

LYDIE JEAN-DIT-PANNEL

ALIVE.

(UNE RÉTROSPECTIVE)

DU 21 FÉVRIER
AU 24 MAI 2020

COMMISSARIAT :

Amélie Lavin, directrice du musée & Lydie Jean-Dit-Pannel

MUSÉE
DES BEAUX-ARTS
DE DOLE

85 rue des Arènes
39100 Dole - entrée libre,
renseignements :
03 84 79 25 85
www.sortiradole.fr
www.musees-franche-comte.com
www.facebook.com/museedole

ENTRÉE : Hommage à Charles Bukowski (1920-2020)

2020, l'année de la première rétrospective de Lydie Jean-Dit-Pannel est aussi l'année des 100 ans de l'écrivain Charles Bukowski, héros absolu de Lydie. L'exposition s'ouvre par un hommage tendre au poète américain.

Un oiseau bleu dans le coeur

Radiographie stéréoscopique, lunettes stéréoscopiques, 2012/2019

Inspirée par la poésie "Bluebird" de Charles Bukowski.

Une pièce discrète, qu'il faut chausser à ses yeux, invite le spectateur à la mélancolie amoureuse. Charles Bukowski, dans sa poésie "Bluebird" dévoile le pacte secret qu'il entretient avec l'oiseau bleu qu'il a dans le cœur. Une radiographie effectuée en 2012 sur l'île de La Réunion révèle à Lydie qu'elle aussi porte un petit chanteur triste dans sa cage thoracique.

Ashes to Ashes, A tribute to Charles Henry Bukowski

Photographie couleur, Los Angeles 2010

Baignée depuis son enfance dans la culture rock, nourrie de littérature américaine, Lydie Jean-Dit-Pannel emprunte à Bowie le titre "Ashes to Ashes", un morceau indispensable à toute discographie rock, le passage de Bowie aux années 80. La photographie est prise au Green Hills Memorial Park de Los Angeles en 2010. Après avoir passé 14 mois à la lecture de l'intégralité de l'œuvre de Bukowski, elle se rend à Los Angeles. Habitée par les mots de l'écrivain, amoureuse de l'homme et de son attitude face à la vie, elle passe son temps dans les bars qu'il fréquentait, visite ses lieux de vie, observe les personnages de l'hippodrome de Hollywood Park dans lequel il se rendait quotidiennement, et fatalement fini sur sa tombe et fait le constat d'une vie.

Home-CLOM

Photographie couleur, 2010

Dans cette photographie réalisée chez elle, parmi ses objets personnels, Lydie Jean-Dit-Pannel rend hommage à l'artiste Joël Hubaut avec qui elle a collaboré à plusieurs reprises. Au centre de l'image, Lydie lit une anthologie de Bukowski.

COULOIR I

Chambre à louer (l'intimité du monde)

Installation murale, quelques centaines de signes Ne pas déranger des hôtels du monde, dimensions variables, 2000/2020.

Cette installation regroupe les mises en garde qui, sur les poignées de portes dans les hôtels, stipulent de ne pas déranger. Elles le demandent dans toutes les langues et sous toutes les formes possibles d'écriture. Leur invite, qui va s'augmentant avec le nombre des voyages de l'artiste et de ses amis, évoque le locataire provisoire d'une chambre d'hôtel (l'homme sur la Terre) qui, indifférent aux périls qui menacent la planète choisit de ne pas être dérangé. Derrière ces petits panneaux épinglés au mur comme des papillons, se chuchote une intimité universelle.

SALLE I : Se positionner

Dessins d'enfance, réalisations d'étudiante et de jeunesse résonnent avec les préoccupations actuelles Les bases se posent. Auto-filmage, quête amoureuse, collection corps politique, lutte.

Zone de rassemblement

Panneau de signalisation, encadrement caisse américaine, verre gravé d'un haïku de Buson (1716-1783) passé au féminin, 2016

Tu vois

Documentation de la performance réalisée en 1988 à l'ENSA Dijon
2 moniteurs vidéo, 1 caméra en circuit fermé sur travelling en loop.

Première mise à nu.

Tout va bien, A tribute to Wolf Vostell

1989 / 2004 / 2010

Courtesie FRAC Basse Normandie

Photographie couleur, réalisée au Museo Vostell, Malperdita de Caseres, Espagne. Avec la voiture bétonnée VOAEX, 1976 de Wolf Vostell et Lydie Jean-Dit-Pannel portant le premier papillon de la série La Collection.

+ Photographie d'un détail de l'œuvre *Sauterelles*, (Wolf Vostell, 1970) manuscrite et dédiée par Wolf Vostell en 1989.

+ Photographie, 2010

"Encore étudiante aux Beaux-Arts de Dijon, Lydie Jean-Dit-Pannel adresse

chaque jour une lettre à Wolf Vostell dont elle admire l'œuvre. Fin des années 80. Vostell est célèbre pour être, avec Paik, un des fondateurs de l'art vidéo. (...) Lydie décide d'interpeller le maître. Elle lui écrit. Le roi des télébêtonnées ne répondra qu'au bout d'une centaine de missives. Au cours de l'été 2004, Lydie se rend en Extremadura, à Malpartida de Cáceres, visiter le Museo Vostell que sa femme Mercedes avait bâti de son vivant et qu'elle gère aujourd'hui comme un temple. Pèlerinage ? Oui. Et même : sacrifice. Un sacrifice sans victime. Mais avec autel, offrande et transmutation. L'image que Lydie décide de donner de ses retrouvailles est celle d'un Vostell changé par elle en stèle par l'effet d'une action sacrée. Sacrement moderne. Il lui suffit de s'exposer vestale nue, odalisque, olympia, maja, etc. sur le toit d'une automobile bétonnée de Vostell. L'auto devient socle, le corps vivant un ready-made.

