

Spécial salon Pages

« [...] les estampes et les livres d'artiste participent pleinement à l'expression poétique du "savoir" faire – et être – créatif de Patricia Sarne. »

Patricia Sarne.

Les livres d'artiste de Patricia Sarne, plasticienne

Les livres d'artiste de Patricia Sarne sont édités sous le logo des éditions Signum, collectif d'artistes plasticiens, graveurs, photographes, poètes et écrivains. Émanations sensibles de différentes pratiques artistiques, ses ouvrages, à la fois mémoires et entités autonomes, sont, en première lecture, aura poétique... Une perception – immédiate et subliminale – à décoder en six créations.

Par Marie-Paule Peronnet

Ces livres d'artiste s'inscrivent dans un parcours pluriel, initié avec les techniques d'art mural, la photographie et la restauration de tableaux, acquises à l'École supérieure des arts appliqués Duperré où Patricia Sarne est diplômée en 1981. Suit un travail de coloriste dans une agence d'architecture et de recherches chromatiques qui, en prenant fin en 1986, laisse toute place à sa « quête de permanence éphémère¹ », aux recherches sur le mouvement, la couleur et la lumière avec la peinture à l'encre sur papier, la calligraphie, les papiers découpés, les installations et performances, la vidéo... pour un travail sériel nourri d'un précieux substrat de notes prises au fil du temps. En prolongement des grands formats et des thèmes développés, notamment en peinture depuis 2011, les estampes et les livres d'artiste participent pleinement à l'expression poétique du « savoir » faire – et être – créatif de Patricia Sarne. À découvrir dans chacun des titres suivants.

Page de gauche :
Carnet « Les Éléments »,
25 ex., 2013.

Spécial salon Pages

Les livres d'artiste de Patricia Sarne, plasticienne

De haut en bas :
Lumières et ombres végétales, 9 ex., 2013.

L'Onde lente, poème d'André Duprat, photographies de Laurence Toussaint, 31 ex., 2014. © Laurence Toussaint.

Lumières et ombres végétales

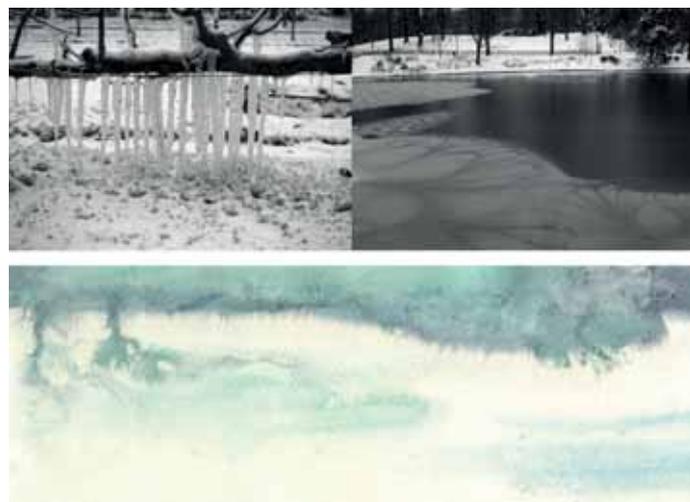
Ce premier livre d'artiste, de 2013, est une « suite » achevée issue d'une installation *in situ* – au même intitulé – réalisée en 2011 dans la Crypte d'Orsay². La série de peintures « Ombres végétales » (thème récurrent) exécutées alors en direct a été traduite dans ce livre en eaux-fortes sur cuivre ; les premières pour la plasticienne. À raison de quatre par saison, les planches (élaborées d'après des croquis à l'aquarelle) d'une subtile présence graphique et chromatique avec des bleus, des verts et des bruns, ont pour chacune d'elles l'écho d'un gaufrage dans la blanche épaisseur du papier Magnani 300 g. Ces gravures à sec reprennent les découpes graphiques des papiers « Lumières végétales », éclairés et projetés dans la crypte lors de la même installation... Patricia Sarne est également l'auteure du texte de présentation et des quatre poèmes calligraphiés, tels des mantras circulaires et géométriques, par Jacqueline Derrien.

Lumières et ombres végétales, ce sont 31 pages libres comportant 20 gravures originales, au format 20 x 20 cm, tirées par l'artiste, présentées sous coffret. Composition typographique en Century Gothic. Édition limitée à 9 exemplaires, numérotés et signés, accompagnée d'un CD des poèmes. Les gravures, réunies par saison sur papier grande marge, ont fait l'objet d'un tirage à part à 4 exemplaires, numérotés et signés. L'édition en impression numérique est à 50 exemplaires dont 10 H.C. Achevé d'imprimer le 8 février 2013.

