

Livret de visite

Violaine Lochu

Pharmakon / Reboot

Festina Lente
(Hâte-toi lentement)
2023-2025

05 juin
07 sept. 2025

Commissariat d'exposition: Sophie Kaplan
Production: La Criée centre d'art contemporain
Dans le cadre d'Exporama 2025

la criée
centre d'art contemporain / rennes

Explorant la voix et le langage autant que les notions de transformation et de transposition, Violaine Lochu développe une pratique artistique à la croisée des arts visuels, de la musique expérimentale et de la poésie sonore.

Son exposition personnelle à La Criée, *Pharmakon/Reboot* se déploie autour des chants, des gestes et des vœux de guérison. Elle est conçue comme un ensemble au sein duquel interagissent vidéo-performances, costumes-partitions, dessins-écritures, pièces sonores et performances *in situ*.

Comment l'art participe-t-il à entrer en résonance avec soi et autrui ? Et à prendre soin de celles, ceux et ce qui nous entourent ? Ces questions qui irriguent la démarche de Violaine Lochu ces dernières années sont au cœur de l'exposition *Pharmakon/Reboot*. *Pharmakon* vient du grec et désigne aussi bien le remède que le poison ; *Reboot* signifie en anglais le redémarrage d'un récit ou d'un système et évoque en français le « rebouteux », le guérisseur.

Pour préparer son exposition, Violaine Lochu a mené une recherche en plusieurs temps. Elle s'est intéressée aux interactions entre humain et végétal et aux pratiques de guérison ancestrales – des rituels animistes aux savoirs liés à la connaissance des plantes à l'origine de la pharmacopée. Elle est ainsi allée à la rencontre d'herboristes, ethnobotanistes et magnétiseurs en Mayenne, dont elle est originaire. Puis, elle a recueilli différentes paroles auprès d'habitant·es de Rennes et de ses environs, en leur posant cette question simple et directe : de quoi aimeriez-vous guérir ? À partir de ces échanges, Violaine Lochu a composé des écritures plastiques et musicales nouvelles, qui ouvrent sur un potentiel de fiction.

Les chants des plantes

Ces écritures prennent forme dans l'installation *Pharmakon/Reboot*, composée d'un triptyque vidéo et de dix œuvres textiles suspendues. Les visiteur·euses sont invité·es à se déchausser et à prendre place sur le tapis vert au centre de l'installation. Les vidéos présentent l'artiste Violaine Lochu aux côtés de deux chanteuses performeuses, Yael Miller et Flor Paichard, vêtues des costumes-partitions.

Ce trio vocal interprète des « chants gestués », correspondant aux partitions graphiques brodées sur leurs capes, tabliers et les tapis. Ces œuvres textiles ont pour titres des noms de plantes médicinales, utilisées dans l'ouest de la France : armoise, chou, millepertuis, plantain et sureau. Violaine Lochu a étudié leurs différentes propriétés : leurs modes de croissance, leurs formes, leurs couleurs, leurs vertus thérapeutiques et leurs symboliques, pour les transposer en compositions musicales. Ainsi, Flor Paichard porte et interprète la cape de l'*Armoise* (en coton rouge), une plante préconisée pour les problèmes de circulation sanguine et dont la symbolique est associée au feu et à l'énergie. Violaine Lochu, vêtue de la cape orange *Millepertuis*, retranscrit vocalement les trous et bulles d'air de la plante, connue pour ses propriétés antiseptique, anti-inflammatoire et antidépressive.

L'exposition *Pharmakon/Reboot* emprunte à des savoirs indigènes locaux ou lointains, autant qu'elle s'insère dans une histoire récente de la performance et des pratiques écoféministes[✕]. Les œuvres de Violaine Lochu sont aussi empreintes de ses expériences personnelles qui l'ont menée à étudier des chants traditionnels en Bulgarie, Italie, Pologne et Suède, à vivre et travailler au Bénin ou plus récemment à mener une résidence au Vietnam. Les rencontres, les échanges et les collaborations sont au cœur de sa démarche de création.

Les vœux de guérison et les rituels associés

L'exposition a une dimension rituelle forte, qui explore le pouvoir de la voix et du chant comme rituels de guérison. Dans la seconde salle, à l'écoute au casque, une pièce sonore intitulée *chœur-corps-care*

[✕] Violaine Lochu s'est intéressée en particulier aux ouvrages des philosophes écoféministes Emilie Hache et Jeanne Burgat-Goutal et de la sociologue Fanny Charasse

diffuse les voix chuchotées et entremêlées de dizaines de personnes livrant leurs maux, sans hiérarchie (graves/bénins) ni catégorisation (psychologiques/physiques). Réunies dans un même souffle, ces voix aux récits singuliers semblent faire corps. Violaine Lochu a mené une quarantaine d'enregistrements sonores qu'elle a également retranscrits en dessins-écritures nommés *Pharmakon/Reboot #vœux de guérison*, en jouant sur les notions d'exposition/protection, révélation/rétention, lisibilité/illisibilité. Pour leur composition, elle s'est notamment inspirée des vues microscopiques des cellules de plantes médicinales.

