers de ses territoires élargis, qu'elle imagine sans frontières, son choix d'utiliser de façon récurrente l'univers textile fait référence aux liens qui s'installent, aux rencontres que l'on fait avec cette volonté d'inclusion l'un vers l'autre à force de patience et de persévérance, et permet à Niloufar Basiri de nous les suggérer sous un jour nouveau.

Coralie Duponchel

Directrice du centre d'art contemporain
Les Pénitents Noirs

Finding Neverland

(détail)

Dyptique

2021

Présentation de l'exposition

Cette exposition poursuit la ligne éditoriale proposée par le Centre d'Art sur la matérialité de l'œuvre, avec un focus cette année sur le thème des liens et du tissage.

L'exposition *Défiler nos frontières* permet de découvrir un large éventail des œuvres polymorphes de l'artiste Niloufar Basiri :

- des productions textiles, avec *Rencontre*, une série dans laquelle l'artiste brode des détails de miniatures persanes sur de la toile de Jouy. Les tambours de broderie sont exposés suspendus devant un fond constitué d'une toile de grande dimension. Autre série, *Finding Neverland*, une série de cartographies de reliefs imaginaires en broderie colorée (laine, encres...).
- des productions papier, avec des dessins noir et blanc et couleur, compositions réalisées à partir du logiciel d'architecture AutoCAD, figurant des représentations perses et des paysages (*Jardins de motifs* et *Qu'elle était verte ma vallée*).

- des installations, comme les *Cheminées vers le passé*, une installation en forme de douches sonores, *Un peu d'or et tout autour du bleu, du vert et du rose* un immense collier réalisé à l'occasion d'une résidence à Bourg-en-Bresse.

- un travail photographique, *À chaque rocher son épopée*, tiré d'une résidence dans les Alpes et accompagné d'une ambiance sonore.

- la création d'une œuvre inspirée du territoire provençal aubagnais pendant la durée de la résidence de Niloufar Basiri au centre d'art.

Une partie de ces productions est exposée à la galerie du Hérisson au collège Lakanal d'Aubagne.

*Rencontre n°20,
n°21, n°22 et n°23*
Ø 40 cm
2024

Biographie de Niloufar Basiri

Née en 1985 à Ispahan en Iran, Niloufar Basiri vit et travaille à Lyon. Après des études d'architecture, elle s'initie à la peinture avant d'arriver en France où elle obtient son diplôme à l'École supérieure d'Art de Clermont Métropole en 2020. Elle est actuellement résidente au Grand Large, une association pour la jeune création en Auvergne-Rhône-Alpes.

Basé sur son expérience personnelle de vivre en France en tant qu'étrangère, son travail est centré autour des questions de l'identité culturelle et linguistique, la dislocation et la transculturation.

Elle aborde des aspects communs à chaque nation, comme la langue, les traditions ou encore la géographie, et elle en explore les différences.

C'est par le biais d'une pratique multidisciplinaire qu'elle tisse ce lien, notamment dans *Holorime*, une performance qui utilise les mots persans empruntés de la langue française. Une répétition, un amalgame, des mots qui, accom-

pagnés par son corps en mouvement, installent une ambiance ambiguë et équivoque. On retrouve également dans *Rencontre*, un travail sous forme de broderies, des éléments de miniatures persanes incorporés dans les toiles de Jouy, une étoffe typiquement française. Ces derniers partagent le même instant dans les scènes de la vie quotidienne, de la faune et la flore. Mais ces liens se retrouvent aussi dans sa série *Finding Neverland*, broderies et dessins qui représentent un espace intermédiaire, un « ailleurs » qui n'est pas forcément un lieu géographique réel, mais un endroit imaginaire.

Le processus lent et répétitif représente l'effort et le temps nécessaire pour l'intégration. C'est la question qui sous-tend l'ensemble de son travail : comment s'assimiler au pays d'accueil en conservant une conscience identitaire liée à la mémoire collective du territoire, de la société d'origine et de son histoire.

