

CLAUDE COMO

Biosynthèse
Huile sur toile
260x157cm
1998-2002

Claude Como, le vivant à cœur

Depuis les années 1980, Claude Como (née en 1964, vit et travaille à Marseille) s'empare aussi bien de la peinture à l'huile, de la céramique, de la résine, du fusain ou encore de la laine pour sonder sa propre histoire. Pour expérimenter aussi son rapport complexe aux réalités du monde, où le vivant trouve une place centrale.

Rosacerdoce
Peinture mise en serre
Installation des 1000 tableaux (Huile sur toile)
Parc de St-Cloud
2004

Still life
Huile sur toile
130x97cm
2011

Medusa
Huile et résine sur toile
116x89cm
2018

Still water
Huile sur papier
65x50cm
2010

Abyss encounters II
Porcelaine 30x20x10cm
2018

Icarus I
Céramique
27X16x10cm
2019

Abidjan

Claude Como a grandi en Côte d'Ivoire. Son père, chimiste, s'est installé à Abidjan l'année de sa naissance. Elle y a vécu jusqu'à ses 16 ans, et garde un attachement viscéral envers un pays où elle a vécu librement, d'une manière collective, proche du vivant. Depuis son difficile départ, Claude Como se pense comme un corps flottant, ni vraiment ici, ni vraiment là-bas. Un corps entredeux qui pose la question du foyer, de l'errance, des racines ou de l'appartenance. Elle commence à dessiner dès l'âge de 5 ans. Tous les samedis, devant un tableau noir posé sur un chevalet, elle « fait son travail ». Elle imagine un ballet : sa mise en scène, ses personnages, les détails des costumes. Le samedi suivant, elle efface le tableau et réinvente de nouvelles situations selon des règles très précises.

Finalement, c'est ce que l'artiste continue à faire depuis les années 1980.

Elle fabrique de nouveaux mondes à partir d'images récoltées à la fois dans ses souvenirs, ses sensations, mais aussi une histoire de l'art qu'elle continue d'explorer.

La figuration de ces mondes passe par un approvisionnement de différentes techniques pour la réalisation de séries au long court. Elle part du principe qu'elle ne sait rien, pour que chaque œuvre soit une aventure en soi. Cette réflexion par série lui permet de fouiller en profondeur les sujets, de leur dédier le temps nécessaire. « Ma démarche artistique s'inscrit dans un challenge permanent et un jeu. Je vais vers ce que je ne sais pas faire. Rien n'est jamais acquis. »[1] Chaque série implique une réinitialisation technique, mais aussi visuelle, puisque l'artiste s'immerge dans un nouvel espace du vivant. Il en résulte une écriture plurielle qui s'adapte aux sujets auxquels elle se consacre pleinement. Elle confie alors ne pas avoir de style, ne pas être programmée pour écrire d'une manière unique. « Je n'ai pas une seule manière de faire. Je suis mes intuitions, quitte à ce qu'on ne me reconnaisse pas. C'est dans le temps long que se déploie mon travail. »

Icarus II
Céramique 38X13x20cm
2019

Sortir de l'anthropocène

Depuis 2015, Claude Como s'extrait progressivement d'une représentation anthropocentrée au profit d'une plongée à la fois physique et mentale au cœur du vivant. Les figures humaines s'hybrident aux éléments végétaux ou bien s'éclipsent au profit des abysses, des cataclysmes et de figures animales comme la méduse – corps flottant majestueux. « J'aime les mouvements du vivant : une éruption volcanique, un incendie, un ouragan. Il se manifeste violemment comme s'il respirait très fort, ça me dépasse et ça m'impressionne. » La série Gaia (2018) réunit les terrestres (animaux, végétaux et autres organismes vivants) pour décentrer la place de l'humain et penser davantage aux interdépendances qui existent entre les êtres et les milieux. Une autre série est dédiée aux animaux. Depuis son enfance, l'artiste entretient des relations intenses avec eux. « Petite, mon amie était une loutre. » Elle représente notamment l'étrangeté de leurs corps. « Ce sont des amas de plumes et de poils, je veux traiter la matière, la sensualité des corps. » À la manière d'une observatrice scientifique, Claude Como décompose, radiographie, fragmente, ouvre ou hybride les corps animaux pour atteindre une dimension aussi mystérieuse que monstrueuse. En 2019, on observe l'apparition d'une technique inhabituelle : le tuftage. Armée d'un pistolet à tufter, traditionnellement utilisé par des artisans pour la réalisation de tapis, elle projette les fils de laine pour réaliser des œuvres à la fois sou-

