

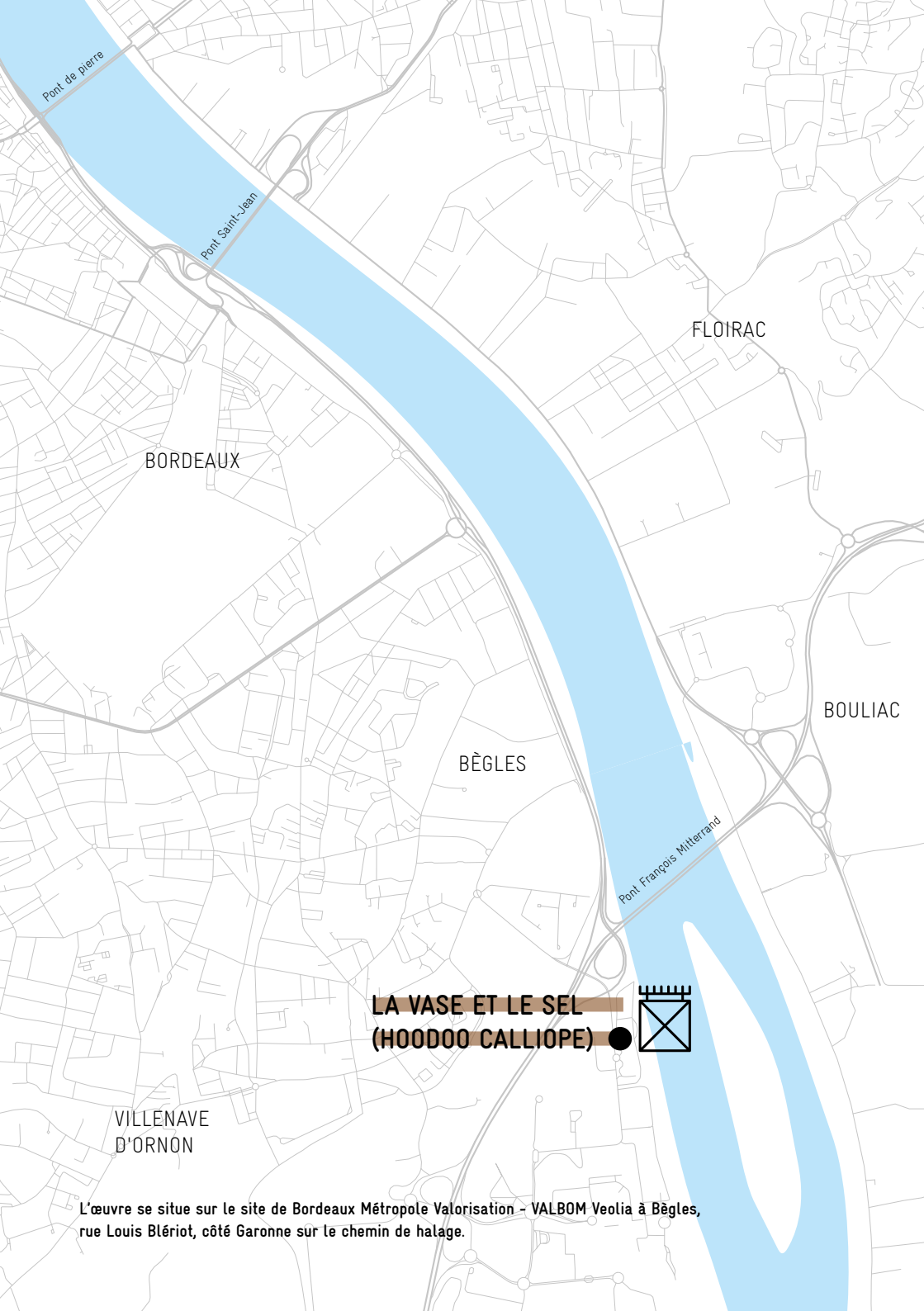
CARBONNE

COMMANDE PUBLIQUE ARTISTIQUE

La Vase et le Sel (Hoodoo Calliope)