Finding Neverland

(détail)

Broderie diptyque (1/2), tissu, fil,
laine, laine cardée, encre
100 x 270 cm
2021

Expositions personnelles :

2024 : *Défiler nos frontières*

Centre d'art Les Pénitents Noirs, Aubagne, France

2023 : **Maison des Arts Plastiques et visuels Auvergne Rhône-Alpes** (MAPRAA), Lyon, France

Expositions collectives :

2024 : *Ailleurs ici partout*

En résonance avec la Biennale d'Art contemporain de Lyon,
L'Espace Guy de Chauliac, Brignais, France

2024 : *Le Vieux-Lyon, terre d'accueil, d'hospitalité*

En résonance avec la Biennale d'Art contemporain de Lyon, Temple du Change,
Lyon, France

2024 : *30 +1*

En résonance avec la Biennale d'Art contemporain de Lyon,
Galerie Le Cloître Art Contemporain, Lyon, France

2024 : *L'Appel du Large*

Musée municipal Paul Dini, Villefranche-sur-Saône, France

2024 : *Insideout : Tisser des rêves*

Galerie 27 Concept, Paris, France

2024 : Restitutions collectives des résidences

L'envers des pentes, Centre d'art Bastille, Grenoble, France

2024 : Restitutions collectives des résidences

L'envers des pentes,

La Cure, Saint-Gervais-les-Bains, France

Ailleurs Ici Partout 2

(détail)

2024

2023 : **Corps de Ville**

Espace d'art contemporain H2M, Bourg-en-Bresse, France, 2023

2023 : **Domus**

Centre d'art La Halle, Pont-en-Royans, France

2023 : **Festival d'Art contemporain Lokart**

Pécs, Hongrie

2023 : **Festival l'Art et le Matière**

Drôme des Collines, France

2022 : **Chemins de traverse**

En résonance avec la Biennale d'Art contemporain de Lyon,
Galerie La Taille De Mon Ame, Lyon, France

2022 : **Exposition d'Art urbain dans le Vieux-Lyon**

En résonance avec la Biennale de Lyon
L'Atelier de Saint-Paul, Lyon, France

2022 : **Paysages, grands formats**

En résonance avec la Biennale de Lyon
Maison Forte de Hautetour, Saint Gervais-les-Bains, France

2022 : **Aimant, aimant**

Dans le cadre du festival des Arts en Balade
Siège social du Groupe Michelin, Clermont-Ferrand, France

2021 : **Les Une et mille nuits**

Dans le cadre du festival C'Mouvoir
Champs sur Tarentaine, France

Résidences

2024 : Centre d'art contemporain Les Pénitents Noirs, Aubagne

2024 : Champ Libre, Chanonat

2023 : L'envers des pentes, Grenoble

2021 : PAF (Performing Art Forum), St Erme

2021 : BUDA art center, Courtrai, Belgique

2021 : La pop, Paris

2021 : CDCN, Toulouse

2020 : Le 3BISF, Aix-en-Provence

2020 : Triangle Arts Association, New York, États-Unis

Atelier artistique

2024 : Atelier pour enfants

École primaire, Chanonat, 2024

2023 : Atelier public

Espace d'art contemporain H2M, Bourg-en-Bresse, France

2023 : Atelier arty-kids

Musée municipal Paul Dini, Villefranche-sur-Saône

2022 : Atelier pour enfants dans le cadre de festival kaléidoscope, Villa Gillet, Lyon

2022 : Atelier pour enfants, École Joseph Cornier, Lyon

2022 : Atelier pour enfants, Ka'Fête ô Mômes, Lyon

Formation

Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique à l'ESACM, Clermont Ferrand, France, 2020

Diplômes National d'Art plastique à l'ESACM, Clermont Ferrand, France, 2018

Licence d'Architecture à l'université d'Art et Architecture, Kashan, Iran, 2009

Rencontre

Cette série illustre une rencontre entre deux nations et leurs cultures à travers des broderies à la main sur les toiles de Jouy, établissant ainsi un lien entre cette étoffe

typiquement française et la miniature persane. Ces deux éléments fusionnent pour présenter des scènes de la vie quotidienne, des personnages, des animaux et des paysages, offrant ainsi des récits universels qui pourraient se dérouler dans n'importe quel coin du monde.

Les motifs de la miniature persane s'intègrent harmonieusement dans ce monde préexistant, tout en préservant leur originalité et leur identité propre. Cette oeuvre symbolise le processus d'intégration, mettant en lumière les efforts et le temps nécessaires pour fusionner harmonieusement deux cultures distinctes.

Rencontre n°23

Fil de polyester sur la
toile de Jouy
Ø 40 cm
2024

Rencontre n°1
(détail)
2020

Rencontre n°18
(détail)
2024

Rencontre n°16
(détail)
2024

Jardin de motifs

Cette série de dessin crée des paysages imaginaires et oniriques, nourris par les souvenirs et les influences visuelles de l'artiste, notamment la riche tradition de la miniature persane qui a marqué son enfance.