Les Déracinés II
Laine touffetée sur toile
170x140cm
2019

A l'origine
Huile sur toile
180x130cm
2010

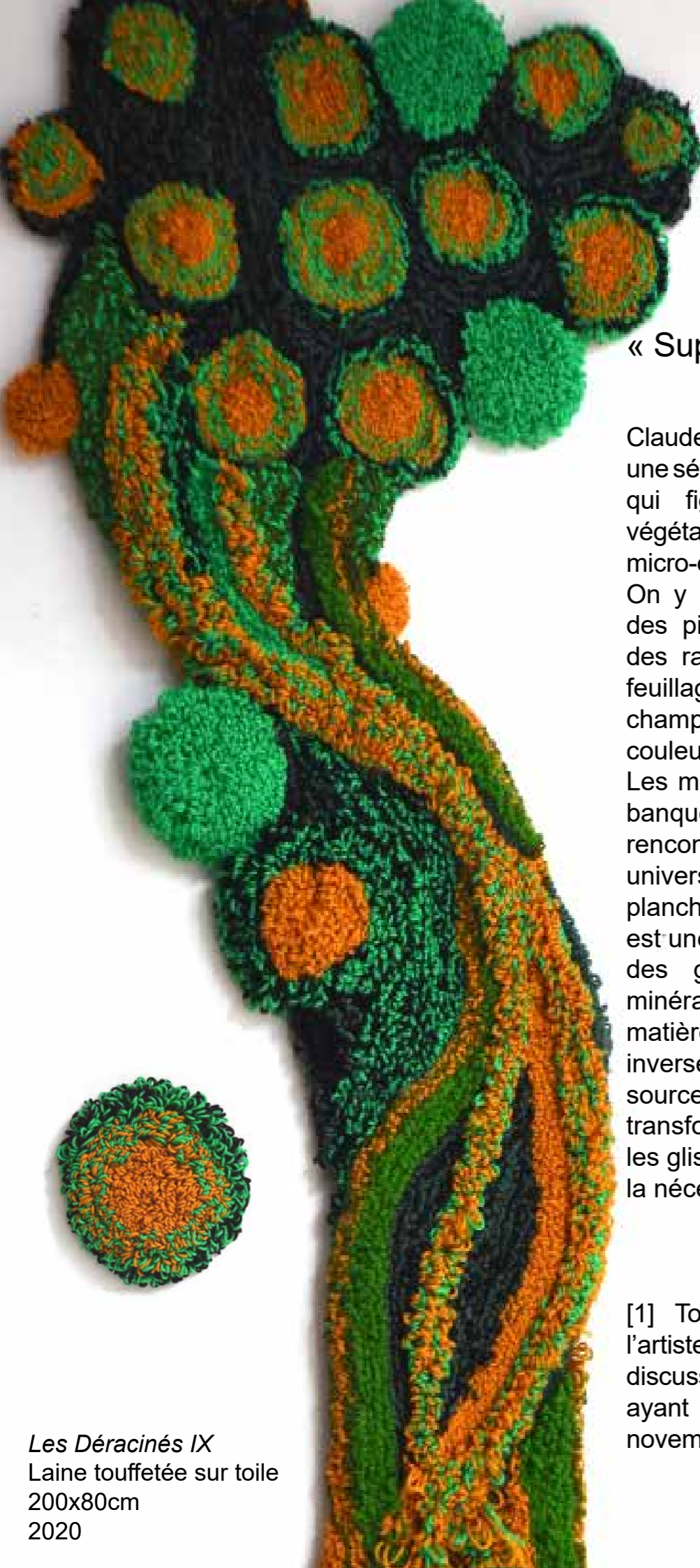

Déraciné IV
Huile sur papier
50x65cm
2020

Déraciné I
Laine touffetée sur toile
170x140cm
2020

« Supernature »

Claude Como débute alors une série de tapisseries tuftées qui figurent des éléments végétaux foisonnants, des micro-organismes luxuriants. On y rencontre des graines, des pierres, des bourgeons, des racines, des fleurs, des feuillages ou encore des champignons, dotés de couleurs vives et affirmées. Les motifs proviennent d'une banque d'images où se rencontrent aussi bien des univers microbiens que des planches botaniques. L'artiste est une observatrice attentive des graphismes végétaux, minéraux ou cellulaires. « La matière influe sur la forme, et inversement. » Les images sources dérivent et se transforment par les gestes, les glissements techniques et la nécessité fictionnelle.

[1] Toutes les citations de l'artiste sont extraites de discussions téléphoniques ayant eu lieu entre août et novembre 2021.

