

# OTHONIEL COSMOS OU LES FANTÔMES DE L'AMOUR

## PALAIS DES PAPES - TEXTES LONGS FR.

### **Le Cloître Benoît XII**

Depuis l'Antiquité, les astronomes utilisent des astrolabes pour étudier et comprendre le mouvement des objets célestes et leurs lois. Cet instrument permet, d'une part, la mesure de la hauteur d'une étoile et, d'autre part, de déterminer l'heure et la direction propices à son observation. Implantée dans l'enceinte du Cloître Benoît XII, une sculpture sphérique monumentale dorée de onze mètres de haut reposant sur un pied, évoque de calmes orbites. Les perles qui la composent sont autant des étoiles et des planètes que la matérialisation de leurs trajectoires autour d'un œil situé au centre de ce tumulte cosmique. L'Astrolabe de Jean-Michel Othoniel n'est pas pensé pour donner à voir une image scientifiquement exacte de l'Univers mais plutôt une cartographie abstraite de son monde intérieur. Cette sculpture agit comme une boussole intime invitant le visiteur à découvrir la cosmogonie de l'artiste.

*Astrolabe, 2025*

### **La Chapelle Saint-Jean**

En pénétrant dans la Chapelle Saint-Jean, le visiteur se retrouve confronté au Tombeau de l'Amour creusé dans le sol de l'oratoire. Au cœur de cette œuvre se dessine une ouverture à taille humaine plongeant notre regard vers un inconnu flamboyant. Œuvre minimale faite de briques d'un bleu minéral comme celui du Lapis-Lazuli des fresques. Cette installation n'est pas sans rappeler les empreintes de corps sur papier de soie réalisées par l'artiste à ses débuts. Durant cette même période, au milieu des années 1980, Jean-Michel Othoniel réalisa aussi une performance intitulée La Tombe, le refuge durant laquelle il mettait en scène son propre ensevelissement. Le Tombeau de l'Amour peut être perçu comme une réminiscence inversée de cette performance car son occupant, le fantôme de l'amour, s'est manifestement échappé de sa dernière demeure pour guider les spectateurs à travers Avignon. La couleur dorée qui jaillit du caveau, contrastant avec la froideur du revêtement extérieur de la tombe, nous suggère la présence sacrée d'un corps absent. Le tombeau devient un miroir invitant celui qui s'y contemple à le traverser pour s'abandonner à ses songes.

*Le Tombeau, 2025*

### **La Chambre antique du Camérier**

En lieu et place des objets précieux gardés dans la Chambre antique du Camérier, trône une œuvre monumentale composée d'un millier de briques de métal poli empilées dans un équilibre défiant la gravité. Comme née d'un jaillissement tellurique, cette concrétion miroitante se dissout dans l'espace par la réflexion des parements muraux et des fresques médiévales alentours conservés en l'état tel un décor fait de strates archéologiques.

Jean-Michel Othoniel s'inspire des yardangs, formations rocheuses creusées par le vent du désert, pour imaginer cette sculpture semblable à une colonne de fumée dont le mouvement ascendant se retrouve pétrifié dans le temps. La beauté qui sous-tend tout le travail de l'artiste n'est pourtant pas dénuée d'une part d'ombre. Le Yardang est comme un nuage ectoplasmique s'échappant du plus profond des entrailles de la terre, absorbant le réel et renvoyant une vision diffractée du monde, une image inquiétante, prête à s'effondrer et à tout engloutir.

*Yardang, 2025*

# OTHONIEL COSMOS OU LES FANTÔMES DE L'AMOUR

## PALAIS DES PAPES - TEXTES LONGS FR.

### La Grande Trésorerie

Un grand et sombre nœud fixé à la charpente de la salle de la Grande Trésorerie lévite au-dessus du sol. Le noir profond des perles qui le composent et sa forme changeante, lorsque le regard tourne autour, font de cette sculpture un objet insaisissable et énigmatique. Le nœud borroméen apparaît pour la première fois dans le vocabulaire de l'artiste en 2009. Cette figure mathématique associée à la théorie des nœuds sauvages se constitue d'un entrelac de trois cercles ne pouvant être détachés les uns des autres, un lacet qui peut toutefois être dénoué, si l'un des cercles vient à être coupé. Le psychanalyste Jacques Lacan utilise le nœud borroméen dans les années 1970 dans le cadre d'expériences analytiques pour schématiser les interactions entre le réel, le symbolique et l'imaginaire (R.S.I.). Avec cette sculpture mystérieuse, Jean-Michel Othoniel tisse un parallèle entre la théorie de Lacan et sa propre recherche de transfiguration du réel par l'art. Le Nœud de Lacan transforme la Grande Trésorerie en un vaste espace mental dont l'œuvre serait le cœur.