En s'appuyant sur son expérience en tant qu'architecte, l'artiste utilise les hachures caractéristiques du logiciel d'architecture Autocad comme moyen d'expression artistique. Elle fusionne les mondes de l'art et de l'ingénierie. Ces lignes et motifs, autrefois

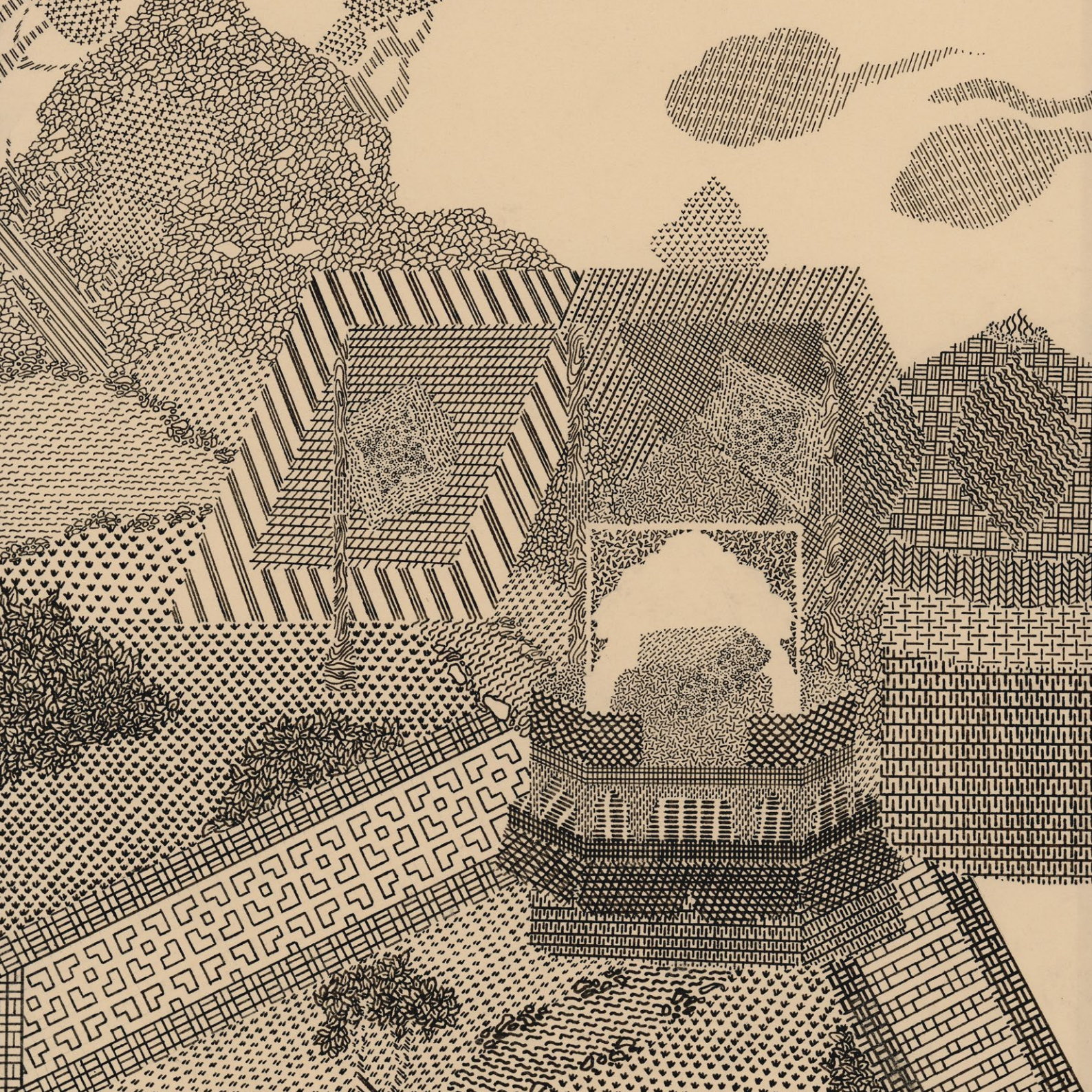
utilisés pour la conception de plans et de structures, prennent une nouvelle vie dans ses dessins, évoquant à la fois rigueur et liberté créative.

Les hachures deviennent ainsi un langage visuel à part entière, offrant une esthétique qui rappelle les motifs délicats de la broderie et les trames.