Jean-Paul Fargier, 2007

Positionnez-vous

Installation, 108 figurines humaines, vidéo, bois, 2000

Un premier voyage lointain (la Chine) offre à Lydie l'occasion de pratiquer le Tai-Chi. Les postures qui s'enchaînent dans cet art martial ancestral évoquent les animaux ou les plantes. Absurdement, Lydie enchaîne ici 108 postures humaines, dictées par des figurines enfantines de plastique ou de bois glanées dans le monde.

No Surrender

Sérigraphie deux couleurs sur Fabriano Rosaspina, tirage à 40 exemplaires numérotés et signés

Lydie Jean-Dit-Pannel / La Belle Epoque 2017

Libre.

vidéo, 20 secondes, 2015

Vidéo réalisée dans le village de Portmeirion, lieu de tournage de la série "Le Prisonnier". Hommage à Jacques Thébaut (la voix de Patrick McGoochan dans la version française de la série. Jacques Thébaut est mort le jour du tournage de la vidéo).

En écho au décadent Numéro 6, Lydie Jean-Dit-Pannel hurle dans le Village. "Je suis une femme libre."

Mille e tre

Video, 22 minutes, 1990

"Première réalisation vidéo de LJDP, au temps de ses études à l'Ecole des Beaux Arts de Dijon. A la manière du féminisme ambiant des années précédentes, croisant l'obsession jalouse de Leporello dans le Don Giovanni de Mozart, le film collectionne 1003 femmes. Défilé de visages sous la comptabilité métronomique de la voix de l'artiste. Défilé qui prend sens, ô combien, par le basculement scindant le film en deux blocs (1003 + 1), avec l'apparition en mille et quatrième position du faciès de celle qui compte. Dans tous les sens du terme. "

Jean-Paul Fargier, 2007

Road to Nowhere

Série de collages, dimensions variables, 1997-1999

Auto bras de fer

Photographie couleur, 2007

La première lutte de l'artiste est avec lui-même.

J'ai rêvé que j'étais toi

Vidéo, 3 minutes 1991

"Coup d'essai, coup de maître, coup double. Une astuce de tournage, amplifiée au montage, parvient magnifiquement à dédoubler à la fois en accéléré et au ralenti la division unitaire, unaire dirait Lacan, du désir qui trame les deux moitiés d'une image électronique. Toi/moi, elle/lui, la physique des sexes s'enroule dans les plis de la palpitation originelle de la vidéo. Et cela, doublement. Que le point de départ de cet exercice soit une demande (scolaire) de variation sur les roto-films de Marcel Duchamp ne fait qu'aiguiser la portée de la trouvaille : l'art vidéo, en ses débuts (Paik, Vostell, Fluxus) s'érige en dépassement du blocage duchampien (l'objet roi) par le déploiement du corps dans tous ses états (performance, auto-filmage, trans-figuration). La débutante, savamment, reprend le pari des pionniers. Gagné."

Jean-Paul Fargier, 2007

Anti-chambre

17 boîtes entomologiques, des centaines d'objets divers, 1994 / 2020

Une plongée directe dans les obsessions et les travers de Lydie.

A contre courant

Dessin, 1974

A 6 ans, Lydie Jean-Dit-Pannel représente une envolée d'oiseaux dont le spécimen central vole à contre-courant. Un autoportrait ?

SALLE 2 : Le voyageur

Le monarque. Un papillon de moins d'un gramme capable de franchir près de 4000 kilomètres afin de se reproduire et d'assurer la survie de son espèce. Un voyage panaméricain. Un déplacement de masse par dessus des frontières. Un aller/retour Canada/Mexique chaque année. Des centaines de millions de spécimens se retrouvant en même temps sur quelques hectares de forêts. Des paysages de montagne qui durant quelques mois s'animent et bruissent d'une nappe orangée. Des légendes populaires accompagnant une curiosité biologique. Trois générations pour accomplir le voyage de retour. Un phénomène à l'étude depuis une quarantaine d'années. Une espèce en voie de disparition. Fascinée par les mœurs et la migration complexe de cette espèce, Lydie Jean-Dit-Pannel a placé le lépidoptère voyageur au cœur d'un travail de réflexion, de recherches et de réalisations plastiques. Lors de ses voyages, elle fait inscrire sous sa peau l'image d'un papillon monarque femelle à échelle 1. Au fil du temps, le corps, comme les paysages mexicains, se pare du murmure du seul papillon migrateur de notre planète. Elle porte à ce jour 47 paires d'ailes orangées collectionnées aux coins du monde.

Aujourd'hui, le monarque est sévèrement en voie d'extinction, les spécimens sont de moins en moins nombreux à être observés et à arriver en novembre dans les forêts mexicaines. La pollution et la déforestation petit à petit les digèrent. Les regarder évoluer est devenu l'échelle de l'état du monde de Lydie. Elle est en alerte.

Innocente

Extrait de la vidéo 7 chants, 1997

Une ode à l'innocence si vite perdue.

Rien peut-être / Highway to L.