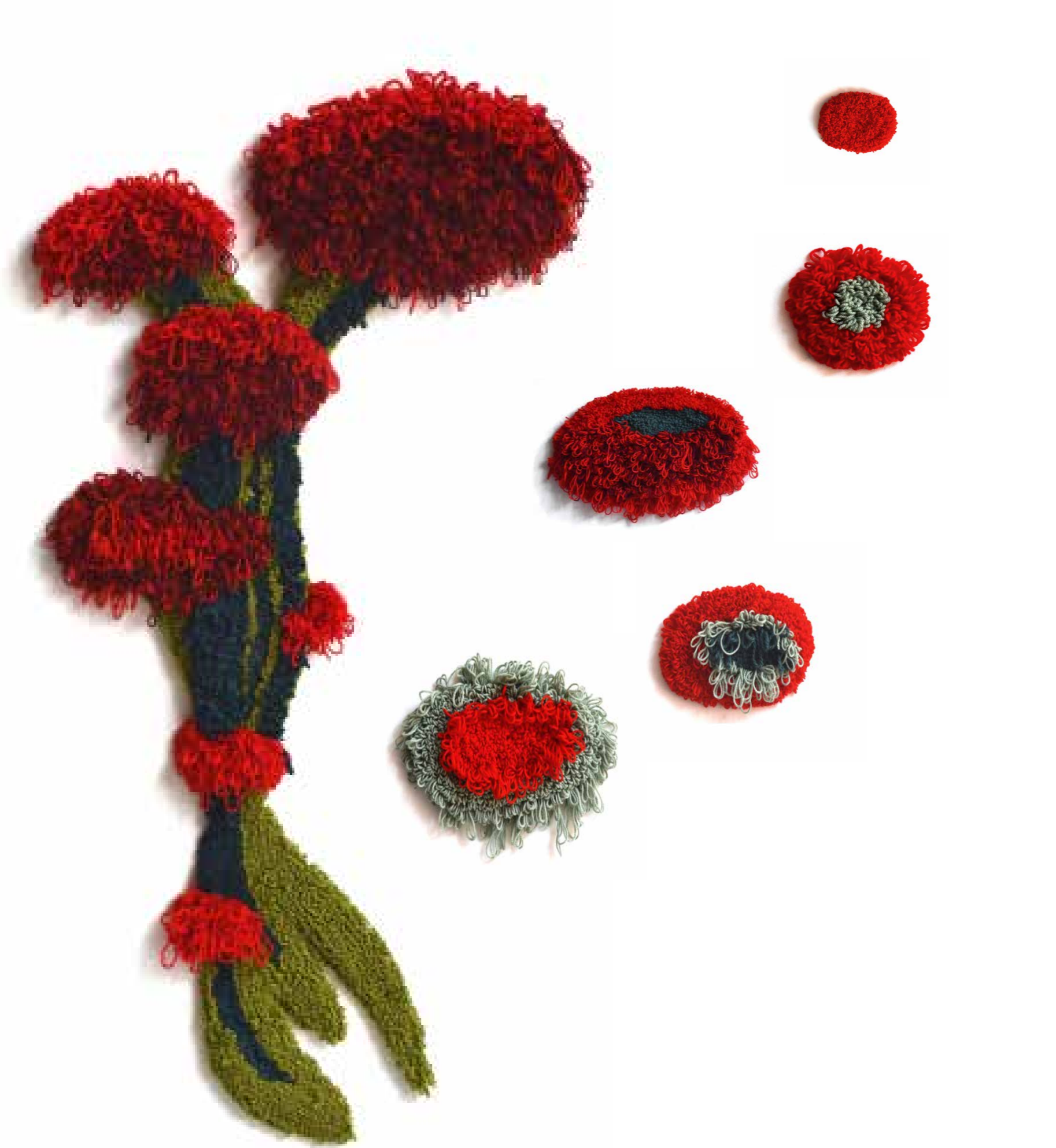
Les Déracinés IX
Laine touffetée sur toile
200x80cm
2020