Jardin de motifs n°10

Feutre sur papier
29,7 x 42 cm
2024

Jardin de motifs n°7

Feutre sur papier
21 x 29,7 cm
2022

Jardin de motifs n°5

Feutre sur papier
21 x 29,7 cm
2022

Jardin de motifs n°2

(détail)
21 x 29,7 cm
2021

Qu'elle était verte ma vallée

Cette série présente également des paysages imaginaires, réalisés au marqueur sur papier millimétré. Ce choix de support ne relève pas seulement de sa praticité, mais aussi de sa signification symbolique, étant un matériau largement utilisé dans divers domaines tels que les mathématiques, l'ingénierie, la broderie et même le design de tapis. Ainsi, ce papier incarne un croisement des multiples univers dans lesquels il intervient.

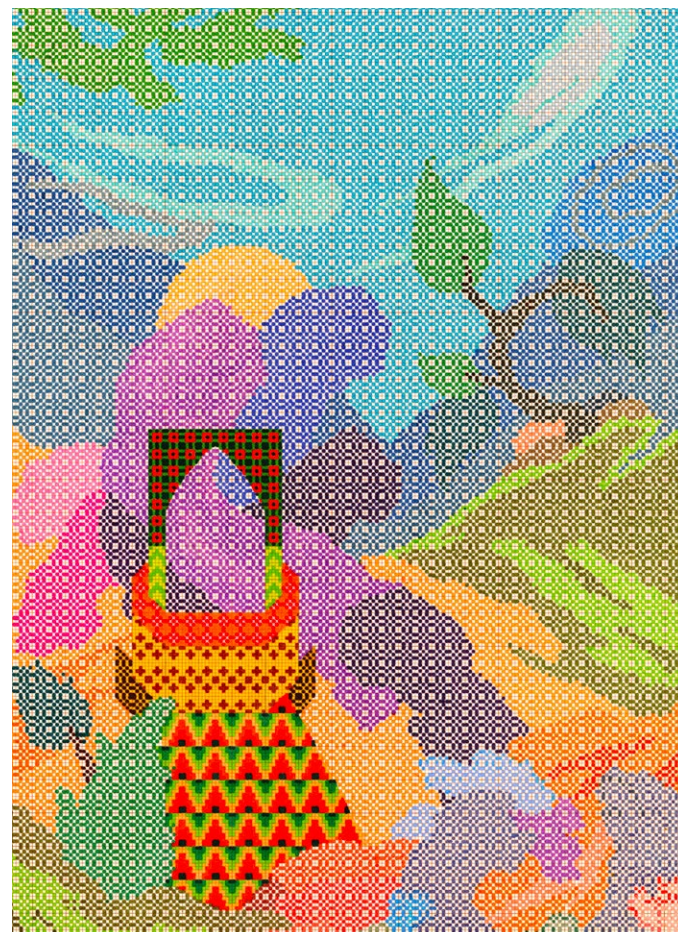
Ces dessins s'inspirent des motifs carrelés et des mosaïques présents dans l'architecture islamique et iranienne. Chaque motif est méticuleusement élaboré, point par point, sur le papier millimétré, évoquant également la notion du temps et son importance dans le processus créatif de l'artiste.

Qu'elle était verte ma vallée n°6
(détail)
2024

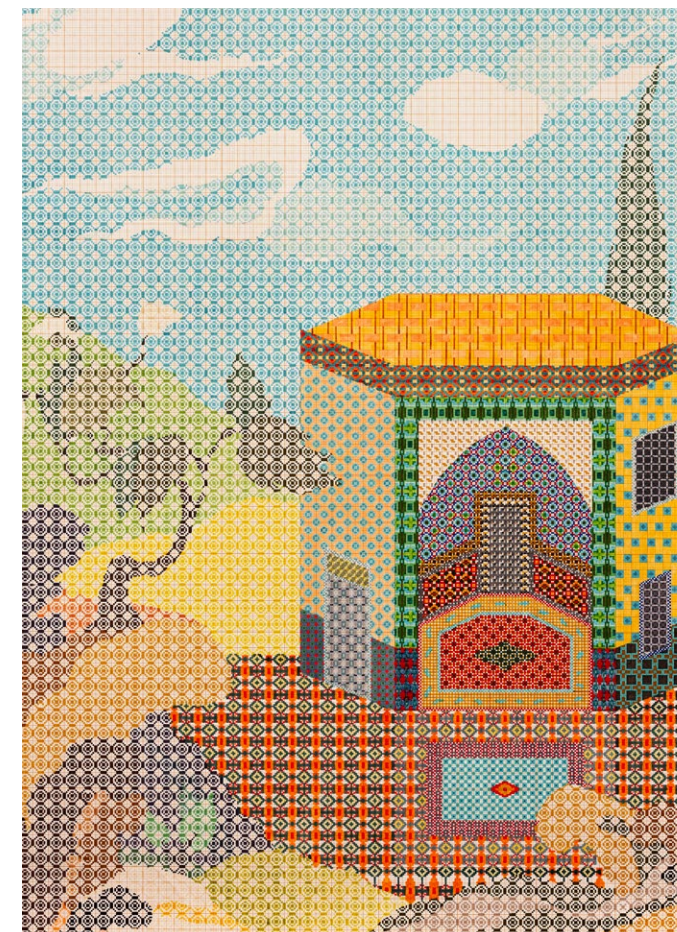
Qu'elle était verte ma vallée n°7
40 x 50 cm
2024