Dispositif vidéo 2 écrans, 2008 / 2009

Septembre 2008, Lydie JDP est en résidence à l'insectarium de Montréal. Elle fait naître sur ses lèvres un papillon monarque femelle. Le papillon est ensuite marqué selon les instructions du programme Monarch Watch (University of Kansas), et lâché afin d'accomplir sa longue migration vers les forêts mexicaines. Au Mexique, l'arrivée automnale de millions de papillons monarques marque le début de la fête des morts : Chaque papillon est

considéré comme une âme en visite.

Février 2009, forêt du Michoacan au Mexique. Les papillons monarques se réveillent par dizaines de milliers après leur migration panaméricaine. Il est temps de se reproduire. L'agitation est sexuelle. Le flux est incessant. Lydie reçoit les caresses aériennes de milliers de monarques lancés dans de frénétiques ébats amoureux. Sensualité brute. Le corps s'anime, bruisset, devient écran.

Trac

Estomac en silicone, couple de monarques naturalisés, épingles, vitrine, 2020
Une rétrospective, cela met les papillons dans l'estomac.

La collection

Boîte entomologique, vidéo, 2009 / 2014

Les tatouages inscrits sur le corps de l'artiste, ont chacun été photographiés. Placés dans une boîte d'entomologiste et mis en mouvement ils recouvrent ainsi les propriétés de spécimens rares qu'on aurait capturés et collectionnés. L'image animée de manière frénétique au tempo de battements d'ailes et d'une pulsion de vie, semble libérer l'insecte de sa naturalisation mortifère

ALIVE.

Sérigraphie trois couleurs sur Fabriano Rosaspina

70 x 50 cm, tirage à 40 exemplaires numérotés et signés

Lydie Jean-Dit-Pannel, La Belle Epoque 2018

Cartographie du corps de Lydie.

Breath

Vidéo en boucle réalisée au Monarch Butterfly sanctuary Sierre Chincua, Michoacan, Mexique, 2009

Euphorie de l'envol.

'Cause i'm free

Photographie couleur, 2007

La liberté comme un trophée.

Arm in arm

Video en boucle, 2006

Avec : Daniel Jean-Dit-Pannel et Lydie Jean-Dit-Pannel

"Au mieux de sa forme, l'art vidéo parle toujours de la vidéo. En même temps qu'il traite d'un thème, l'artiste électronique se doit de proclamer la

spécificité singulière de son médium, que la rumeur réduit bêtement à une technique, sinon le risque est grand pour lui d'être taxé d'illustrateur. La suggestion doit être ramenée en un temps record, avec la fulguration d'un concept. Les soixante secondes de ce " bras de fer " battent largement les sept minutes de The Reflecting Pool (Bill Viola, 1977). Il y est dit, en accéléré, que la vidéo est un art du temps complexe, relatif, à base d'images absolument multiples. Le battement rapide de deux images, dont l'une est l'inversion droite/gauche de l'autre, représentant le face à face tendu, implacable, d'une jeune femme au bras tatouée de papillons avec un homme mûr dont l'insigne est sa barbe blanche, projette en boucle le fondement de toute image vidéo, composée de deux trames entrelacées. Qu'une information supplémentaire vous apprenne que vous avez sous les yeux, une artiste et son père et la question de la reproduction (du réel, de la vie, des images) s'encre plus profondément, redoublant in vivo la dualité intrinsèque, vitale, des ailes du papillon, in picto."

Jean-Paul Fargier 2007

L'entomologiste

Photographie couleur, 2008

L'entomologiste met en scène Jacques Pierre, entomologiste-chercheur, et le corps de l'artiste allongé sur sa table de travail au cœur de la réserve du Musée National d'Histoire Naturelle de la ville de Paris. L'image suspend le moment qui précède l'épinglement d'une espèce rare. La composition est inspirée de "L'anatomiste", peinture de Gabriel Von Max (1869).

Arm in Arm Merida

Installation, table de bras de fer, 2 chaises, vidéoprojection, 2006

Performance réalisée dans le cadre du V Encuentro Internacional de Performance de Yucatan "In a very present body", Mérida, Yucatan, Mexique. Une table de bras de fer aux couleurs du papillon monarque est posée dans les rues de Merida, et celles des villages de Tecoh et de Cholul pendant le Día de Los Muertos. Le personnage de la "Chica Mariposa" naît à cette occasion La main dans la main, les yeux dans les yeux avec les habitants du Yucatan.

Masters

Boîtes entomologiques, dessins originaux des tatoueurs, épingles, 2004-20

COULOIR INTERMÉDIAIRE I

L-INK

Vidéo en boucle, 2010

Co-production : Bandits-Mages / Ars Numerica / Lydie Jean-Dit-Pannel

Grâce à un impressionnant tournage pendant le Tattoo Art Fest à Paris en septembre 2009, Lydie JDP réalise un travelling vidéo infini sur plus de 1000 bras tatoués. Une passerelle éthicorganique, un continent oublié, un pow-wow géant, une fresque freaks.

Voyageurs

Installation, projecteur diapo, diapositive, 2 épingles entomologiques, 2010

L'homme et la femme représentés sur la plaque de Pioneer, sonde spatiale lancée par la NASA en 1972 aux confins de l'univers, voient ici la projection de leur image épinglée comme des insectes chez un collectionneur.

Electric Pole Dance

Photographie couleur en caisson lumineux

Réalisée en été 2011 au Nouveau Mexique sur le site du Lightning Field de Walter De Maria.