Une œuvre de Bettina Samson

Bègles - 2019

Pont de pierre

Pont Saint-Jean

BORDEAUX

FLOIRAC

BÈGLES

BOULIAC

Pont François Mitterrand

LA VASE ET LE SEL
(HOODOO CALLIOPE)

VILLENAVE
D'ORNON

L'œuvre se situe sur le site de Bordeaux Métropole Valorisation - VALBOM Veolia à Bègles,
rue Louis Blériot, côté Garonne sur le chemin de halage.

LA VASE ET LE SEL (HOODOO CALLIOPE)

Une œuvre de Bettina Samson
Pour le programme d'art public métropolitain
L'art dans la ville

Invitée à travailler dans le cadre du programme d'art public métropolitain *L'art dans la ville* sur la thématique de la Garonne, l'artiste Bettina Samson a imaginé une installation consistant en un orgue à vapeur ou *calliope*.

Situé sur le chemin de halage longeant les rives béglaises de la Garonne et bordant le centre de traitement des déchets (Bordeaux Métropole Valorisation - VALBOM Veolia), l'orgue est alimenté par de la vapeur haute pression distribuée directement par le complexe industriel. L'œuvre articule l'usine au fleuve, l'actualité technologique de Bordeaux Métropole avec son passé.

L'installation s'active du mercredi au dimanche à 15h08, en référence au *15 août 1791*, pour jouer des morceaux dont les influences musicales laissent incidemment émerger l'histoire coloniale et esclavagiste enfouie qui relia spécifiquement Bordeaux à l'île de Saint-Domingue (ancienne Haïti).

Des projets pédagogiques et des partenariats culturels locaux et internationaux permettront de faire évoluer l'installation : des invitations faites auprès de musiciens à venir composer de nouveaux morceaux compléteront chaque année le répertoire joué par l'orgue.

L'œuvre a été inaugurée le 6 juin 2019 et s'est accompagnée d'une exposition de travaux de l'artiste intitulée ALLIGATOR WINE, organisée par Zébra3 avec le soutien de Bordeaux Métropole du 16 mai au 16 juin 2019 au sein de la Fabrique Pola à Bordeaux.

L'ŒUVRE

La Vase et le Sel (Hoodoo Calliope) prend la forme d'un orgue à vapeur futuriste et extravagant. Cette construction industrielle se métamorphose pendant de courts espaces de temps, fulgurants, en une sculpture sonore et de vapeur. Ses 38 sifflets jouent une musique au souffle dissonant, comme surgie des organes d'une machine vivante, autonome. L'orgue construit et déconstruit simultanément sa production, rythmique, fugace, de manière tantôt drôle, grinçante, tantôt émouvante, entêtante.

Au-delà des nappes sonores et des mélodies qui évoquent de loin en loin les marches presque dansées du Jazz Funeral de la Nouvelle-Orléans, ce sont les rythmes vifs et perçants des fifres des méringues paysannes haïtiennes qui sont convoquées. Peu connues en Europe, ces méringues sont constitutives du patrimoine immatériel vivant d'Haïti et de sa diaspora. Comme les chants issus du vaudou, elles continuent d'infuser la création musicale et l'espace de l'« Atlantique noire ».

Par ses « manifestations », l'installation *La Vase et le Sel* laisse émerger l'histoire implacable et enfouie, marquée par la Traite Atlantique et l'esclavage, qui relia spécifiquement « l'île à sucre » Saint-Domingue à Bordeaux, port négrier et principal port colonial français au XVIIIe siècle.

