

Livret de visite

Hélène Bertin

dansetremblenage

Festina Lente
(Hâte-toi lentement)
2023–2025

10 octobre 2025
18 janvier 2026

Commissariat d'exposition: Sophie Kaplan
Coproduction: La Criée centre d'art contemporain
et le Cirva (Centre international de recherche sur
le verre et les arts plastiques), Marseille
avec le soutien des Huiles Bertin

la criée

centre d'art contemporain / rennes

L'exposition *dansetremblenage* d'Hélène Bertin est le fruit d'une recherche de douze mois, menée en France, en Italie du Sud et au Brésil, autour d'un parcours de guérison mêlant rituels de soin et pratiques de la danse, de la sculpture et de l'écriture.

Elle réunit deux séries d'œuvres récentes, *danseureuses*, en bois cueillis et *soigneureuses*, en verres tremblés, qui convoquent des cultures ancestrales et des savoir-faire artisanaux. Inspirés de voyages intérieurs et extérieurs, des récits contés de l'artiste et des peintures de Jocelyne Morawiak nourrissent cet ensemble.

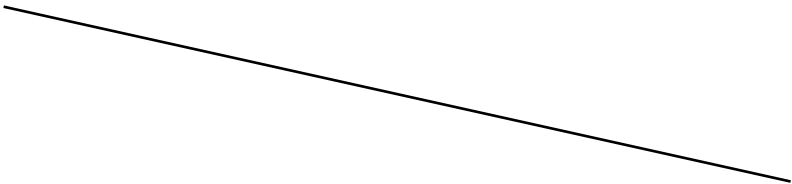
Entre réalité et magie, l'exposition *dansetremblenage* célèbre le corps en mouvement, ses vulnérabilités, ses plénitudes, son intériorité et ses élans vitaux. Elle est une riposte par la beauté au traumatisme et à la douleur.

Hélène Bertin s'intéresse aux relations, aux savoir-faire et conçoit son travail comme une suite d'aventures faites de rencontres, de cueillettes et de paysages arpentés.

Selon les propres mots de l'artiste, *dansetremblenage* est son exposition la plus personnelle. Elle témoigne d'un parcours de guérison, qui l'a menée à se recentrer sur le corps, sa mémoire et ses impressions, à traverser différentes sensations dans des géographies variées, suivant le cycle des saisons, jusqu'à transformer une expérience traumatique en puissance créatrice.

Hélène Bertin a engagé une recherche autour du mouvement et des gestes dès 2021, en alternant les pratiques de la sculpture et de la danse, avec la série *danseureuses*. Issue d'une pratique nomade, celle-ci est composée de bois cueillis, offerts ou ramassés dans différentes régions, en Bretagne, en Dordogne et en Italie du Sud. À l'été 2025, de nouvelles *danseureuses*, réalisées au bord du Tarn, de la Sioule et de la Durance, ont rejoint l'ensemble. Hélène Bertin utilise des branches d'arbres fruitiers taillés l'hiver ou d'autres essences qu'elle écorce pour en révéler les odeurs, les couleurs et parfois les blessures. Elle les assemble délicatement sur le mode de la greffe, ou procède par emboîtement, en mobilisant le savoir-faire des ébénistes. Les *danseureuses* ont des formes archétypales de corps dansants qui rappellent des représentations multiséculaires.

À l'automne 2024, Hélène Bertin a vécu plusieurs mois dans la région de Bahia au Brésil, où elle a exploré d'autres rapports au corps et au temps. Chaque matin, selon un rituel quotidien, l'artiste se levait à l'aube

pour dessiner des formes dans le sable, recouvertes ensuite par la marée. De retour en Europe, elle a poursuivi ses explorations autour du mouvement dansé et des approches somatiques (soma = le corps vivant), au cœur d'un lieu de vie collectif[✱] en Dordogne. Puis, elle a confié ses dessins préparatoires aux verriers du Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques (Cirva) à Marseille, pour les reproduire en volumes. Les *soigneureuses* sont issues de ce processus de recherche. Elles contiennent des huiles de soin végétales colorées et différents éléments naturels glanés : des graines du Brésil, des mues de couleuvre et de vipère de Lozère, des lichens, des épines de pin du sud de la France, du sable de Stromboli, etc. Ces éléments naturels sont saisis dans la matière, comme peuvent l'être les résines fossiles de l'ambre. Chaque sculpture devient ici « la photographie d'un moment figé dans le temps, qui correspond à une étape de résilience^{✱✱} ».