Suite à une rêverie devant la pièce de Land Art de Walter De Maria, LJDP réalise une Pole Dance pour attirer la foudre

SALLE 3 : Voyageuse

Voyageuse

Installation, pàque de zinc, fil lumineux, 2001

Le Panlogon

Affiche du film journal, 2011

LE PANLOGON

*Video 2001 / 2011

Images / Montage / Réalisation : Lydie Jean-Dit-Pannel

Musique : Aurélie Briday (Pilgrims & Romans) / EZG

Durée : 5 h 30

Un film journal à l'affut du monde pendant 10 ans, des centaines de plans séquences par saison.

"Ma vie de femme, d'artiste, de mère, d'enseignante s'accompagne d'un film journal. Commencé début 2001, lors de l'acquisition de ma première unité de

montage vidéo personnelle, LE PANLOGON est le nerf de mes recherches et de ma réflexion. Cette collection de plans séquence vidéo, est un travail mené au quotidien (tournage, montage et mixage), au rythme de la vie et des aléas de la mienne. A la fois autoportrait, journal de bord et carnet de croquis, ce film journal me suit dans tous mes voyages et accompagne toutes mes expériences. Tous mes projets y naissent et s'y développent."

Lydie Jean-Dit-Pannel 2011

LE PANLOGON I - Printemps 2001 / Été 2004

(# 001 à # 444)

74 minutes

Comme si les feuilles des carnets de voyages s'étaient volontairement mélangées: France, Chine, Jordanie, Inde, Malaisie, Maroc, Afrique du Sud, Québec, Taiwan, Italie, Hongrie, Espagne.

LE PANLOGON 2 - Automne 2004 / Automne 2006

(# 445 à # 592)

35 minutes

Colombie, France, Angleterre, Ouest Américain, Danemark, Mexique, Espagne, Hongrie, Pays-bas. Le projet "La collection" se dessine. Quête du papillon monarque.

LE PANLOGON 3 - Automne 2006

593 à # 626)

12 minutes

France, Yucatan (Mexique). La "Chica mariposa".

LE PANLOGON 4 - Hiver / Printemps 2007

(# 627 à # 665)

11 minutes

France, Thaïlande, Dubaï, Suisse, Lichtenstein.

LE PANLOGON 5 & 6 - Été 2007 / Automne 2009

666 à # 804)

41 minutes

France, Autriche, Venise, Floride, arrivée du format 16/9, Japon, Malaisie, Bornéo, Cambodge, Québec

LE PANLOGON 7 - Hiver / Printemps 2009

(# 805 à # 849)

13 minutes 30

France, Exposition JE VOIS, Mexique.

LE PANLOGON 8 - Été 2009 / Hiver 2010

(# 850 à # 916)

23 minutes

France, Allemagne, Pologne, Lituanie, Montréal, Andalousie. Exposition ALIVE.

LE PANLOGON 9 - Été 2010 / Hiver 2011

(# 917 à # 1000)

34 minutes

France, USA (Bonneville, Spiral Jetty, Charles Bukowski), Espagne (Museo Vostell), les 10 ans du PANLOGON.

LE PANLOGON 10 - Printemps 2011 / Hiver 2012

(# 1001 à # 1112)

32 minutes

France, Inde, USA, performance ALIVE.

LE PANLOGON 11 - Hiver 2012 / Été 2012

(# 1113 à # 1175)

19 minutes

France, Ile de La Réunion (l'arbre du voyageur), élections présidentielles.

SALLE 4 : L'alter Ego

Aventurière solitaire, amoureuse blessée et guerrière survivante, Psyché s'est imposée comme l'alter-égo artistique de Lydie.

Par le biais de cette héroïne antique pensive, dans le sillon de la figure du papillon Monarque, Lydie déclame sa déception face à une humanité qui court à sa perte. Elle parcourt le monde pour dresser le constat des blessures infligées à la Terre. Les pérégrinations de cette héroïne bafouée, qui réalise la synthèse de l'idéal romantique et de la désillusion punk, sensibilisent ainsi à la précarité d'un monde désormais en sursis.

Mes Rois

Installation, 2018

Figurines de King Kong (80 selon les organisateurs, 3 selon la police),
photographie couleur, boîte entomologique, bois.

"Elle était en résidence pour un mois. Une chambre et un atelier sur terrasse avec vue sur un jardin luxuriant. Au fond, l'océan indien. Quelques dizaines de jours plus tard elle était attachée par les pieds et les mains dans un arbre à 10 mètres du sol. Un arbre du voyageur. Immense. Haut. Ouvert. Ravenala madagascariensis, appelé arbre du voyageur car il porte ses feuilles disposées comme un éventail. Ainsi, elles gardent l'eau de pluie aux creux de leurs jointures, le voyageur assoiffé peut alors s'hydrater et trouver de l'ombre. Elle avait trouvé cet arbre magnifique. Elle avait tourné autour de lui pendant des jours et l'avait contemplé depuis la terrasse en fumant des centaines de cigarettes. Puis elle avait eu une vision d'elle liée nue et offerte dans cet arbre. Elle pensait à Fay Wray dans King Kong et puis bien sur à Osa Johnson la voyageuse de l'image. Au loin, l'océan. Après un mois perchée sur l'île, elle avait eu du mal à rentrer. Aujourd'hui, ses Rois et elle sont très en colère. Après une COP23 inaudible et inutile, Trump et ses délires déments, le dénis français des risques liés au nucléaire, la condition animale, tous cela les rend dingues, ses Rois et elle. Ils protestent absurdement avec rage et passion.