Elle se déclenche à 15h08, traduction littérale, en horaire, de la date de la cérémonie du Bois-Caïman, la nuit du 15/08/1791. Elle rappelle sporadiquement, tel un moyen mnémotechnique, comment Marrons, esclaves et affranchis de Saint-Domingue se sont dressés collectivement contre les planteurs esclavagistes avant d'arracher leur indépendance à la France pour former Haïti, la première République Noire libre du monde, en 1804.

Le port de Bègles

« Je souhaitais dès le départ faire du fleuve Garonne un protagoniste déterminant de mon projet. Son courant, sa couleur, ses marées, ses turbulences devaient constituer l'origine, la matière, l'activateur et pourquoi pas, le personnage principal d'une installation in situ.

[...] Au début de mes recherches je tombai sur le livre *Histoire d'un Ruisseau* (Élisée Reclus, 1869). C'est peut-être à partir de cette lecture que j'ai considéré cet autre état de la molécule aqueuse, la vapeur, comme pouvant devenir un acteur possible d'une installation. Parallèlement, je m'efforçai de considérer la dimension humaine portée par la Garonne au fil des siècles : en dépit de sa sérénité et de sa neutralité apparentes, son identité d'agent géographique et historique est frappante. »

Bettina Samson

INSPIRATION ET REPÈRES

ÉLISÉE RECLUS (1830-1905)

Géographe et théoricien anarchiste né en Gironde, il est considéré comme un précurseur de la géographie sociale et de l'écologie pour la place qu'il accordait à la dimension humaine. Il est l'auteur de nombreux ouvrages dont deux ont inspiré Bettina Samson.

Histoire d'un Ruisseau (1869)

Traité de vulgarisation géographique et méditation poétique sur le voyage d'un cours d'eau anonyme vers l'Océan, depuis une source naturelle. L'auteur clôt ce récit en évoquant, dans la prose poétique qui lui est singulière, le phénomène de la vapeur d'eau : « la goutte d'eau (...) se change en vapeur et monte invisible dans l'espace. C'est là le chemin que prend tôt ou tard chaque molécule aqueuse, avant de se condenser et de recommencer son voyage vers l'Océan par les lits inclinés des rivières. »

Fragment d'un Voyage à la Nouvelle-Orléans (1855)

L'auteur y narre, en géographe, son arrivée dans le Delta du Mississippi à bord d'un navire ralenti par la vase et la brume, évoquant la boue et les courants mêlés d'eau douce et d'eau salée. Il y décrit le bateau à vapeur américain quasiment comme un être vivant.

BORDEAUX ET LA TRAITE DES NOIRS

Par sa connexion à l'Océan Atlantique dont les eaux salines et les marées remontent jusqu'à Bordeaux, la Garonne fut au XVIIIe siècle un flux propice aux échanges économiques et participa à la prospérité de la ville. Le très vaste arrière-pays alimentait de ses produits le port de la Lune. De là, les navires partaient pour l'Amérique et ses « îles à sucre », l'île de Saint-Domingue étant leur principal point de chute. La culture de la canne à sucre y était assurée par les esclaves, victimes du trafic négrier qui les arrachait du Golfe de Guinée. Bordeaux a intégré au commerce direct des denrées coloniales (commerce en droiture) de nombreuses expéditions de traite, régulières au cours du XVIIIe siècle. Un commerce triangulaire s'est développé entre le port girondin, les côtes de l'Afrique et enfin les Antilles. C'est à la faveur de cette situation à mi-chemin entre « la vase et le sel » que les négociants et armateurs bordelais drainèrent quantité de ressources et de capitaux entre « l'Amérique » et l'Aquitaine et prirent part à la traite des Noirs.

Les rives de la Garonne à Bègles

DES MUSIQUES CHARGÉES D'HISTOIRE

À la Nouvelle-Orléans, l'arrivée des esclaves et affranchis haïtiens influença de manière déterminante l'identité musicale afro-américaine du delta du Mississippi, par la création d'une nouvelle expression, le jazz, né du croisement au XIXe siècle entre les works songs des esclaves et la réappropriation libre des instruments et parades des orchestres militaires espagnols et français. La musique vaudou haïtienne perpétuait, dans ce nouveau contexte, les cultes africains yoruba d'Afrique de l'Ouest en les renouvelant de manière originale.