Au printemps, Hélène Bertin a séjourné sur l'île Éolienne de Filicudi, où elle a expérimenté pour la première fois l'écriture de soi. D'un premier long texte, elle a extrait douze fragments, qui sont à découvrir dans la seconde salle. Entre conte et récit intime, les différentes histoires ont en commun le chemin de guérison d'un personnage nommé Ocre. Les récits abordent différentes émotions, telles que l'allégresse, la colère, le dégoût, la surprise ou la joie. Pour les parcourir, il suffit de tourner *musardetournechante* (2025), une roue de charrette en bois, teintée d'un nuancier de douze pigments naturels. Chaque couleur correspond à une émotion et à un texte placé dans un fourreau de cuir. Des hamacs et des tabourets en bois invitent à prendre le temps de la lecture.

[✱] Larret en mouvement est un lieu collectif de créations dédié à la danse, au mouvement et à des pratiques écologiques.

^{✱✱} Hélène Bertin, dans un entretien mené avec La Crieé, octobre 2025

En souvenir des peintures somatiques que réalisait sa mère autour de ses maternités, Hélène Bertin lui a commandé une série de peintures, présentées dans cette même salle. *ermitemarchesonge* (2025) de Jocelyne Morawiak se compose de douze peintures sur bois, cerclées de cuir, réalisées avec des pigments minéraux provenant des carrières d'ocres de Gargas, dans le Luberon. Imaginées à l'origine à partir de sensations prénatales, cette nouvelle série s'inspire des photographies de paysages envoyées par sa fille, Hélène Bertin. On y retrouve par exemple les cascades de Mixila, de la Billaude ou les volcans des îles Éoliennes. Les formes liquides suivent les lignes du bois d'érable ondé, de frêne ou de noyer.

L'exposition mêle ainsi différents espaces temps, géographies, pratiques et recherches, entre danse et écriture, gestes simples et savoir-faire ancestraux, rituels et pensées éco-féministes. Suivant le rythme des saisons, les quatre séries d'œuvres exposées sont le reflet d'un cycle de guérison, durant lequel l'artiste est devenu le matériau de sa propre sculpture.

Pour la commissaire d'exposition Sophie Kaplan, « *dansetremblenage* se situe sur le fil mouvant qui relie révolte et allégresse, théorie et magie. Elle invite à laisser battre ensemble cœurs et esprits au diapason du monde vivant. Elle invite à apprendre, désapprendre et réapprendre. Ode à la fluidité et aux élans vitaux, l'art d'Hélène Bertin est un art de la joie.

Vivre. Encore. Aimer. Toujours.

Et ainsi multiplier la profondeur des heures. »

Hélène Bertin

dansetremblenage

librairie et documentation

2
danseureuses

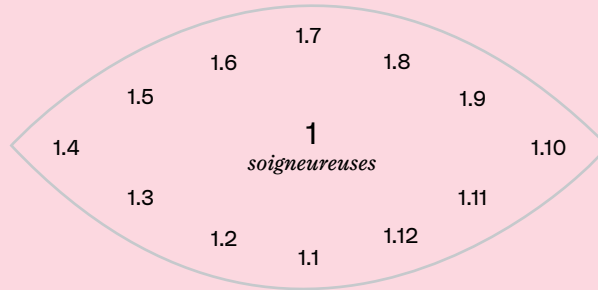
2
danseureuses

4
Jocelyne Morawiak
ermitemarchesonge

3
musardetourmechante

4
Jocelyne Morawiak
ermitemarchesonge

2
danseureuses

la criée

dessin sur sable, septembre – décembre 2024

île d'Itaparica, Bahia, Brésil, 200 x 150 cm environ

Hélène Bertin
dansetremblenage

Œuvres exposées

grande salle

(1)

soigneuses, 2025

série de 12 sculptures en verre tremblé,
huiles végétales et matériaux naturels

- 1.1 Huile de carotte et de tournesol, glands de chêne, crosses de fougère et graines de conifères
- 1.2 Huile de son de riz et plumes de perruches
- 1.3 Huile de chanvre et graines de Canna
- 1.4 Huile de son de riz, bouts de miroir cassé et graines de Tinto rouge
- 1.5 Huile de grenade, cheveux d'ange, leuzée conifère, grandes amourettes et bourgeons de saule
- 1.6 Huile de noisette, sable de Stromboli, œils de Sainte Lucie et boutons floraux d'Aristolochie
- 1.7 Huile de chanvre, silex et coquillages
- 1.8 Huile d'olive, bouts de verres polis par la méditerranée et sable
- 1.9 Huile d'urucum et pavots
- 1.10 Huile de raisin, mues de vipère et de couleuvre, lichens et épines de pin
- 1.11 Huile de rose musquée et graines de pernamouc
- 1.12 Huile de sauge, fleurs d'Immortelle et limaçons

(2)

danseureuses, 2021-2025

sculptures en bois variés (accacia, olivier, oranger, pin noir, buis, érable, chêne, cerisier, merisier, châtaignier, noisetier, frêne, saule, citronnier, if, prunier, noyer, genêt, caroube et cyprès) cueillis, offerts, ramassés