Qu'elle était verte ma vallée n°5
21 x 29,7 cm
2024

Qu'elle était verte ma vallée n°4
21 x 29,7 cm
2023

Qu'elle était verte ma vallée n°1
45 x 60 cm
2022

Un peu d'or, et tout autour, du bleu, du vert et du rose...

En résidence à Bourg-en-Bresse, Niloufar Basiri découvre la ville et s'immerge dans sa culture locale. Pour l'artiste, il est essentiel de valoriser des savoir-faire traditionnels en voie de disparition. Ainsi, la rencontre avec les émaux bressans résonne profondément en elle, faisant écho aux techniques d'émaillage persan d'Ispahan, sa ville natale. Bien que ces deux traditions artistiques soient issues de contextes géographiques différents, elles partagent des similitudes notables, notamment l'usage de motifs ornementaux inspirés de la nature et des procédés techniques d'émaillage sur métal, appliqués à divers objets décoratifs : bijoux, pièces utilitaires ou objets de dévotion.

Dans cette exposition, Niloufar Basiri explore plus loin les correspondances entre émaux bressans et persans. Elle conçoit un collier monumental, à la fois sculptural et dénué de fonctionnalité. Par sa dimension imposante, cette œuvre devient un pont visuel entre deux cultures. Par ailleurs, l'artiste oppose subtilement la lenteur de son processus créatif, méticuleux et exigeant, au rythme effréné du monde contemporain. Ce travail minutieux évoque le long cheminement nécessaire à l'intégration dans une nouvelle culture, offrant ainsi une métaphore visuelle de ce processus d'adaptation.

Émilie d'Ornano

Commissaire indépendante, critique d'art
Texte écrit pour l'exposition *Corps de ville*
(Commissariat : Ariane Réquin)

Un peu d'or, et tout autour, du bleu, du vert et du rose...

(détail)

Sequins brodés à la main sur le tissu satin,
crochet en ficelle doré, plaque de mousse
200 x 400 cm
2023

Un peu d'or, et tout autour, du bleu, du vert et du rose...

Sequins brodés à la main sur le tissu satin, crochet en ficelle doré, plaque de mousse

200 x 400 cm

2023

Entretien avec Niloufar Basiri

« Lorsque j'ai découvert les toiles de Jouy, qui sont une étoffe typiquement française, j'ai aussitôt pensé à la miniature persane, qui est une sorte de peinture plutôt destinée à illustrer des livres, accompagner les histoires, très proche des enluminures. Dans les toiles de Jouy, comme dans ces peintures, il y a toujours des scènes de la vie et à travers ces scènes on raconte une histoire.

Les toiles de Jouy montrent souvent des paysans, les miniatures persanes étaient aussi des commandes des rois destinées à illustrer leur puissance : on y trouve des scènes de chasse, de fête, mais aussi de campagne, avec les paysans, la vie quotidienne...

J'ai remarqué cette ressemblance et mon idée est venue de là : j'ai décidé d'intégrer ces éléments de miniatures persanes dans l'univers des toiles de Jouy, à

l'intérieur des scènes, ce qui permet parfois d'imaginer une nouvelle histoire.

Ces toiles sont des grands formats (95x140) qui vont être suspendus dans l'espace, parce que j'aime bien que l'on puisse circuler et voir aussi derrière la broderie. Il y a aussi des petits formats, présentés directement dans les tambours de broderie. Ces formats plus réduits sont concentrés sur une seule scène.