Lydie Jean-Dit-Pannel 2018

Simon Bussy, d'après Francois Gérard Psyché et l'Amour, 1887

Encre sur papier

Musée des Beaux-Arts de Dole

D'après Marchino di Campertogno L'Amour et Psyché, vers 1820-25

Haut-relief en ivoire

Musée des Beaux-Arts de Dole

Joseph Ferdinand Lancrenon

L'enlèvement de Psyché, vers 1822

Lithographie sur papier

Musée des Beaux-Arts de Dole

Visites

Série de photographies réalisées dans les Musées entre 2006 et 2018

Cela avait commencé par un accident

Vidéo, 9', 2014

Réalisation : Lydie Jean-Dit-Pannel & Vincent Mengin-Lecreux

Musique : Eliott Z Gualdi

Une métamorphose lente et douloureuse, l'arrivée d'un personnage. L'émergence de Psyché.

So Psyché !

Série de 8 videogrammes, 2013

Psyché s'abandonne

Photographie, 2016

Psyché fumée

Photographie, encadrement à l'or fin, 2015

14 secondes (France)

Série de 24 photographies, 2015

+ carte cartel

Lydie Jean-Dit-Pannel, dans sa vidéo & a Fade to Grey a mené son personnage au bout du monde sur les lieux de l'histoire marqués par le nucléaire. Jamais durant les 3 années de travail nécessaires à ce film elle n'a pu oublier qu'elle vivait en France. La France et ses 58 réacteurs, la France et ses sites de stockage, la France et ses anciennes mines d'uranium contaminées, la France et ses installations nucléaires militaires, la France et ses déchets. La France, pays le plus nucléarisé au monde. En 2015, elle a pris seule la route dans son pays. D'un site atomique à un autre, elle a exploré nos régions. De ce voyage agité, elle rapporte un film (AD INFINITUM), et une série de photographies dans laquelle elle fait mourir Psyché, son personnage, devant chacune de nos cathédrales nucléaires. 14 secondes, c'est le temps de déclenchement du retardateur de son appareil photo. C'est le temps qui lui est imparti pour installer son personnage au sol dans le paysage. C'est le temps d'une catastrophe.

"Le truc c'était ça. Appréhender le site dans son ensemble. En faire le tour plusieurs fois par la route. Repérer les angles. S'emmancher sur chaque chemin. Marcher dans les ronces par les champs ou la forêt pour arriver au plus près de la cathédrale nucléaire. Tester plusieurs points de vue en essayant de ne jamais se trouver dans le champ des caméras de surveillance. Gérer l'endroit où garer sa voiture. Décider de l'espace où mettre en scène Psyché. Installer le trépied. Y fixer le petit Lumix. Enlever ses chaussures. Faire le cadrage. Vérifier qu'aucune ronde de gendarmes n'était en vue. Se dessaper rapidement — sa tenue de tournage (un jean noir usé, un blouson à

capuche, des Doc Martens à fermeture éclair, pas de sous vêtements pour être Psyché au plus vite) commençait à être un peu sale. — Détacher ses cheveux. Enclencher le retardateur de l'appareil photo. Courir. Se jeter au sol. Attendre le ventre froid. Retenir sa respiration. Clic à 10 secondes. Clic à 12 secondes. Clic à 14 secondes. Se relever à la hâte. Mettre l'appareil en mode lecture. Vérifier que le corps était bien placé dans le paysage — Les graviers marquaient longtemps sur sa joue. Souvent il pleuvait. Toujours le silence électrique endémique aux sites nucléaires. — Répéter l'opération plusieurs fois. Jusqu'à avoir le sentiment d'une bonne photographie. De temps à autre présenter ses papiers d'identité. Trouver une explication à sa présence autour d'un site à risques. Feindre l'ignorance. Préserver ses images. Les discussions et les 37 sites atomiques autours desquels elle avait erré ces derniers mois hantaient ses jours ses nuits et chacun de ses actes d'amour. Elle pouvait toucher la folie du bout de ses ongles en étendant à peine le bras.

Lydie Jean-Dit-Pannel 2016

SALLE 5 : Après Fukushima

14 secondes, Fessenheim

Photographie extraite de la série 14 secondes (France), 2015

La centrale nucléaire de Fessenheim est la plus proche du Musée des Beaux-Arts de Dole.

La tour Areva

Photographie couleur en caisse américaine, Esplanade de La Défense, Paris, 2017

Abandonnées

Boucle vidéo avec des images réalisées à Tchernobyl, Hiroshima et dans la région de Fukushima, 2016

Vanité atomique

Installation murale, 86 vinyles 45 tours "Atomic" de Blondie, 2016

Radioactive Selfie

Photographie, Irono, Japon, 2013

Réalisé autour du site irradié de Fukushima, ce selfie marque l'instant de prise de conscience de Lydie face à la dangerosité du nucléaire.