Full Mellow Yellow
Laine touffetée sur toile
220x400cm
2020

Purple Heart
 Laine touffetée sur toile
 270x140cm
 2020

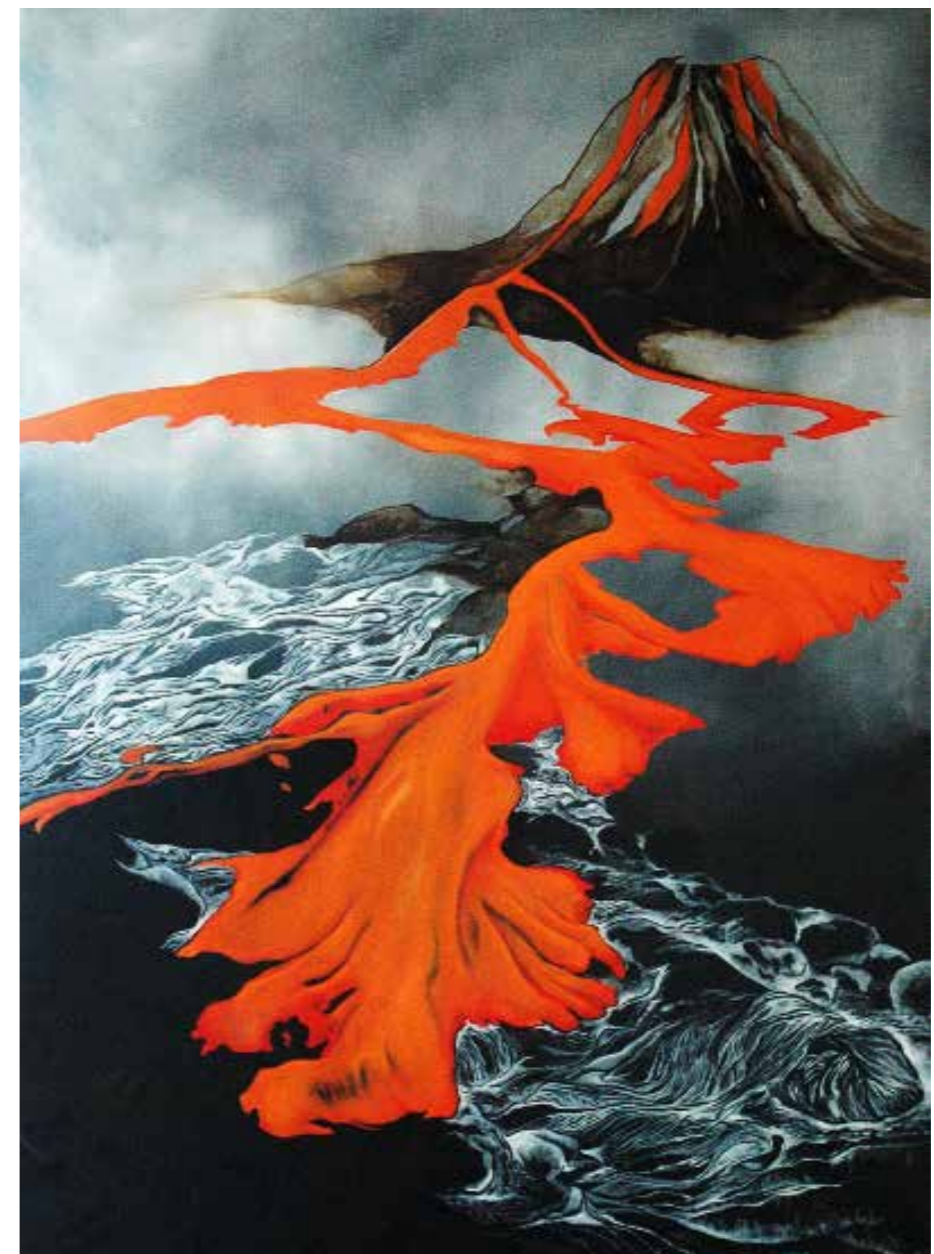

Les Déracinés V et cinq cellules
Laine touffetée sur toile
160x90cm
2020

Bubble Tuft
Laine touffetée sur toile
200x350cm
2020

300x2 300x2020200c2020m 00cm

*Le dernier
des Volcans*
Huile sur toile
280x200cm
2011

Blood & Burning
Laine touffetée
sur toile
360x240cm
2020

Tous les chemins ne mènent pas à Rome

Laine touffetée sur toile

350x200cm

2020

Semence XI

Laine touffetée sur toile

54x39cm

2020

Ad Vitam Æternam
Laine touffetée sur toile
180x170cm
2020

Supernature Révolutions
0-500 cm
Installation
Révolutions work in progress
Laine touffetée sur toile
500x350cm
2021