Niloufar Basiri lors du vernissage
de l'exposition *Défiler nos frontières*

J'ai toujours une phase de recherche avant de commencer à broder : j'ai collecté de nombreuses photos de miniatures persanes, je prends mon temps pour étudier les toiles et les photos.

Parfois c'est la toile qui me donne l'idée, parfois c'est la miniature : je cherche ce que je peux intégrer, c'est parfois le geste d'un personnage qui me donne l'idée. J'essaye toujours d'intégrer au moins un élément qui est vraiment en interaction avec le motif sur la toile. Sur les petits formats, comme je me concentre sur une seule scène, l'association peut complètement détourner l'idée première, l'humour joue un rôle.

Ce projet sur les toiles de Jouy représente pour moi le processus d'intégration. La broderie est une technique qui nécessite du temps et des efforts, exactement comme ce processus. »

Vernissage de l'exposition à la
Galerie du hérisson au Collège Lakanal

Niloufar Basiri lors d'une rencontre
avec une classe de CM1 d'une école
de la ville d'Aubagne dans le cadre de l'EAC
(Éducation Artistique et Culturelle)

Cheminer vers le passé

Niloufar Basiri s'intéresse également à l'architecture traditionnelle de la Bresse, et plus particulièrement aux cheminées sarrasines qui ont inspiré les célèbres coiffes du costume traditionnel bressan. Ces coiffes, véritables symboles d'une identité culturelle et d'un mode de vie rural profondément ancrés dans la région, ont traversé les époques pour devenir un emblème visuel de la Bresse, incarnant son histoire et ses traditions.

L'installation textile sonore *Cheminer vers le passé* invite les visiteurs à s'approcher pour écouter l'artiste murmurer des chants traditionnels bressans et iraniens. À l'image de l'œuvre *Un peu d'or, et tout autour, du bleu, du vert et du rose...*, les coiffes prennent ici une dimension monumentale et hybride. Le tissu noir, sobre et traditionnel, cède la place à des étoffes aux motifs riches et aux couleurs vives, rappelant les costumes traditionnels iraniens.

À travers cette œuvre, Niloufar Basiri établit un parallèle subtil entre les fils méticuleusement tissés d'un collier ou d'une coiffe et le processus d'immersion dans une nouvelle culture. Chaque détail, chaque étape franchie enrichit cette expérience, soulignant la complexité et la beauté du dialogue entre les traditions et les cultures.

Émilie d'Ornano

Commissaire indépendante, critique d'art
Texte écrit pour l'exposition *Corps de ville*
(Commissariat : Ariane Réquin)

Cheminer vers le passé

carton plume, barre en métal, grillage, haut-parleur,
amplificateur hifi, câble, tissu satin, tissu dentelle,
garnitures et rubans
100 cm de diamètre, hauteur variée
2023

À chaque rocher son épopée : Shirin O Farhad

Cette série a pris forme lors de la résidence en refuge de montagne avec l'association *L'envers des pentes*, prenant vie à travers les randonnées et les échanges avec les passagers au refuge. Les discussions sur l'Iran ont ravivé en artiste les échos des contes poétiques, où la montagne occupe une place particulière.

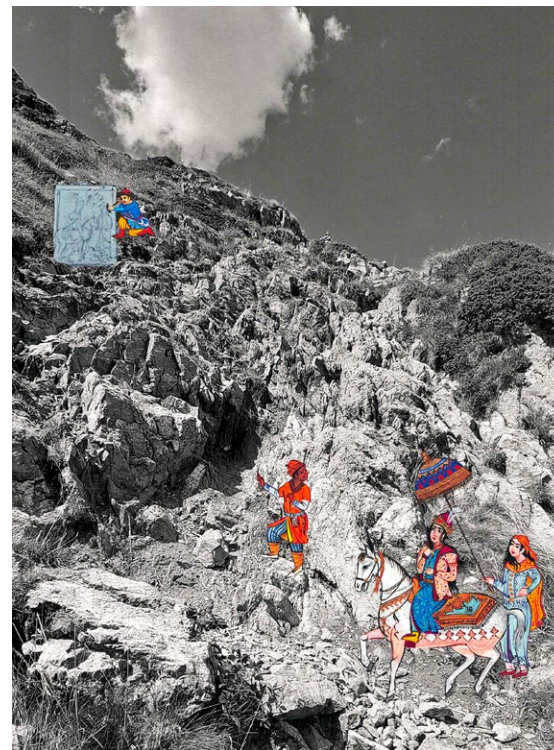
Inspirée par cette résonance narrative, elle a intégré des scènes de miniatures persanes dans les photos capturées lors de sa résidence. Les sommets deviennent ainsi le cadre de cette fusion narrative, unissant deux mondes distincts en une création artistique.