No Surrender black

Sérigraphie deux couleurs sur Fabriano Rosaspina, tirage à 15 exemplaires numérotés et signés

Lydie Jean-Dit-Pannel, La Belle Epoque 2020

Bons baisers

Série d'assemblage de cartes postales de sites nucléaires du monde, 2018 (in progress)

14 secondes

Diaporama vidéo

- Centrale nucléaire de Leibstadt, Suisse, 13 novembre 2016
- Centralenucléaire de Beznau, Suisse, 13 novembre 2016
- Centrale nucléaire de Gösgen, Däniken, Suisse, 14 novembre 2016
- Centrale nucléaire de Mühleberg, Suisse, 14 novembre 2016
- Dungeness B Power Station, Angleterre, 10 juillet 2018
- Sizewell B Nuclear Power Station, Angleterre, 11 juillet 2018
- Hartlepool Nuclear Power Station, Angleterre, 12 juillet 2018
- Heysham Nuclear Power Station, Angleterre, 14 juillet 2018
- Hinkley Point Nuclear Power Station, Angleterre, 17 juillet 2018
- Torness Nuclear Power Station, Ecosse, 13 juillet 2018
- Hunterston Nuclear Power Station, Ecosse, 14 juillet 2018
- Centrale nucléaire de Doel, Belgique, 23 février 2015
- Centrale nucléaire de Tihange, Belgique, 23 juillet 2016
- Davis-Besse Nuclear Power Station, Ohio, USA, 6 août 2019
- Susquehanna Nuclear Power Station, Pennsylvanie, USA, 24 août 2019
- Three Mile Island Nuclear Power Station, Pennsylvanie, USA, 7 août 2019
- Site A, Red Gate Woods, Illinois, USA, 16 août 2019

Godzilla pass

Installation murale

20 cordon-pass d'accès à des centrales nucléaires de France et d'Europe au nom de Godzilla, 2020

Figure emblématique de la culture populaire japonaise, Godzilla, monstre né du studio Toho dans un Japon d'après guerre traumatisé par la bombe atomique, affiche sa collection de cartes d'accès aux centrales nucléaires françaises. Ces accès multiples lui permettent d'étancher sa soif de radioactivité

SALLE 6 : Après Fukushima (salle de diffusion vidéo)

Flamme de la Paix

Photographie, Hiroshima, 2013

& a Fade to Grey

vidéo, 28 minutes, 2014

Images / montage : Lydie Jean-Dit-Pannel

Images additionnelles : Justine Caillaud / Lionel Thenadey /

Fiona Lindron / Anelise Ragno

Création musicale : Brice Ramondec

Son additionnel : Jean-Christophe Desnoux

Création musicale additionnelle : Eliott Gualdi / Hili Enda

Traduction : Andréa Fraga

Lydie Jean-Dit-Pannel, hantée par un séjour dans la région de Fukushima, réalise une poésie vidéo engagée faisant face aux risques et aux désastres du nucléaire civil et militaire.

Elle utilise comme vecteur le personnage qu'elle s'est fabriqué pendant 10 ans, la "dame papillon", qu'elle fait coïncider avec un personnage iconique, Psyché, qui lui sert de guide, de façon poétique et ironique.

Un témoignage et une errance solitaire, absurde et consternée dans les paysages du nucléaire.

(Région de Fukushima, Los Alamos, White Sands Missile Range, Nevada Test Site, Hiroshima, Tchernobyl, Pripiat, Bure, Valduc...)

AD INFINITUM.

Vidéo, 35 minutes, 2017

Images / montage / réalisation : Lydie Jean-Dit-Pannel

Musique originale : Eliott Gualdi

Création sonore additionnelle : Gauthier Tassart

Conseiller technique : Yannick Rousselet

Psyché et Lydie ont pris seules la route un tout petit matin de septembre 2015. - Ad Infinitum.

6 mois, 10 141 kilomètres, 37 sites nucléaires.

SALLE 7 : Animale

Mes fantômes

Série de photographies couleur 150 x 104 cm tirées de cellules de films super 8 malades, 2018

Gorille / Eléphant / Guépard / Orang-Outan / Ours polaire

La petite ourse

Jouet mécanique figé sur socle, 2018

How do we sleep while our beds are burning?

8 panneaux de parcelles forestières, 2020

Plus d'un milliard d'animaux sont morts dans les incendies en Australie.

Filles de la nuit (autoportrait à la chouette)

Photographie, 2018

Lydie Jean-Dit-Pannel et une chouette reposent dans un baiser éternel.

Animale

Boucle vidéo, 2009

Animale est une œuvre qui présente en boucle un extrait de La Dolce Vita, de Federico Fellini réalisé en 1959. L'extrait choisi montre l'instant où le personnage de Sylvia, interprété par Anita Ekberg, se fait femme animale en hurlant à mort avec des chiens de nuit.

Mes héroïnes

9 boîtes entomologiques, insectes naturalisés

Les héroïnes sont des insectes femelles au moeurs particuliers, des survivantes guerrières et combatives. Chaque insecte femelle naturalisé est placé dans une boîte entomologique 15 x 15 cm à fond blanc. Sous chaque insecte est épinglé une étiquette entomologique sur laquelle est inscrit une phrase extraite d'un tube musical pop/rock/punk. Le titre de la boîte est le nom du groupe/chanteur/chanteuse qui interprète la chanson dont la phrase est extraite.

• Boîte "Donna Summer"

(Nécrophore femelle naturalisée, boîte entomologique 15 x 15 cm)

• Boîte "Joy Division"

(Veuve noire naturalisée, boîte entomologique 15 x 15 cm)

• Boîte "Psychic TV"

(Reine de frelon géant japonais naturalisée, boîte entomologique 15 x 15 cm)

• Boîte "Alan Vega"

(Abeille Euglossa femelle naturalisée, boîte entomologique 15 x 15 cm)

• Boîte "Stray Cats"

(Cigale Dix-Sept ans naturalisée, boîte entomologique 15 x 15 cm)

Boîte "Psychic TV"

(Reine de frelon géant japonais naturalisée, boîte entomologique 15 x 15 cm)

Boîte “Cramps”

(Femelle bousier naturalisée, boîte entomologique 15 x 15 cm)

Boîte “Ramones”

(Reine fourmi Atta, boîte entomologique 15 x 15 cm)

Boîte “Sid Vicious”

(Papillon monarque femelle naturalisée, boîte entomologique 15 x 15 cm)

Et puis s’envoler

Photographie, Malakoff, 2018

Un pigeon a décidé de tout quitter.