L'Onde lente

Pour Patricia Sarne, « Le Temps – son étirement, l'illusion de sa capture au travers des métamorphoses de la Nature – et la Lumière forment l'essence de son travail [...]³ ». Ce « Temps » est arrêté sur image, matière, sens, comme dans *L'Onde lente* qui reprend, avec l'arbre et l'eau, le thème des quatre saisons traité notamment en 2008-2009 avec des calligraphies chinoises et des encres, sur papier marouflé sur toile au format 80 x 80 cm. Dans cet ouvrage, chaque saison est représentée sur deux doubles pages : l'une avec deux photos conjointes, en noir et blanc, de Laurence Toussaint, l'autre avec une encre de Patricia Sarne. Tout en contrastes et noirs puissants, les tirages argentiques sont en dissonance – complémentaire – avec l'évanescence coloris des encres. Un binôme inattendu qu'accompagnent les poèmes, d'après les photos, d'André Duprat.

Ce livre d'artiste a été réalisé en impression numérique, à l'exception des deux gaufrages originaux dont l'un constitue la couverture libre. La composition typographique est en Century Gothic. L'édition originale de *L'Onde lente* comprend 31 exemplaires sur papier Hahnemühle Photo Rag® 188 g, dont 24 exemplaires signés et numérotés de I à 24, et 7 en H.C. numérotés de I à VII. Achevé d'imprimer le 24 novembre 2014.

De l'aube à minuit. Poésies Tang

Avec toutes les nuances inhérentes à l'unicité, les cinq exemplaires captent les quatre moments d'une journée sous le signe de l'air en prenant la forme d'un leporello. Composé de 18 feuillets de 20 x 20 cm chacun, il offre, une fois déplié, une envergure métaphorique de 360 cm... qui accueille les poésies de l'époque Tang (618-907), leur traduction, la calligraphie et les encres originales de Patricia Sarne. Un art de la calligraphie chinoise et de la traduction du mandarin que maîtrise parfaitement cette artiste depuis de nombreuses années. Sur un papier Shuyuan, les peintures à l'encre sur double page sont toutes vibrations, plus suggestion que figuration. Ainsi, l'évocation de la nuit entraîne le lecteur dans la profondeur des bleus du cosmos, éclairé d'étoiles... Tracée sur un papier Pizhi marouflé, chaque calligraphie, en regard du texte composé en Garamond et Fangsong, constitue, avec une encre, l'une des quatre parties de ce livre de peintre qui s'ouvre, ultime raffinement, sur un gaufrage incarnant le souffle – qi.

Augmenté d'un sceau dessiné par l'artiste (Aimer, Calligraphier, Danser, Chanter), *De l'aube à minuit. Poésies Tang* est édité en 5 versions uniques, numérotées de 1 à 5 dont 2 H.C., et protégé dans un coffret. Achevé d'imprimer le 7 mars 2014.

Carnets « Les Éléments »

Fortement attachée à la relation de l'homme à son environnement, Patricia Sarne a réalisé en 2013 un ouvrage consacré aux éléments : *Carnets « Les Éléments »* réunit quatre carnets en leporello consacrés à la terre, au feu, à l'eau et à l'air. Dans un format de 15 x 15 cm, les poèmes de la plasticienne s'invitent dans ses peintures aux fortes tonalités, réalisées sur différents papiers déchirés et collés. Ces carnets sont en filiation avec des calligraphies tibétaines cursives et des encres sur papier marouflé sur toile, de 2007, dédiées également aux quatre éléments. Un gaufrage original complète ces petits collages d'une grande pertinence.

Impression numérique sur un Moulin de Couzi 245 g pour ces *Carnets* édités à 25 exemplaires numérotés et signés. L'eau, thème récurrent dans l'œuvre de cette artiste, est explorée dans de nombreuses peintures, à l'encre, de lacs et de torrents sur de précieux papiers de mûrier d'Asie, de moyen ou grand format. Achevé d'imprimer en septembre 2013.

« Fortement attachée à la relation de l'homme à son environnement, Patricia Sarne a réalisé en 2013 un ouvrage consacré aux éléments [...] »

De haut en bas :

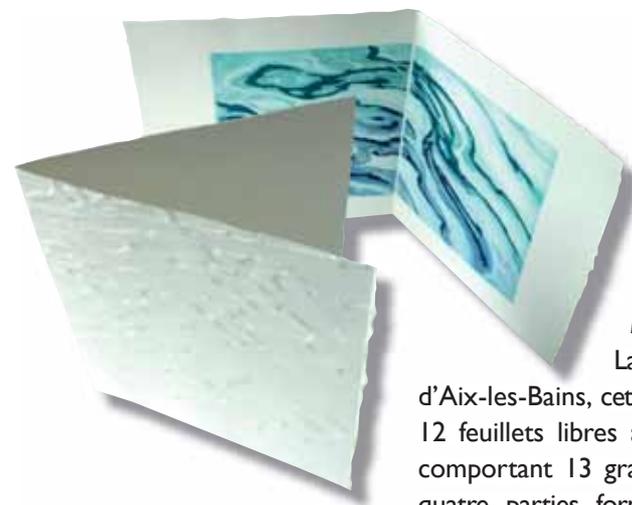
De l'aube à minuit. Poésies Tang, poèmes de Bo Juyi, Li Bai et Wang Wei, 5 ex., 2014.