Cette œuvre est accompagnée d'une lecture pour enrichir ce voyage poétique et culturel, où elle partage les scènes des contes persans qui résonnent dans les montagnes. Une lecture des poèmes en persan, entrelaçant les traductions en français, pour une immersion totale dans ces récits.

À chaque rocher son épopée : Shirin O Farhad

Acrylique, gouache et aquarelle sur photo imprimée sur papier fine art
18 x 24 cm
2024

Finding Neverland

Cette série fusionne les médiums de la broderie, du dessin et de la peinture. Chaque pièce de cette série est créée sans pré-esquisse préalable, démarrant simplement par une tache de couleur qui guide la prochaine étape du processus créatif. Cette approche souligne l'importance du temps dans la construction de ce monde imaginaire et de ces paysages intérieurs, reflétant ainsi le rythme organique de la création dans le monde réel.

La broderie, utilisée comme élément central de cette série, ajoute une dimension supplémentaire en pénétrant dans le tissu, évoquant ainsi l'idée de fouiller dans les profondeurs de la mémoire. Inspiré par la cartographie et les photos aériennes, ce processus de création vise à construire un espace à la fois inconnu et familier. Chaque œuvre devient alors une exploration de territoires intérieurs, où la ligne entre le réel et l'imaginaire devient floue, où les souvenirs se mêlent à l'imagination pour créer des paysages uniques et évocateurs.

Ailleurs Ici Partout 2

130 x 110 cm
2024

Finding Neverland

Broderie diptyque (1/2), tissu, fil, laine, laine cardée, encre
100 x 270 cm
2021

Corps des liens

Cette œuvre a été conçue pendant la résidence de l'artiste à Aubagne, en prélude à l'exposition. Inspirée par l'histoire et les spécificités culturelles de la ville et de sa région, l'artiste s'est plongée dans la richesse des traditions locales. La musique et la danse folklorique, qu'elle considère comme des langages universels, occupent une place centrale dans ses réflexions.

Corps des liens

Bois, tissu, ruban
Demi cercle Ø 150 cm,
hauteur 350 cm
2024

Pour cette création, c'est la danse des rubans, également appelée danse des cordelles, qui a servi de fil conducteur. Le ruban, matériel emblématique de cette pratique chorégraphique, trouve un écho naturel dans la démarche textile de l'artiste. Le geste même de la danse, fait de tressage et de détressage, résonne à l'art du tissage.

La structure de la danse, dominée par un poteau central autour duquel les rubans se déploient, évoque visuellement les tentes des miniatures persanes. Ces représentations anciennes de «Kheymeh» (tentes persanes), avec leurs cordes tendues fixant les toiles au sol, ont nourri son processus créatif, enrichissant le dialogue entre tradition locale et identité personnelle.

L'installation prend la forme d'une structure semi-circulaire, partiellement recouverte de tissus provençaux. Les rubans, passant à travers la structure et s'étirant jusqu'au sol, créent une tente immersive. Les visiteurs sont invités à interagir avec cette œuvre en manipulant les rubans, recréant ainsi une chorégraphie personnelle qui prolonge le dialogue entre gestes, cultures et imaginaires.

Galerie du Hérisson - Collège Lakanal - Aubagne

Depuis 2016, le collège Lakanal accueille deux expositions par an au sein de la galerie du Hérisson, grâce au partenariat, porté par Arnaud Schmidt, professeur d'arts plastiques, signé avec le centre d'art contemporain Les Pénitents Noirs. Chaque année, la majorité des classes du collège bénéficie de cette remarquable sensibilisation artistique tout à fait unique, s'inscrivant dans leur quotidien. Les visites régulières au centre d'art favorisent aussi ces temps de réflexion, de dialogue, d'ouverture sur les différents univers artistiques proposés.

Cette pédagogie de projets se révèle extrêmement enrichissante et enthousiasmante pour les élèves, toujours ravis de découvrir les différentes phases de création d'une œuvre et de pouvoir s'en inspirer, lors de séances de travail collectives particulièrement inventives !

À Aubagne, ville labellisée « 100% Éducation Artistique et Culturelle » par le Ministère de la Culture et de l'Éducation, tout le monde s'emploie avec passion à offrir aux jeunes Aubagnais une immersion privilégiée dans l'univers de l'art.

