

Catherine Van den Steen
artiste plasticienne

Portraits d'exil

à partir de *La Chute d'enfer des damnés* de Rubens

2021-2022

Installation dans l'exposition *storry#5 - Instinct de ciel* - organisée par KhaOs immeuble BOOST - Saint Denis, 2021

CONTACT:

catherine.vandensteen@9online.fr - tél : 00 33 (0)6 60 28 48 21

PORTRAITS D'EXIL

Parce que ces femmes et ces hommes ont choisi de se mettre en mouvement, parce qu'ils ont refusé la fatalité du sort qui leur était destiné, parce qu'ils ont voulu croire qu'un avenir était possible, parce qu'ils n'ont pas pu faire autrement que de tout quitter pour vivre, parce qu'ils ont senti au fond d'eux-mêmes une volonté de transmettre la vie et de la préserver, parce qu'ils ont senti en eux une curiosité du monde et l'envie d'y prendre pleinement leur part, pour toutes ces raisons et encore de nombreuses autres, je veux par cette série leur rendre hommage.

Les **portraits d'exil** sont des portraits de personnes debout et en mouvement.

Choisir de les placer sur les fonds de couleurs inversés de la *Chute d'enfer des damnés* que Rubens a peint en 1620 est une manière de signifier que, confrontés à la chute, l'angoisse, la mort, ils ont choisi de se redresser et de vivre.

Cet ensemble de portraits veut rendre présente l'incroyable force intérieure qui habite l'humain, cette énergie qui le pousse à traverser toutes les adversités, au risque de sa propre vie, pour prendre part à la vie du monde.

Catherine Van den Steen

Une exposition et un livre

La série Portraits d'exil est composée de vingt peintures (160x110 cm) représentant les portraits en pied de personnes en exil en France.

Ces portraits sont dessinés au fusain sur toile de coton brut. Le fond de chaque portrait peint à l'acrylique, reprend un vingtième de la réinterprétation colorée de La Chute d'enfer des damnés peinte par Rubens en 1620, et dénommée La Chute et inversement (page suivante).

Chaque portrait est réalisé après une longue interview que j'ai faite accompagnée d'une journaliste, Béatrice Toulon.

L'association **Forum réfugiés-Cosi** a soutenu dès les débuts ce projet. Plusieurs personnes de la série m'ont été présentées par leur intermédiaire. À Paris, l'association **Espero** a été un relais ainsi que mon réseau de relations personnelles.

Un beau livre illustré par les portraits est en préparation pour le mois de juin 2022.

Édité par les éditions **Buchet-Chastel**, il rassemblera l'ensemble des récits, rédigés par **Béatrice Toulon** ; un texte de **Catherine Chalié**, philosophe ; un long entretien avec l'artiste par **Jannick Thiroux**, collectionneur et expert en art contemporain ; un texte de **Jean-François Ploquin**, directeur de Forum réfugiés-Cosi ; ainsi qu'un texte d'un historien de l'art, **Paul Ardenne** a été sollicité.

Il permettra, au-delà de l'exposition, de découvrir plus largement l'histoire unique et bouleversante de chacune des personnes qui a participé au projet, mais aussi de nourrir une réflexion sur l'exil, sur notre rapport à l'art et à la création dans le temps que nous vivons.

Série Portraits d'exil, acrylique et fusain sur toile de coton, 20 x (160x110 cm)

Processus de création des fonds de la série *Portraits d'exil*

Après la copie en dessin du tableau *La Chute d'enfer des damnés* de Rubens à l'origine de la série, j'ai réalisé une peinture dans une gamme chromatique plus proche de la mienne - couleurs chaudes, froides et opaques - avec la volonté d'en comprendre et d'en traduire la construction, l'énergie et le mouvement. C'était une manière de m'appropriier l'œuvre, de la digérer, de la réinterpréter.