Calliope : l'œuvre est directement inspirée de cet instrument de musique réalisé à partir de sifflets de locomotive qui était placé sur la toiture de certains steamboats sur les grands fleuves des États-Unis à partir de 1850, à la grande époque de la navigation fluviale, puis pour rendre attractif un voyage concurrencé par le chemin de fer.

Le terme de calliope a été attribué à cet instrument d'après le nom de la muse grecque de la poésie épique et de l'éloquence. Ironiquement, cet instrument de musique est atypique dans la mesure où la justesse des notes est difficile à obtenir tant elle est affectée par le passage de la vapeur haute température dans le métal.

● BETTINA SAMSON

Biographie

Née en 1978 à Paris, Bettina Samson vit et travaille à Aubervilliers. Elle puise dans l'histoire de l'art, la culture populaire et les découvertes scientifiques les éléments d'un récit, réel ou fictif, comme bases d'une réalisation plastique, et opère des allers-retours dans l'histoire de la modernité. Son travail prête attention à la part de la main, du hasard et de l'accident. Énigmatiques, évolutives ou encore organiques, ses installations croisent des époques et des styles, des matériaux rares et des techniques inhabituelles.

FICHE TECHNIQUE

Conception artistique

Bettina Samson

Maîtrise d'ouvrage

Bordeaux Métropole

Coordination générale de la réalisation de l'œuvre, suivi administratif

Zébra3, association de diffusion et production d'art contemporain, accompagnement de projets d'artistes (Bordeaux)

Conception et réalisation de l'installation vapeur, maintenance, entretien

Centre de recyclage et de valorisation des déchets ASTRIA-
Groupe Suez, aujourd'hui
Bordeaux Métropole
Valorisation - VALBOM Veolia

Études techniques, fabrication et suivi de production, études et fourniture des sifflets à vapeur

Buy-Sellf (Bordeaux)

Fabrication des sifflets

Custom Calliope, spécialiste des orgues à vapeur « calliope », (Three Rivers, Michigan, États-Unis)
Kenny Griffard

Étude et réalisation d'un automatisme de commande pour les sifflets de l'œuvre

Unendliche Studio, société de production sonore et technologies numériques (Saint-Maixant) - Hélène Perret, Eddie Ladoire et Alexandre Sune. Conversion des morceaux de musique au format MIDI (Musical Instrument Digital Interface)

Création musicale d'un ensemble de 33 morceaux

Musikaddouch, association de diffusion musicale. Innovations sonores et technologiques, études et conseil (Paris) - Ilan Kaddouch

Arrangements musicaux

Cédric Jeanneaud, arrangeur, compositeur

Réalisation d'une vidéo artistique

Association Embûches Collectif NOU. Production et diffusion d'œuvres audiovisuelles photographiques plastiques sonores ou textuelles (Paris) - Omblin Ley et Caroline Capelle

Chaudronnerie, tuyauterie et charpente

Société RCT Industrie (Canéjan)

Sondages

Soltechnic (Bruges)

Études de sol

Géotec (Eysines)

Fondations et gros œuvre

Spie Batignolles (Mérignac)

Électricité et raccordements

Eiffage Énergie (Pessac)

● ALLIGATOR WINE

Une exposition de Bettina Samson par Zébra3, avec le soutien de Bordeaux Métropole

Exposition inaugurale des nouveaux espaces de diffusion artistique de la Fabrique Pola, ALLIGATOR WINE présente sur près de 300 m² une sélection d'œuvres existantes et de productions originales de Bettina Samson, dialoguant avec l'arrivée de l'œuvre La Vase et le Sel (Hoodoo Calliope) qu'elle a imaginée pour la Commande artistique Garonne de Bordeaux Métropole.