SALLE 8

Méditerranée.

Installation, copeaux de bois, coquilles de noix, allumettes, papier, 2020

(Remerciements Huilerie de Brienon Suguenot-Schultz)

En moyenne 3500 personnes par an meurent noyées en Méditerranée en

tentant d’échapper à la violence qui ravage leurs pays.

Lydie Jean-Dit-Pannel leur rend hommage avec cette installation composée

de 3500 petits bateaux réalisés avec des coquilles de noix, comme ceux

qu’elle faisait lorsqu’elle était enfant.

COULOIR 2

Un peu de romantisme

Photographie couleur réalisée à la Kunsthalle de Hambourg, devant Le

Voyageur contemplant une mer de nuages de Caspar David Friedrich, 2016

Entertainment

Série de photographies couleur en caisses américaines

Dans ces images réalisées sur des sites toxiques (la toxicité pouvant être

physique ou idéologique, avérée ou latente), Psyché s’allonge par fatigue,

refusant de continuer à lutter contre les folies humaines et décidée à dispa-

raître, s’abandonnant dans des paysages dont la beauté est incertaine.

- Mur de gauche :

• **Dans la nature. Décharge sauvage de La plaine,**

Yvelines, France, avril 2018

• **Sur le Rio Tinto**

Andalousie, juillet 2017

• **Le complexe de Zollverein**

Essen, Allemagne, juillet 2017

• **La centrale à charbon.**

Elsdorf, Allemagne, janvier 2018

• **La mine de charbon.**

Mine d’Hambach, Elsdorf, Allemagne, janvier 2018

• **Dans le village rasé pour agrandir la mine.**

Imm Rath, Allemagne, janvier 2018

• **Le colosse de Rügen.**

Prora, Allemagne, juillet 2016

• **Dans la forêt.**

Haute-marne, France, mars 2018

• **Michigan Theater.**

Detroit, USA, août 2019

• **La plage de verre.**

Ussury Bay, Russie, septembre 2017

• **L’océanarium.**

Vladivostok, Russie, septembre 2017

• **L’énergie.**

Knottingley, Angleterre, juillet 2018

• **Usines automobiles Packard.**

Detroit, USA, août 2019

• **La centrale de chauffage urbain.**

Vladivostok, Russie, septembre 2017

• **Le fort.**

Vladivostok, Russie, septembre 2017

• **L’exposition universelle de 1992.**

Séville, Espagne, juillet 2017

• **La vie.**

Brooklyn, New York, USA, août 2019

• **Make America.**

Detroit, USA, août 2019

• **Silent Hill.**

Centralia, Pennsylvanie, USA, août 2019

• **Rudérale.**

Detroit, USA, août 2019

• **L’air pur**

Usine Lubrizol, Rouen, octobre 2019

• **Brunner Island Power Plant.**

Pennsylvanie, USA, août 2019

• Au Patriot Park.

Vladivostok, Russie, septembre 2017

Déclencheur Gauthier Tassart

- Mur de droite :

• Le port de guerre.

Vladivostok, Russie, septembre 2017

• La mine de cuivre.

Rio Tinto, Andalousie, juillet 2017

• Nulle part 2.

Vladivostok, Russie, septembre 2017

• Marathon Petroleum Refineries.

Detroit, USA, août 2019

• La plage blanche 1 et 2.

Rossignano, Toscane, janvier 2019

• La mort du père.

Pisseloup, France, août 2018

• Au supermarché.

France, août 2017

• Nulle part.

Andalousie, juillet 2017

• Au fond des champs.

Haute-Marne, France, octobre 2018

• La directive Seveso.

Seveso, Italie, novembre 2016

• Au bout du pipeline Portland-Montréal.

Montréal, Canada, février 2018

COULOIR INTERMÉDIAIRE 2

Aux Champs-Élysées.

Photographie couleur, Paris, 8 décembre 2018

De chaque photographie de la série "Entertainment" sort une colère due à la toxicité des lieux. Cette image représente la somme de toutes ces colères. La toxicité c'est un gouvernement sourd. Le 8 décembre 2018, lors de l'acte 4 du mouvement citoyen des Gilets Jaunes, alors que les forces de l'ordre maintiennent les manifestants confinés sur les Champs-Élysées à coup de gaz lacrymogènes et de grenades de désencerclement, Psyché manifeste et s'abandonne. Lasse. Désespérée. Son attitude montre à quel point nous sommes fragiles, écrasés, humiliés, niés.

SOUS L'ESCALIER

Ensemble de vitrines regroupant les documents témoins des performances principales de Lydie.

- Vitrine 1 :

20 ans du Wharf

Performance réalisée avec Neusky (tatoueur) et Aurélie Briday (musicienne) lors des 20 ans du Centre d'Art Wharf, Hérouville-Saint-Clair, 2007

Rudérale.