Pour les sculptures réalisées entre 2021 et 2024

avec la complicité de Thomas Giroud

Production : résidence Format

avec la complicité de Michela Brescia

Production : Villa Medici, Rome

Pour les sculptures réalisées en 2025

avec la complicité de Sandra et Julien Rozes

Production : La Criée centre d'art contemporain, Rennes

moyenne salle

(3)

musardetournechante, 2025

roue de charrette, 12 textes, ocres, cuir, bois, métal

Anticipation : pratiques et personnes oraculaires
pigment ocre jaune clair de Vaucluse

Colère : Cris & cascades
pigment terre d'ombre brûlée des Ardennes

Dégoût : Le déni & l'injustice
pigment terre d'ombre naturelle de Chypre

Amour : Expansion de la grâce
pigment ocre Havane

Allégresse : Les sensations et les impressions
pigment noir de vigne

Confiance : L'amitié, ressource inépuisable
pigment terre d'ombre brûlée de Chypre

Joie : Danse macabre
pigment terre rouge d'Ercolano

Surprise : La transe et le tremblement
pigment ocre marron de Vaucluse

Sérénité : Bains et Larmes
pigment terre pourrie

Peur : Retour de mémoire traumatique
pigment terre d'ombre brûlée

Tristesse : Les boucles noires
pigment ocre rouge

Morbidité : Les morts symboliques
pigment terre de sienne

Production: La Criée centre d'art contemporain, Rennes
avec la complicité de Jocelyn Hubert et Ôkhra - Écomusée de l'Ocre Roussillon

(4)

Jocelyne Morawiak, *ermitemarchesonge*, 2025
12 peintures sur bois, érable ondé, frêne et noyer
liant base gomme arabique et pigments (terre pourrie, terre d'ombre naturelle de Chypre, terre de sienne brûlée Ardennes, ocre Havane, terre de sienne naturelle Ardennes, ocre rouge, terre d'ombre brûlée, ocre marron de Vaucluse, terre rouge d'Ercolano, terre d'ombre brûlée de Chypre, terre sienne et noir de vigne)

Production: La Criée centre d'art contemporain, Rennes
avec la complicité de Le bois Lutherie (Fertans) et Jocelyn Hubert

petite salle

(2)

danseureuses, 2021-2025
sculptures en bois variés cueillis, offerts, ramassés

salle de documentation

Des livres en écho à l'exposition sont disponibles à la consultation dans la salle de documentation de La Criée et disponibles au prêt à la Bibliothèque des Champs Libres (section Art).

Rendez-vous

octobre

discussion entre Hélène Bertin et Sophie Kaplan

(vendredi 10, 18h00)

Hélène Bertin façonne une œuvre attentive aux pratiques artisanales et aux matériaux naturels.

En dialogue avec Sophie Kaplan, commissaire de l'exposition, l'artiste reviendra notamment sur ses nouvelles pièces en bois trouvé et en verre.

Cette rencontre sera aussi l'occasion d'explorer son exposition, entre récits, matières et gestes qui compose son travail.

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

rencontre avec l'autrice Lucie Rico en écho à la revue *Festina Lente*

(mardi 21, 18h00)

avec la librairie Comment dire

Lucie Rico est l'une des voix du troisième numéro de *Festina Lente*, revue éditée par La Criée. Ses textes, traversés par humour et inquiétude, interrogent nos attachements et nos récits. En octobre, elle prolongera ces réflexions lors d'une rencontre publique.

À l'auditorium de l'EESAB – site de Rennes (34 rue Hoche, Rennes)
entrée libre dans la limite des places disponibles

visite descriptive et tactile

(vendredi 14, 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 Crieé, sur inscription par mail à la-creee@ville-rennes.fr
ou par téléphone au 02 23 62 25 10

arpage #5

(mercredi 26, 14h00–17h00)

L'arpage est une méthode de lecture collective. On partage un ouvrage en autant de parties qu'il y a de participant·es. Après une lecture individuelle, les membres racontent et résument leur lecture.

À La Crieé, sur inscription par mail à la-creee@ville-rennes.fr
ou par téléphone au 02 23 62 25 10

concerts de Kimu txalaparta

(samedi 17, plusieurs fois dans l'après-midi)

dans le cadre du Festival Autres Mesures

Le txalaparta, c'est cet instrument traditionnel basque qui ressemble à un xylophone. La légende raconte que les joueurs trouvent la cadence initiale dans les battements de leur cœur. Et c'est sûrement là que le duo formé par Txomin et Sergio et dénommé *Kimu txalaparta*, trouve son inspiration : dans leur cœur et dans leur corps.

À La Crieé, 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

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

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

Plus d'informations dans le livret « Actions de médiation » disponible à l'accueil.

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-creee.org