« Aimer, c'est nouer des liens. Aimer, c'est s'attacher. » Jacques Lacan

*Le Nœud de Lacan, 2022*

### Le Trésor Bas

Dans l'espace souterrain voûté du Trésor Bas, une sculpture serpentine de perles de verre réfléchissantes noires est enroulée autour de la colonne de pierre centrale. Sa forme graphique et le mouvement de rotation qu'elle dessine dans les airs, la rapprochent d'un lasso tournoyant sur le sol animé par une main invisible. Le Grand Lasso s'inscrit dans une exploration du mouvement que l'artiste entame à la fin des années 2000 et qu'il poursuit au cours de la décennie suivante avec des œuvres en volume reprenant la forme de ricochet, de lasso et de tornade. Plus qu'une abstraction d'un mouvement, ce lasso géant, par sa complexité formelle et structurelle, s'inscrit comme d'autres œuvres de Jean-Michel Othoniel dans la science des mathématiques. Le verre miroité permet un jeu d'imbrication de reflets illimités, les perles se reflétant mutuellement les unes avec les autres, tout en diffractant l'espace environnant.

*Le Grand Lasso, 2011*

### Les Jardins pontificaux

Au pied des remparts, la fontaine du Griffon, semblable à celle décrite dans les récits médiévaux de l'âge d'or du sentiment amoureux, est érigée dans les jardins pontificaux. Jean-Michel Othoniel bâtit sur cette dernière une nouvelle fontaine de verre et d'or inspirée de l'animal mythique dont elle tire son nom. Des griffes de la bête s'écoule une eau vive, fraîche et limpide mettant à jour les fondements de la rêverie de l'artiste. Ce pourrait être la fontaine du Roman de la rose, la Fontaine de Vérité d'Amour où Astrée et Céladon interrogent leurs reflets, ou bien celle du conte de Daphnide et d'Alcidon, hommage lyrique et savant d'Urfée à la fontaine de la Sorgue qui accueille Pétrarque. Un mythe qui incarne autant la retraite et la solitude, que la passion et le loisir lettré. Une autre légende raconte que cette fontaine de la vérité d'amour aurait été construite par un magicien sur le tombeau de sa fille et que l'eau, jaillissant de sa source merveilleuse, réfléchit non le visage de celui qui s'y mire mais son cœur. Les promeneurs flânant dans les allées du jardin, peuvent se réfugier près de La Fontaine des Délices d'Othoniel pour s'y sentir libres d'aimer, de penser et de rêver.

*La Fontaine des délices, 2025*

# OTHONIEL COSMOS OU LES FANTÔMES DE L'AMOUR

## PALAIS DES PAPES - TEXTES LONGS FR.

### Le Grand Tinel

Sur l'immense pan de mur de la Chambre des festins sont accrochés soixante tableaux dénués de cadres sur deux rangées superposées. Peintes entre 2017 et 2025, jamais montrées en France, ces toiles dont le fond est recouvert de feuilles d'or blanc abritent des formes fluides colorées et apparemment abstraites. Nées d'une observation méticuleuse de la nature ces pivoines, roses, chrysanthèmes, glycines et fleurs de la passion composent ce spectaculaire ensemble d'œuvres réunies pour la première fois. L'artiste révèle ici son fort attrait pour la peinture et les fleurs, liant abstraction et sensualité. Jean-Michel Othoniel poursuit sa quête passionnée du sens caché des fleurs par-delà ces murs, au Museum Requien, où il y dévoile son Herbarium merveilleux et d'autres peintures inspirées par la botanique.