« Aussi expérimentale qu'anthropomorphe, l'œuvre de Bettina Samson tente de chevaucher le temps et l'espace à travers une pratique plastique protéiforme. Ses œuvres s'inspirent d'anecdotes historiques, l'artiste remontant le fil des découvertes scientifiques ou de pratiques artisanales et industrielles, débusquant, par incidence, les paradoxes de la modernité.

Le panorama qu'offre cette exposition permet de revenir sur une dizaine d'années de création à travers des sculptures en verre ou en céramique, mais également des épreuves photographiques, des tableaux de verre gravé et des installations. [...]

Cet ensemble hétérogène est relié par une ambitieuse chorégraphie imaginée par l'artiste. L'espace est organisé à travers des motifs graphiques découpés, supports de ses sculptures en céramique, inspirés des récits de la jeune Shaker¹ Emily Babcock, datant de 1843. À cette époque, c'est à partir de l'expérience de transes mystiques que des personnes de la communauté Shaker ont donné naissance à d'étonnantes trames de signes et de symboles. Ces formes indéchiffrables font écho aux contorsions complexes des sculptures de Bettina Samson. Elles représentent ainsi l'effort perpétuel de l'artiste à créer des pièces qui jouent de la tension entre le fondement et le débordement. [...]

Ces rebonds, qui vont de la sculpture abstraite, des pièces en verre minimales à des installations presque figuratives, invoquant une expérience historique immanente, illustrent bien la pratique de Bettina Samson. »

Extraits du texte écrit par Jessica Saxby pour l'exposition.

1. Au cours des cérémonies de ce mouvement millénariste, « enthousiaste », fondé par Ann Lee et qui a eu son apogée au milieu du XIXe siècle aux États-Unis, les adeptes Shakers connaissent des extases lors desquelles ils se secouent ou s'agitent rythmiquement (d'où leur surnom). Égalitaristes voire féministes, à la singularité radicale, ils prônaient la communauté des biens et le célibat. Ils sont très connus pour leur mobilier « minimaliste ».

L'artiste en résidence dans les ateliers de Zébra3

Le centre de traitement des déchets Bordeaux Métropole Valorisation - VALBOM Veolia

● L'ART DANS LA VILLE

Programme d'art public de Bordeaux Métropole

Bordeaux Métropole, via son programme d'art public *L'art dans la ville*, associe les artistes à la fabrication de l'agglomération bordelaise de demain et déploie sur son territoire un parcours ambitieux et original d'œuvres d'art contemporain.

Lancé en 2002 avec la construction du tramway, il se prolonge en 2012 avec la déclinaison du parcours « Garonne » qui prend le fleuve comme élément fédérateur. Il évolue et poursuit aujourd'hui son extension autour des grands chantiers structurants du territoire métropolitain et des enjeux liés à notre environnement.

Le programme d'art public de Bordeaux Métropole a bénéficié du soutien du ministère de la Culture, via la procédure de commande publique artistique dont l'objectif est de « contribuer à l'enrichissement du patrimoine national et du cadre de vie ».¹

En savoir plus

bordeaux-metropole.fr/L-art-dans-la-ville

1. La commande publique artistique / ministère de la Culture.

ŒUVRES D'ART DE L'ESPACE PUBLIC

Claude Closky
Plusieurs fois - 2003
Station La Morlette, Cenon - ligne A

Stalker
Aux bords d'eaux - 2003
137 panneaux coupe-vent disséminés dans les stations du réseau

Xavier Veilhan
Le Lion - 2003
Station Stalingrad, Bordeaux - ligne A

Elizabeth Ballet
Travelling - 2004
Station Unitec, Pessac - ligne B

Michel François
Lieu dit - 2006
Station Bultinière, Lormont - ligne A

Melik Ohanian
Le récit perpétuel - 2006
Station Peixotto, Talence - ligne B

Ilya et Emilia Kabakov
La maison aux personnages - 2009
Station Hôpital Pellegrin, Bordeaux - ligne A