Claude Como manifeste un impératif physique et spatial de prolifération. « C'est une explosion. J'ai besoin de vivre des choses intenses dans mon travail. » De réaliser des œuvres qui reflètent une dimension plus joyeuse et vibrante du vivant. Les œuvres les plus récentes entrent en résonance avec les pensées écologiques de Bruno Latour, Dénètem Touam Bona, Véronique Mure, Starhawk, Gilles Clément et tant d'autres. Puisque les humains font globalement le choix de se détourner du vivant, Claude Como s'emploie à le représenter d'une manière démesurée. Nous sommes physiquement pris par la présence des œuvres tuftées. Les images du vivant s'imposent à nous. Elles réclament notre attention. À propos du choix technique, l'artiste préfère le mot « touffeté », il appelle à une plus grande tactilité de la matière laineuse et des couleurs. À une plus grande sensualité, aussi. Les tapisseries touffetées s'émancipent des formats rigides et contraignants. « Je voulais me libérer du châssis de la toile, pour libérer les formes. » Par leur souplesse, ces dernières s'extraient du cadre pour littéralement coloniser les murs et donner un caractère organique à l'architecture qui les abrite. Si, auparavant, Claude Como rattachait ses formes aux limites du tableau, elle fait aujourd'hui le choix du flottement, de la bouture et de la régénérescence. Chaque élément est autonome, porte un titre qui lui est propre. Si les œuvres peuvent être présentées seules, c'est bien collectivement qu'elles trouvent une puissance plastique. Aux murs, l'artiste (dé/re)compose à l'infini pour une expérience immersive et sensible d'une biocénose hors norme.

Brisants
Laine touffetée sur toile
hauteur au mur 290 cm et au sol
150x250cm
2022

Révolutions, Creepy
Laine touffetée sur toile
140x80cm
2021

Supernature

Vue de l'exposition
Galerie Le Cabinet d'Ulysse
Marseille 2021

En finir avec les natures mortes

Le choix du touffetage inscrit l'artiste dans une histoire de la tapisserie. En effet, depuis le Moyen Âge, sont tissées des œuvres qui représentent le monde végétal et floral. Des mille-fleurs aux verdure, en passant par les arbres de vie ou encore des motifs stylisés, les approches évoluent au fil du temps. L'histoire de la tapisserie conjugue des approches symboliques, religieuses, naturalistes, décoratives, figuratives ou abstraites. Si elle confie « se sentir toute petite face à un monde qu'elle apprend à connaître », Claude Como s'insère volontiers dans une histoire de l'art occidentale qu'elle se plaît à explorer pour retravailler et (dé/re)figurer les grandes classifications ou les sujets considérés comme traditionnels : vanité, figures animales, anatomie humaine, psyché, portrait, paysage, architecture, etc.

Photo Studio Tropicalist

Supernature

Vue de l'exposition
Galerie Le Cabinet d'Ulysse
Marseille 2021

Révolutions, *Velvety Polyporus*
Laine touffetée sur toile
120x130
2021

Révolutions, *Carmina Pod* Laine
touffetée sur toile 2021
impact de l'installation avec les
semences 340x230cm
2021

Sun Seeds

Laine touffetée sur toile
180x90cm 3x(75x160cm)
2020

Les représentations du vivant (le mot « nature » est volontairement exclu de la réflexion, puisqu'il constitue un argument pour entretenir une pensée binaire et mortifère entre nature et culture) y sont généreuses. « Supernature » déjoue d'ailleurs la question de la « nature morte », qui, si l'on y réfléchit bien, est un non-sens puisque le vivant est un écosystème en perpétuelle métamorphose. Les œuvres touffetées participent d'une réactivation et d'un prolongement d'une histoire de la tapisserie. Rien n'est fixe, tout y est redéfinissable. Les formes découpées s'articulent entre elles au profit d'installations tentaculaires, mouvantes et rhizomiques. Des formes découpées qui habitent d'ailleurs l'ensemble de la démarche plastique de Claude Como, qui confronte constamment le volume et l'aplat. Avec un sentiment mêlé d'émerveillement et de gravité, elle présente des corps décontextualisés, des scènes privées d'horizons, des écosystèmes suspendus. L'artiste, qui s'est longtemps sentie comme étant un être marginal, a construit son œuvre à partir de notions telles que le déracinement, le mouvement, l'absence, l'impermanence, la mort et les renaissances possibles. Nourrie par une forte dose autobiographique, l'œuvre protéiforme se fabrique dans le temps long. Elle compare ainsi sa démarche à celle d'une araignée qui tisse sa toile. Les ramifications entre les séries génèrent le récit incarné d'une cosmogonie terrestre et psychique – aussi intime que collective.

Julie Crenn

Docteure en histoire
de l'art, critique d'art
(AICA) et commissaire
d'exposition indépendante

PhotoThomas Gogny

Supernature Révolutions I

Laine touffetée sur toile

350x1100cm

Vue de l'exposition Forest Art Project

Eglise des Jacobins - Musée des Beaux Arts d'Agen

Blue velvet
Laine touffetée sur toile
300x110 cm
2022

Supernature Révolutions III
Laine touffetée sur toile
350x450 cm
Vue de l'atelier
Décembre 2023