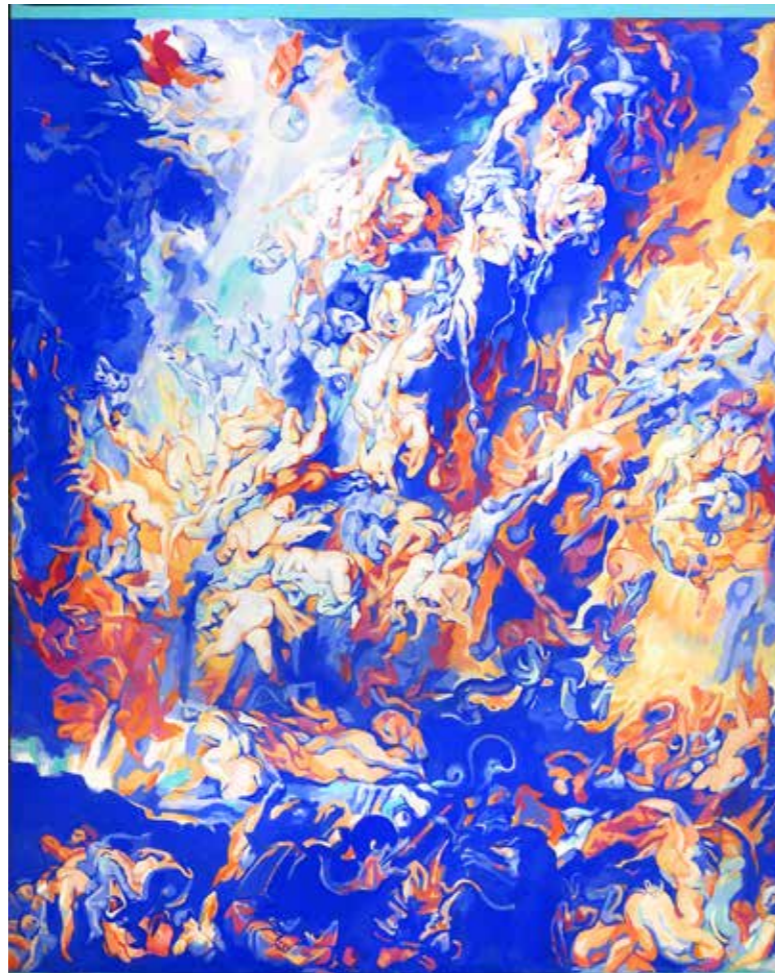
Cela m'a permis ensuite, par un jeu de saturation puis d'inversion des couleurs sur ordinateur, d'aboutir à une nouvelle version où l'inversion du mouvement de la chute dans une montée lumineuse perceptible dans l'œuvre de Rubens, est également traduite dans la couleur.

La composition, la répartition des masses, des lignes et des corps trouvent dans cette version une nouvelle écriture graphique et colorée.

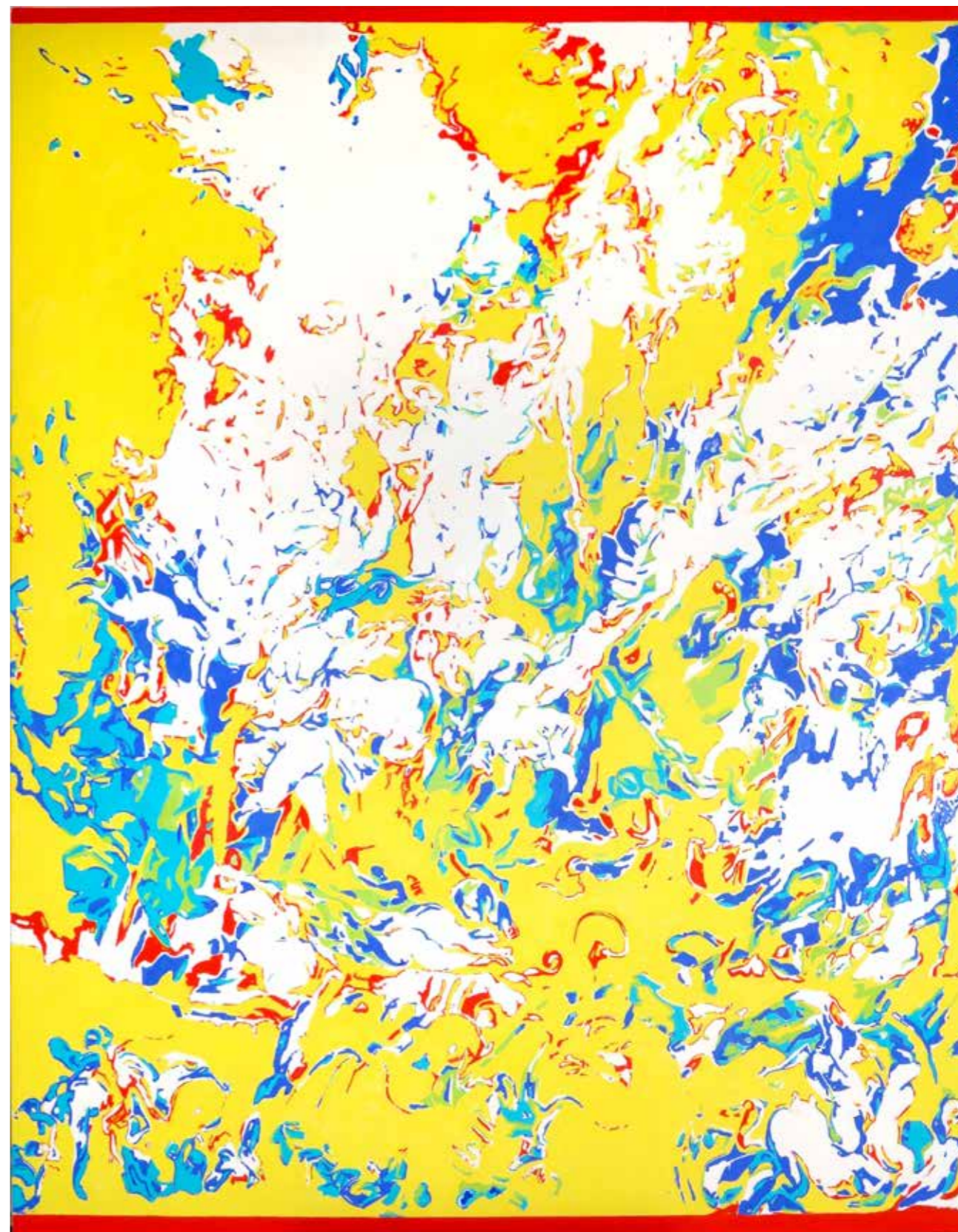
Cette réinterprétation, divisée en 20 rectangles de même taille, devient l'écran dynamique de la série des *Portraits d'exil*.