Antoine Dorotte
Les fées - 2013
Station La Gardette, Bassens Carbon-Blanc - ligne A

Daniel Dewar et Grégory Gicquel
Pantalon de jogging et mocassins à pampilles - 2014
Station Pin Galant, Mérignac - ligne A

Pascal Convert
Commence alors la grande lumière du Sud-ouest - 2015
Station Gare de Bègles, Bègles - ligne C

Cécile Beau et Nicolas Montgermont
Traversée - 2017
Station Gare de Blanquefort, Blanquefort - ligne C

Clémence Van Lunen
Les Fontaines de Bacalan - 2018
Station New York, Bordeaux - ligne B

Suzanne Treister, *Les vaisseaux de Bordeaux*, œuvre triptyque
L'observatoire / Bibliothèque de science-fiction - 2017
Floirac

Suzanne Treister, *Les vaisseaux de Bordeaux*, œuvre triptyque
Le vaisseau spatial - 2018
Station La Cité du Vin, Bordeaux - ligne B

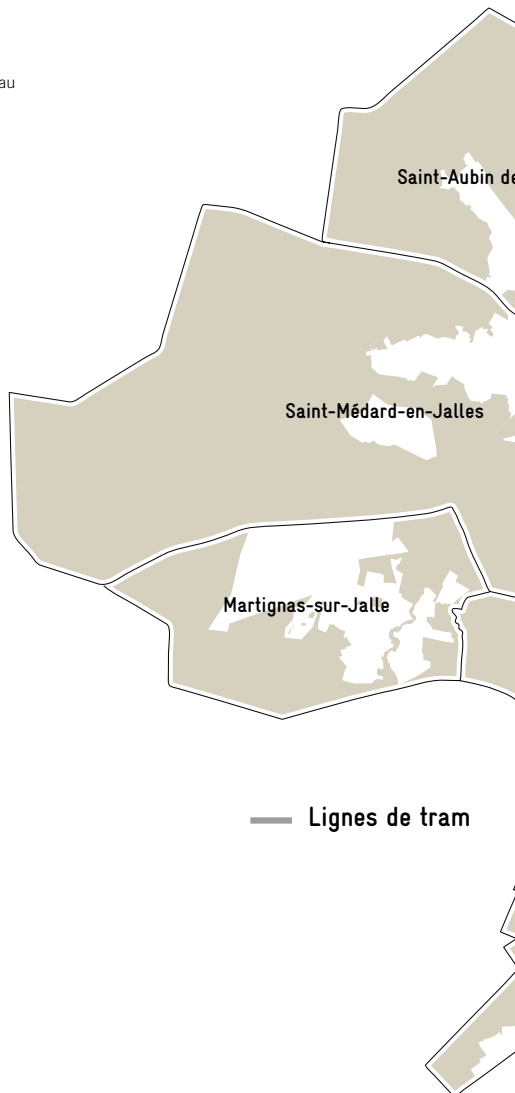
Suzanne Treister, *Les vaisseaux de Bordeaux*, œuvre triptyque
Le puits / Bibliothèque sur la Technique - livraison en 2021
Parc aux Angéliques, Bordeaux

Bettina Samson
La Vase et le Sel (Hoodoo Calliope) - juin 2019
Bègles

Stéphane Carricondo
Traits d'union - septembre 2019
Villeneuve-d'Ornon

Une œuvre de la commande artistique Garonne de Bordeaux Métropole réalisée dans le cadre de la commande publique du ministère de la Culture – Direction générale de la création artistique / Direction des affaires culturelles Nouvelle-Aquitaine.

L'ART DANS LA VILLE

commande.artistique@bordeaux-metropole.fr

Esplanade Charles-de-Gaulle
33045 Bordeaux cedex
bordeaux-metropole.fr