L'exposition ouvre sur une dimension collaborative, en invitant les visiteurs à écrire à leur tour leurs vœux de guérison et à les déposer dans les *Meubles à vœux #1*.

Chaque semaine, les membres de l'équipe d'accueil et de médiation se muent en *Rebooters*. Lors de performances hebdomadaires, elles recueillent les vœux selon un protocole transmis et partagé par Violaine Lochu. Ceux-ci sont lus, roulés puis déposés et recouverts d'eau dans les quatorze vases des *Meubles à vœux #2*, situés dans la grande salle.

L'artiste et le centre d'art expérimentent ainsi ensemble de nouveaux dispositifs d'exposition et de transmission, en mobilisant les corps, les gestes et les voix sur différentes temporalités. Pour le vernissage et le finissage, Violaine Lochu réalise des performances autour des chants de guérison.

Au terme de l'exposition, elle versera l'eau des vases aux plantes du Montaignu, lors d'un dernier rituel.

Les vœux adressés aux plantes

Dans *Pharmakon / Reboot #2*, Violaine Lochu invente un rituel de guérison en croisant des lectures écoféministes[✳], d'anthropologie^{✳✳}, de philosophie^{✳✳✳} et des rencontres avec des soignants de médecines conventionnelles comme alternatives (magnétisme, hypnose, acupuncture).

Cette vidéo-performance a été tournée en Mayenne, au Montaigu, colline où l'on a retrouvé des traces de rites exercés depuis la Préhistoire. Trois performeuses s'y livrent à une action en relation avec des plantes : à genoux sur des tapis colorés (*Rebooters carpets*), brodés de symboles inspirés de diagrammes floraux^{✳✳✳✳}, elles lisent à voix basse les vœux de guérison. Après avoir dissous ces vœux dans une fiole d'eau, les trois performeuses en absorbent le contenu puis le recrachent sur les plantes. Celles-ci (houx, jacinthe sauvage, ortie, ajonc, pins, etc), choisies pour leurs vertus thérapeutiques et leur symbolique, réceptionnent les vœux par le biais de l'eau dont elles se nourrissent.

Les chants des scientifiques

Dans la petite salle, Violaine Lochu présente une œuvre antérieure, *HypnaGround* (2024) qui étend la question de l'écoute et des rituels à l'ensemble du vivant. Cette vidéo-performance a été réalisée en collaboration avec les chercheur-euses du laboratoire d'archéologie environnementale Mappa Lab de l'Université de Pise en Italie et l'artiste-vidéaste Makoto C. Friedmann. Inspirée par la lecture des anthropologues

[✳] *De la génération* (2024) d'Emilie Hache, *Être écoféministe : théories et pratiques* (2020) de Jeanne Burgat-Goutal, *Caliban ou la sorcière* (2004) de Silvia Federeci

^{✳✳} *Les mots, la mort, les sorts* (1977) de Jeanne Favret Saada, *Retour du monde magique* (2023) de Fanny Charasse, *Par-delà nature et culture* (2005) de Philippe Descola, *Croire aux fauves* (2019) de Nastassja Martin...

^{✳✳✳} *Autobiographie d'un poulpe* (2021) de Vinciane Despret, *Habiter le trouble* (2019) de Donna Haraway, *Une écologie décoloniale* (2019) de Malcom Ferdinand, *La communauté terrestre* (2023) d'Achile Mbembe

^{✳✳✳✳} Un diagramme floral est une représentation schématique de l'organisation des pièces florales d'une fleur, utilisé en botanique

Bruno Latour, Nastassja Martin et Jeanne Favret-Saada, Violaine Lochu a proposé aux archéologues d'aborder les relations émotionnelles, micropolitiques et inconscientes qu'ils et elles entretiennent avec leur territoire. Après une semaine de recherche-filmage dans les Alpes Apuanes – comprenant à la fois des moments de discussions, de pratiques vocales et des exercices d'hypnose – les archéologues ont mené des chants en chœur ou en solo dans leurs environnements de recherche.

Ici, les savoirs scientifiques se mêlent à une approche sensible et physique des éléments, et se fondent en différents chants communs.