Ailleurs Ici Partout

Broderie, crochet et matelassage sur tissu, fil, laine, laine cardée, encre, ouate

140 x 250 cm

2023

Arts visuels et Musiques du Monde se rencontrent

L'exposition de Niloufar Basiri s'accompagne d'un dialogue entre arts visuels et musiques du monde. Cette initiative, portée par Coralie Duponchel, directrice des Pénitents Noirs, et Margaret Déchenaux, directrice de l'Institut International des Musiques du Monde (IIMM), s'inscrit dans une démarche d'ouverture et de transversalité culturelle. Le projet met en lumière la perméabilité des frontières artistiques et des influences culturelles.

Cette collaboration s'inscrit dans la continuité des précédents partenariats avec l'IIMM. Le thème de *La route de la soie* évoque le voyage, les échanges et la transmission culturelle. Les concerts organisés dans le cadre de l'exposition offrent une expérience immersive où la musique dialogue avec les œuvres. Pour les élèves de l'IIMM, c'est une opportunité de se produire dans un cadre professionnel et de partager leurs interprétations d'un répertoire riche et diversifié. La présence de musique dans l'espace d'exposition transforme la perception des œuvres et de la musique elle-même. Ce croisement des disciplines enrichit l'expérience du visiteur, en sollicitant ses sens et son imaginaire.

Niloufar Basiri explore le son et le chant dans ses œuvres, jouant avec les notions de

langage et d'incompréhension. Dans cette exposition, certaines pièces diffusent des chansons en dialecte ou en patois, résonnant avec son expérience personnelle de l'apprentissage d'une nouvelle langue. L'artiste évoque également une performance où elle déconstruisait des mots français intégrés au persan, créant une confusion entre les deux langues. Ce travail reflète son parcours migratoire et sa fascination pour les multiples façons de communiquer.

La démarche de Niloufar Basiri s'étend à la danse, qu'elle considère comme un prolongement de la musique. Une des œuvres présentées s'inspire de la danse provençale traditionnelle du ruban. À l'IIMM, la danse occupe également une place importante, avec des propositions allant de la danse classique indienne au kathak, en passant par des traditions grecques ou bulgares. Ces pratiques enrichissent le dialogue entre les disciplines artistiques.

Grâce à cette exposition et aux concerts associés, le centre d'art est un lieu de convergence culturelle où les influences se croisent et se répondent tout en offrant au public une expérience artistique complète et immersive.

Concert dansé de l'IIMM
le 14 décembre 2024

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à la directrice du Centre d'Art Les Pénitents Noirs, Coralie Duponchel, pour son invitation et sa confiance, ainsi qu'à l'équipe du centre, Charlotte Ridolfi et Mathilde Bellaiche, à la Ville d'Aubagne et aux techniciens municipaux pour leur accueil chaleureux et leur aide précieuse. Un grand merci également à Guillaume Ducongé (Audiovisit) pour les enregistrements sonores, qui enrichissent cette expérience artistique et à Bernard Chalandon pour son aide technique. Un remerciement particulier au principal du Collège Lakanal, Hervé Couturier, et à Arnauld Schmidt, professeur d'arts plastiques, pour leur initiative visant à ouvrir les jeunes à l'art contemporain au sein de leur établissement.

Je remercie tout particulièrement mon mari, Lucas, pour son soutien indéfectible à chaque étape de ce projet. Enfin, ma reconnaissance va aux visiteurs, dont la présence et l'attention donnent vie à cette exposition.

Niloufar Basiri

Exposition réalisée par la Ville d'Aubagne avec le concours de la Galerie du Hérisson.

Conception

Commissariat & scénographie	Coralie Duponchel Niloufar Basiri
Textes	Émilie d'Ornano Jean-Pierre Vallorani
Réalisation du catalogue	Direction de la Communication de la Ville d'Aubagne
Création graphique et mise en page	Thomas Moulin
Conception lumière exposition	Rémy Dell'Ajuto
Crédit photos	Mathieu Aimon Jean-Pierre Vallorani Adrien Vercher

Achevé d'imprimer en janvier 2025
sur les presses de l'imprimerie Caractères
Imprimé en France
Dépôt légal janvier 2025
ISBN - 978-2-9596265-0-0

Le centre d'art contemporain
Les Pénitents Noirs a accueilli l'exposition
Niloufar Basiri - *Défiler nos frontières*
du 16 novembre 2024 au 1er mars 2025.

9 782959 626500

Prix de vente 10€