*Passiflora, Wisteria, Rose, Lotus, Kiku Chrysanthème, Plum Blossom, Orchidée, Sakura, 2017–25*

### La Chapelle Saint-Martial

Les fresques de la Chapelle Saint-Martial parent ses murs et ses voûtes d'un bleu Lapis-Lazuli, lambeau de ciel arraché sur lequel est suspendu le corps du Christ. Jean-Michel Othoniel s'est rapproché au plus près de cette couleur royale pour construire un tombeau de briques bleues miroir dont les parois intérieures sont tapissées de briques aux reflets dorés. Cette précieuse sépulture posée au centre de la chapelle telle une île solitaire, est celle de l'amour mort promis à la résurrection. L'artiste tire également son inspiration d'un tableau de Nicolas Poussin, Les Berger d'Arcadie peint vers 1638 et conservé au Musée du Louvre. Dans cette scène, des bergers essaient de déchiffrer sur un tombeau l'épithète « ET IN ARCADIA EGO » (« Moi aussi j'ai vécu en Arcadie ») Cette phrase résonne comme une réflexion philosophique sur le deuil et la mémoire d'un bonheur disparu : « Les Arcadiens ne sont pas tant menacés par un futur implacable qu'ils ne méditent avec douce nostalgie sur un passé de pure beauté » (Erwin Panofsky). Cette beauté pure, Jean-Michel Othoniel tente de s'en approcher avec ses œuvres qui ne sont pas les fruits d'une recherche mélancolique d'un paradis perdu, mais plutôt celle d'une ouverture propice à la reconquête d'un réel merveilleux.

*Le Tombeau de l'Amour, 2025*

### La Chambre de Parement

Suspendues aux poutres de chêne de la Chambre de Parement, douze sculptures inspirées des constellations du zodiaque forment un ciel nocturne aux teintes irisées. Leurs lignes sinueuses de perles de verre miroitées composent un dessin et une palette de couleurs propres à chaque nœud. Ces entrelacs tout en dégradés de bleus, de verts, de violets, d'ambres et de bruns sont ponctués d'étoiles symbolisées par de grandes perles dorées ou argentées. Au début des années 2010, Jean-Michel Othoniel découvre la théorie des nœuds sauvages et des reflets, développée par le mathématicien mexicain Aubin Arroyo. S'ensuit un dialogue fécond et une longue collaboration entre l'artiste et le scientifique, avec les sculptures aux reflets infinis donnant corps à la théorie mathématique. À l'image de cette rencontre, Les Constellations instaurent un rapprochement entre deux pôles qu'à première vue tout oppose : l'astronomie et l'astrologie, la science et la croyance. Ces douze œuvres réunissent par leur rigueur formelle et leur beauté abstraite deux visions du cosmos et de son fonctionnement, la première relevant de l'étude concrète des astres tandis que la seconde opère une lecture fictive des étoiles. L'antichambre du Pape se transforme alors en planétarium d'où chacun peut s'adonner à une contemplation à la fois sublime et intime de la voûte céleste.

*Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces, 2025*

# OTHONIEL COSMOS OU LES FANTÔMES DE L'AMOUR

## PALAIS DES PAPES - TEXTES LONGS FR.

### La Chambre du Pape

Les représentations de la nature sont omniprésentes dans l'iconographie des décors du Palais et la Chambre du Pape en est le plus bel exemple. Sur ses murs se déploie une fresque monumentale dans laquelle des rinceaux de vignes, de liserons et de chênes recouvrent un fond bleu céleste. Comme souvent lorsqu'il investit un lieu chargé d'histoire comme le Musée du Louvre à Paris ou les jardins du Château de Versailles, Jean-Michel Othoniel s'en inspire pour créer des œuvres inédites. En écho à ce décor végétal, une sculpture noueuse, couleur tabac en verre, inspirée du liseron, envahit la cheminée de pierre à l'angle de la chambre du pontife. Au-delà du dialogue instauré entre le bâtiment et son œuvre, l'artiste convoque ici l'univers des contes de fée. Le visiteur se retrouve transporté dans un paisible pavillon de verdure abritant le repos du prince.