dessin, 2019, crayon de couleur monochrome (186x143 cm).

La chute d'enfer des damnés d'après Rubens, 2020, acrylique sur toile (200x157 cm).

La chute et inversement, 2020, acrylique sur toile (200x157 cm).

Ce projet a pu être réalisé grâce au soutien de l'association **FORUM REFUGIES-COSI**

Pour célébrer le 70ème anniversaire de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés en 2021 et, bien plus modestement, le 40ème anniversaire de notre association, qui agit notamment pour l'accueil des réfugiés et la défense du droit d'asile, une collaboration avec l'artiste plasticienne Catherine Van den Steen est née en 2019, avec l'ambition de faire surgir une œuvre qui véhiculerait un message d'espoir et de solidarité.

Réalisée à partir d'un tableau majeur de Rubens - *La Chute d'enfer des damnés* - et intégrant des portraits de personnes exilées, l'œuvre *Portraits d'Exil* donne à voir que l'apparente fatalité de l'anéantissement peut être combattue, que la vie n'abdique pas, et que par suite nous devons nous mettre en mouvement pour accueillir, à l'instar des personnes qui, surmontant les épreuves de l'exil, sont l'expression même de ce mouvement pour la vie.

Présentée pour la première fois au public le 20 juin 2021, à l'occasion de la journée mondiale des réfugiés, l'œuvre *Portraits d'Exil* circulera, entre 2021 et 2022, dans plusieurs villes de France.

Marc Noailly
Président de Forum réfugiés-Cosi

Jean-François Ploquin
Directeur général

SITE: <https://www.forumrefugies.org/>

Catherine Van den Steen

artiste plasticienne

Née en 1961, Catherine Van den Steen a fait l'École Nationale Supérieure des Beaux — Arts de Paris d'où elle est sortie diplômée en peinture, en 1985. Après dix ans de non-figuration centrée sur la recherche d'un langage de la couleur et de la matière, elle est revenue en 1995 à la figuration par la nécessité de redonner à voir l'humain, comme une reconnaissance de l'autre dans sa différence et sa complexité.

Se référant à des grands textes du patrimoine ou des œuvres de l'histoire de l'art (en particulier Rubens ces dernières années), elle interroge le monde d'aujourd'hui et propose son propre regard. Son langage combine le dessin, la peinture et les outils numériques.

Depuis sa première exposition à la galerie Katia Granoff à Paris en 1987, elle a fait de nombreuses expositions en France et à l'étranger dont Fano en Italie (1994) ; Columbia aux États-Unis (1999) ; Sarajevo en Bosnie Herzégovine (2005) ; Postdam en Allemagne (2006) ; Kiev, Donetsk et Lviv en Ukraine (2008) ; Liège, Bruxelles et Anvers en Belgique (2010-11) ; Istanbul en Turquie suite à une résidence de six semaines (2013).

SITE: <http://catherinevandensteen.fr> - Instagram: [cvandensteen](https://www.instagram.com/cvandensteen)