Avec Pharmakon/Reboot, Violaine Lochu met sa propre voix à nu pour recomposer, faire entendre et accompagner nos maux. Les questions centrales que l'artiste nous adresse dans cette exposition en appellent d'autres : Comment les gestes et les savoirs modernes et vernaculaires peuvent-ils se mêler et se compléter ? Comment une exposition peut-elle accueillir et écouter ? Une œuvre peut-elle être à la fois intime et collective, poétique et politique ?

Pharmakon/Reboot offre une réflexion autour du décroisement des formes et des pratiques – artistiques, médicales, sociales –, rendu possible par la mise en commun des savoirs et la (ré)invention de gestes de soin. Elle nous invite à écouter, ressentir et à porter attention à notre environnement, en créant des passerelles entre univers contemporains et anciens, savants et populaires, humains ou non humains.

production des œuvres

- ✓ Performance: Violaine Lochu, Yael Miller et Flor Paichard
- ✓ Images vidéo: Camille de Chenay
- ✓ Photos: Tadzio
- ✓ Assistance technique: Spero Djivo-Lochu
- ✓ Assistance couture: Atelier Vy Phan, Hô Chi Minh-ville, Vietnam
- ✓ Titre: Christophe Hamery
- ✓ Chargée de production de la compagnie Archivox/Violaine Lochu: Aurélie Arnaud

remerciements

- ✓ Marie Cloteau-Girard (ethnobotaniste)
l'Herborigène (herboriste)
- ✓ Michel Pailleux et Philippe Latreille
- ✓ Les 43 personnes qui ont confié leurs vœux de guérison
- ✓ Les structures de santé, de formation et socio-culturelles, qui ont accueilli les sessions d'enregistrements
- ✓ Grégoire Guillard et l'équipe du Pôle Culturel des Coëvrons
- ✓ David Madiot et la Communauté de communes des Coëvrons
- ✓ Vy Phan, Pham Huế Tiên et Nguyễn Phước Hồng Ngọc
- ✓ La Villa Saigon, Hô Chi Minh-ville
- ✓ Brigitte et Gervais Lochu, Julie Bonneau et Nidam Ridaoui, Florian Raymond, Marie-Suzanne de Loye
- ✓ L'association Valentin Hauy

documentation

Des ressources pédagogiques sont disponibles sur le site internet de La Criée. Retrouvez la bibliographie de l'artiste et des ouvrages en écho à l'exposition, en consultation dans l'espace de documentation de La Criée et disponibles au prêt à la Bibliothèque des Champs Libres (5e étage, section Art).

Rendez-vous

juin

performances

Pharmakon/Reboot

(mercredi 04, 18h30 et 19h30)

avec Violaine Lochu, Yael Miller et Flor Paichard

Trois performeuses interprètent les partitions brodées sur les capes de l'installation *Pharmakon/Reboot* et déploient des gestes et chants de guérison.

À La Criée, entrée libre dans la limite des places disponibles

visite enseignant·es

(mercredi 11, 14h)

Présentation de l'exposition, des visites scolaires (1er et 2nd degrés) et pistes d'ateliers en classe.

sur réservation : 02 23 62 25 12

visite descriptive et tactile

(vendredi 27, 17h30)

pour adultes déficients visuels

Une visite accompagnée par une médiatrice qui propose une approche sensible des œuvres, par le toucher, la perception sonore de l'espace et un dialogue autour du ressenti des participant·es.

À La Criée, sur inscription par mail à la-criee@ville-rennes.fr

ou par téléphone au 02 23 62 25 10

tout l'été

Rebooters

avec Chloé Fourage, Clémence Santoni, Manon Delanoë, Carole Brulard, Amandine Braud, Juliette Hurel, Élodie Coulon

Une fois par semaine, de façon impromptue, l'équipe d'accueil et de médiation active une performance-rituel dans l'exposition autour des vœux de guérison.

performance

Hybird

(samedi 06, 16h30)

avec Violaine Lochu

Prolongeant une recherche sur le chant des oiseaux en France et en Laponie, Violaine Lochu, dans un exercice d'hybridation (bien plus que d'imitation) qui engage non seulement sa voix mais tout son corps, se réinvente en femme-oiseau. L'accordéon joué, raclé, gratté, frappé, accompagne cette métamorphose.

À La Criée, entrée libre dans la limite des places disponibles

rencontre

(samedi 06, 17h)

avec Violaine Lochu et Vanessa Desclaux

À l'occasion de la sortie de la monographie de Violaine Lochu, *Inventaire / Langage*, éditée chez Paraguay Press, Vanessa Desclaux, critique d'art, reviendra sur les notions de rituel, soin et combat présents dans l'œuvre de l'artiste.