*Le Liseron, 2025*

### La Tour des Anges

Entre la Chambre du Pape et la Grande Chapelle se dresse une tour évidée accessible par l'étage supérieur via un grand escalier en bois. Dans ce majestueux espace que Jean-Michel Othoniel nomme la Tour des Anges, des œuvres colorées en verre de Murano semblent léviter tels des êtres célestes. Deux formes de sculptures caractéristiques du travail de l'artiste émergent de ce déluge cristallin : les Colliers et les Amants suspendus. C'est en 1997 que Jean-Michel Othoniel réalise ses premiers colliers grâce au savoir-faire des ateliers des souffleurs de verre de l'île de Murano. À rebours d'une certaine tradition de l'art contemporain rejetant la notion de beauté, l'artiste va chercher à nous submerger d'émotions, ces colliers démesurés et chatoyants plongent le spectateur dans un monde onirique et merveilleux. À la fois parures et mandorles, ces sculptures sont les réceptacles de corps absents. Les Amants suspendus relèvent également une sorte d'anthropomorphisme. Succession verticale de perles se terminant par une sphère plus imposante, ces œuvres aux perles sensuelles évoquent par leur forme de larmes et leur titre, un corps amoureux. Se développe alors tout un imaginaire romantique dans lequel chacun est libre de se projeter, les fragiles amants pouvant également être des anges qui nous entourent.

*Colliers, Amants Suspendus, 2025*

### La Grande Chapelle

La Grande Chapelle est un sanctuaire démesuré où le temps semble suspendu à l'image des quatre Cosmos géants, pour la première fois accrochés aux voutes gothiques de cet espace majestueux. Ces mobiles de cinq mètres de diamètre sont bâtis autour d'un noyau et de cercles concentriques de perles dorées à la feuille, réfractant la lumière pâle et diffuse des hauts vitraux de l'immense chapelle de Clément VI. Les trajectoires des planètes s'apparentent à des auréoles autour d'un soleil d'or, matière précieuse née de l'explosion chaotique d'étoiles mourantes. Jean-Michel Othoniel rend hommage à cette science de l'Univers que les papes consultaient en secret en faisant de ce lieu, autrefois sacré, l'observatoire d'un ciel étincelant où les étoiles filantes s'élancent comme les larmes brûlantes du fantôme de l'amour. Au sol s'écoule le long de la nef une tumultueuse rivière composée de sept mille cinq cent briques de verre bleuté. Tels la lune et le soleil exerçant leur influence sur les mers et les océans, la course des astres dessinée par les astrolabes semble rythmer l'apparition des ondes sculptées dans l'eau vitrifiée. Dans ce calme paysage bouillonnant de nuées lointaines résonnent alors ces vers de Gaston Bachelard : « Le ciel étoilé est le plus lent des mobiles naturels.

## OTHONIEL COSMOS OU LES FANTÔMES DE L'AMOUR

### PALAIS DES PAPES - TEXTES LONGS FR.

Dans l'ordre de la lenteur c'est le premier mobile. Cette lenteur confère un caractère doux et tranquille. » (L'Air et les Songes. Essai sur l'imagination du mouvement, 1943)

Cosmos, 2025

#### **La Sacristie Sud**

Dans la tradition catholique, le pape attribue chaque dimanche de Carême une rose d'or à un hôte de marque, un souverain, une église ou un sanctuaire. Cet ornement béni en or massif à la forme d'une simple rose sans épine, et symbolise le Christ et sa Passion. L'origine de ce rituel ecclésiastique reste encore aujourd'hui incertaine et peu de roses d'or de l'époque médiévale sont connues. La plus ancienne conservée à ce jour se trouve dans les collections du Musée de Cluny. Elle fut commandée en 1330 par le pape Jean XXII à l'orfèvre Jacobi di Sienna Minuchio et offerte à Rodolphe III de Nidau. Suite au grand Schisme d'Occident, les papes installés à Avignon continueront d'honorer puissants et lieux de cultes par le don de la rose d'or. En écho à cette tradition, Jean-Michel Othoniel installe dans la Sacristie Sud une grande rose de perles recouvertes de feuilles d'or, elle aussi dénuée d'épine. Il complète ainsi son jardin rêvé érigé dans le Palais des Papes et au-delà. L'éclat radieux de sa rose rend cette fois-ci hommage au fantôme de l'amour qui accompagne l'artiste et les visiteurs dans leur pérégrination avignonnaise.

*Gold Rose*, 2025