Lecture / performance réalisée avec Jimmy (tatoueur) et l'Apologize Redux (Jean-Luc Verna et Gauthier Tassart), Maison des arts Centre d'art contemporain de Malakoff, 2019

- Vitrine 2 :

Le Mix Atomic

Manœuvre musicale de Lydie Jean-Dit-Pannel et Gauthier Tassart (Faux Mouvement, Centre d'Art Contemporain, Metz, 2016)

Le Mix des oiseaux

Manœuvre musicale de Lydie Jean-Dit-Pannel et Gauthier Tassart

- Vitrine 3 :

BY HEART

Performance réalisée pour l'événement CORPORALIDADES ESCENICAS, Université Veracruzana, Xalapa, Mexique, septembre 2012

Still Alive.

Performance réalisée pour le Festival Entre cour et jardins, Dijon, 2011

LYDIE JEAN-DIT-PANNEL - ALIVE (UNE RÉTROSPECTIVE)

Alive. Son titre sonne comme un cri. C'est un leitmotiv. Lydie Jean-Dit-Pannel fait de l'art pour chaque jour hurler qu'elle est en vie. Plasticienne, vidéaste et performeuse, elle met sa création au service d'un monde qui découvre ses infinies richesses au moment même où il risque de les perdre. Amoureuse de la nature, elle lance des alertes pour sortir ses contemporains de leur anesthésie, espérant qu'ils s'alarment avec elle de la disparition des animaux sauvages, des violences politiques et sociales ou de la menace du nucléaire. Son œuvre est une lutte passionnée, offerte en partage, un cri du cœur fou et engagé qui célèbre la beauté du monde sans en occulter la violence.

Pensée dans le prolongement de l'exposition *La Fin des jours* au Musée de Dole qui en constituait le prologue, la première rétrospective de l'artiste fait retour sur trois décennies de créations, de débordements et d'obsessions, durant lesquelles elle a parcouru le monde, accumulé mots, images et objets, rencontré des militants au cœur jaune et investi des territoires blessés. Entière et déterminée, elle sensibilise aux maux d'un monde sur lequel nous avons de moins en moins prise, tirant sa force de frappe de la simplicité de ses moyens d'expression. Sa poésie est frontale, ses couleurs vives, ses formes ludiques, ses matériaux sont modestes et ses références populaires : son adresse tape vite et fort, elle ne s'encombre d'aucun détour. La vie après tout s'éprouve dans la chair plus qu'elle ne se prouve dans de longs discours.

Lydie Jean-Dit-Pannel a d'ailleurs fait de son corps le lieu de toutes ses métamorphoses. Ses combats tatoués dans la peau, elle est devenue tour à tour la femme-papillon et la guerrière Psyché, s'est identifiée aux héroïnes d'Alien et de King Kong, a pris la tête d'une armée de pâquerettes mutantes et parlé aux arbres du monde en entier. Un oiseau bleu dans le cœur, nourrie aux mots de Charles Bukowski, de Daniel Darc et de David Bowie, l'aventurière s'est imposée comme une artiste puissante et déterminée, résolument ancrée dans son présent, qui ne passe par l'autofiction que pour s'imposer dans la réalité.

No surrender. Ne jamais se rendre, ni abandonner. Combattre les forces destructrices d'un capitalisme débridé comme la bêtise humaine qui l'autorise. Toujours trouver des raisons de croire en des lendemains qui déchantent, car ce qu'il y a de puissant dans la catastrophe, c'est quand celle-ci donne l'énergie de la révolte, quand elle force à prendre soin de ce qui menace de disparaître. Héritière de la *beat generation*, des anars du concept et de la contre-culture punk, Lydie Jean-Dit-Pannel tire sa rage de vivre de la menace qui pèse sur l'existence, comme s'il s'agissait de trouver la vie dans la mort et dans l'art un moyen d'y résister.

Florian Gaité

PUBLICATION

Textes de Florian Gaité

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE DOLE

85 rue des Arènes
39100 Dole
ouvert tous les jours
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
sauf dimanche matin et lundi
l ou 2 mercredis par mois,

ouverture en nocturne jusqu'à 20 h
entrée libre, renseignements
au 03 84 79 25 85
www.sortiradole.fr
et www.musees-franchecomte.com
www.facebook.com/museedole

PROGRAMME CULTUREL

Contact : l.collombier@dole.org

OUVERTURE

• **Vendredi 21 février**

LA VD

Visites du dimanche commentées par
un guide conférencier à 15 h

• **Dimanche 1er et 22 mars, 5 et 19 avril, 3 et 24 mai**

VERNISSAGE

• **Mercredi 25 mars à 18 h 30**

en présence de l'artiste

APÉRIMUSÉES

• **Mercredi 15 avril à 18 h 30**

Découverte du vin biodynamique et dégustation
Rencontre avec Philippe Chatillon propriétaire
d'un domaine dans le jura, artisan vigneron.
Payant 15 €, sur inscription (place limitées)

• **Mercredi 6 mai à 18 h 30**

Rencontre avec Hugo Barré-Chaubet,
chargé de mission pour Dole Environnement :
ballade pour une découverte de la biodiversité urbaine
dans le quartier du Musée des Beaux-Arts
(rue des Arènes, quartier Barberousse...)

LA VAG

Visite Atelier Goûter (sur inscription)

• **Les mardis 25 février, 3 mars,
21 et 28 avril à 14 h 30**

LA VTP

Visite Tous publics

• **Les jeudis 27 février, 5 mars,
23 et 30 avril à 14 h 30**
• **Le samedi 21 mars à 14 h 30**

LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

• **Samedi 16 mai de 17 h à minuit**