À La Criée, entrée libre dans la limite des places disponibles

votre visite

en individuel

Les agentes d'accueil de La Criée sont présentes pour répondre à vos questions et échanger sur l'exposition.

en groupe

Le service des publics accueille les groupes :

✓ En autonomie : du mardi au dimanche, de 13h à 19h

Pour les partenaires du dispositif « Les ambassadeurs », des outils de visite sont disponibles sur demande.

✓ En visite avec médiation : du mardi au vendredi entre 9h30 et 12h30 pour les groupes jeunes publics entre 14h et 19h pour les groupes adultes

En visite libre ou accompagnée d'une médiatrice, les visites pour les groupes sont gratuites, sur demande et réservation uniquement.

parcours d'été

Pour les structures de santé, sociales et médico-sociales, La Criée propose cet été des parcours de visites et ateliers en partenariat avec d'autres lieux culturels : le centre d'art 40mcube, les Champs Libres (autour des objets de la collection du musée de Bretagne, associés aux rites de guérison) et l'édulab-Pasteur.

gratuits, sur demande et réservation

contacts

✓ Carole Brulard, responsable du service des publics

02 23 62 25 11

c.brulard@ville-rennes.fr

✓ Amandine Braud, médiatrice culturelle

02 23 62 25 12

a.braud@ville-rennes.fr

La Criée centre d'art contemporain est un équipement culturel de la Ville de Rennes qui reçoit le soutien du ministère de la Culture – Drac Bretagne, de la région Bretagne et du département Ille-et-Vilaine. La Criée est labellisée centre d'art contemporain d'intérêt national.

place Honoré Commeurec / Rennes

du mardi au dimanche de 13h à 19h, entrée gratuite

métro: République / bus: La Criée / tel.: 02 23 62 25 10 / www.la-criee.org

(1) *Pharmakon/Reboot #1, 2025*
Installation : triptyque vidéo, œuvres textiles, tapis (mousses isolantes avec housses de coton)
Production: La Criée centre d'art contemporain

Pharmakon/Reboot, 2025

Triptyque vidéo, environ 20 min
Avec Yael Miller et Flor Paichard
Images: Camille de Chenay
Avec le soutien du Pôle Culturel d'Évron

Armoise #1 et #2, 2025

Cape-partition (rouge)
Tablier-partition (rose)

Chou, 2025

Cape-partition (violet)

Millepertuis #1, #2 et #3, 2025

2 capes-partitions (orange et mauve)

Plantain, 2025

Cape-partition (vert menthe)

Sureau #1 et #2, 2025

Cape-partition (lilas)
Tablier-partition (orange foncé)

Verveine, 2025

Tapis-partition (vert pomme)

coton noir appliqué sur coton de couleur (technique inspirée de l'avotita), papier isolant argenté
Assistance technique: Spero Djivo-Lochu et Atelier Vy Phan, Hôchi minh-Ville (Vietnam)
Co-production : Institut français, Villa Saigon, Hôchi minh-Ville (Vietnam)

(2) *Pharmakon / Reboot #2, 2025*

Vidéo-performance, environ 20 min
Avec Yael Miller et Flor Paichard
Images: Camille de Chenay
Avec le soutien de la communauté de communes des Coëvrons
Production: La Criée centre d'art contemporain

(3) *Rebooters carpets #1, #2 et #3, 2025*
Série de 3 œuvres textiles, 60 x 60 cm chacune, coton orange, corail et rose, papier isolant argenté
Production: La Criée centre d'art contemporain

(4) *Meubles à vœux #2, 2025*

14 vases en verre, 60 x 10 cm
2 meubles en bois, 159 x 30 x 90 cm
Lumière colorée
Vœux des visiteur-euses (encre sur bandes de papier), 7 x 29,7 cm
Production: La Criée centre d'art contemporain

(5) *Meubles à vœux #1, 2025*

2 bancs, 307 x 50 x 48 cm chaque
Matériel de rédaction de vœux à activer (bandes de papier, support d'écriture, et feutres)
Production: La Criée centre d'art contemporain

(6) *chœur-corps-care, 2025*

Pièce sonore stéréo, environ 16 min
Avec les voix de 43 participant-es, recueillies auprès de structures de santé, de formation et socio-culturelles.
Production: La Criée centre d'art contemporain

(7) *Pharmakon / Reboot #vœux de guérison, 2025*

série de 39 vœux de guérison, dessins-écritures à l'encre sur papier, 12 x 7 cm
Production: La Criée centre d'art contemporain

(8) *HypnaGround, 2024*

Vidéo-performance, 18 min 30
Direction artistique: Violaine Lochu
Images: Makoto C. Friedmann
Une collaboration avec Mappa Lab Université de Pise, Italie, Avec le soutien de Culture Moves Europe
Production: Université de Pise