Carnets « Les Éléments », 25 ex., 2013.

Spécial salon Pages

Les livres d'artiste de Patricia Sarne, plasticienne

De haut en bas et de gauche à droite : *Aquae Musica*, partition musicale d'Isabelle Olivier, 8 ex., 2015.

Prière à l'esprit de l'eau, poème de Roselyne Sibille, 10 ex., 2017.

Patricia Sarne en « immersion » dans la nature.

Aquae Musica

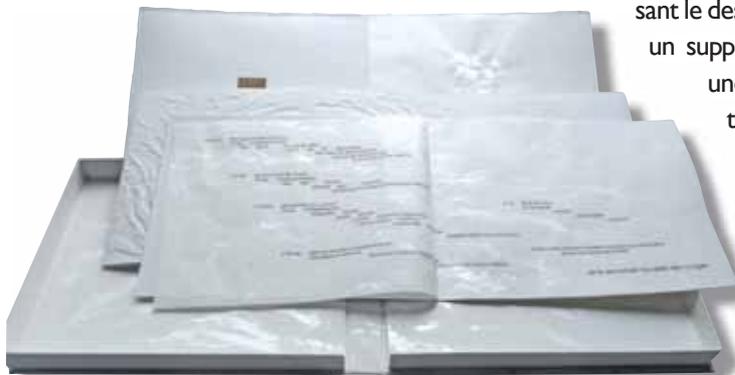
Dans *Aquae Musica*, l'eau est associée à la musique. Introduit par Raphaël, un texte de Lamartine évoquant le lac d'Aix-les-Bains, cet ouvrage, composé de 12 feuillets libres au format 40 x 20 cm, comportant 13 gravures, est structuré en quatre parties formées chacune de deux doubles pages : l'une avec un gaufrage aux reliefs suggérant l'écume, le tourbillon, les reflets, la neige, en réponse – et réciproquement – à l'autre double page, constituée d'une gravure révélant le rythme, la résonance, l'onde et le silence. Les estampes sont réalisées en eau-forte et carborundum, avec inclusions de la partition *La Vie* d'Isabelle Olivier, compositrice et harpiste. En exploitant tout le potentiel créatif de l'eau-forte et du carborundum, Patricia Sarne a réalisé autant de tableaux que de planches gravées, tant son geste est celui d'un peintre inspiré... Outre les somptueuses matières des gravures, l'immersion dans les bleus – du bleu de Prusse jusqu'au turquoise – est immédiate, vivante et captivante.

La couverture de *Aquae Musica* est en gaufrage. Les gravures, originales, ont été réalisées sur un papier Moulin de Couzi 245 g. Composition typographique en Century Gothic. Augmentés chacun d'un CD audio de Patricia Sarne, les 8 exemplaires de cette édition sont répartis en 5 exemplaires signés et numérotés de I à V et 3 H.C. numérotés de I à III. Le tout, précieux, est protégé dans un coffret. Achievé d'imprimer en octobre 2015.

Prière à l'esprit de l'eau

En réponse au souhait de Patricia Sarne de co-créer un livre d'artiste célébrant l'eau, Roselyne Sibille a écrit un poème qui nous transporte au bord d'un torrent provençal : une « immersion » que pratique depuis longtemps Patricia Sarne avec ses croquis d'après nature. *Prière à l'esprit de l'eau* est un livre blanc, un livre de lumière à valeur d'épure pour cette coloriste raffinée. Le poème est imprimé sur la blancheur translucide d'un papier kozo, préalablement peint d'arachnéennes touches de pigments nacrés capteurs d'éclats de lumière : les espaces-respirations des strophes et la « composition en cascade⁴ » de Roselyne Sibille deviennent métaphores de l'eau, du torrent. Pour s'accorder au poème, Patricia Sarne a conçu, en trois pages au format 50 x 19,5 cm, un continuum de gaufrages formant un leporello de 150 cm de longueur. Avec, en amont, toute la technique créatrice de cette artiste-graveure qui a travaillé la composition à l'encre, avec les vides, les pleins et les déliés de l'écriture calligraphique au pinceau. « Inversant le dessin, elle a ensuite gravé à la gouge un support de linoléum, afin de réaliser une calligraphie en relief⁵. » Le résultat, ce sont de somptueux gaufrages en trois dimensions dans la matière blanche et sensuelle du papier Hahnemühle 300 g. Ce sont, animés d'ombres et de lumière, des tableaux exprimant les mouvements de l'eau, de la vie... L'ensemble,

A toi -Esprit de l'eau-
je demande
un écho
de ta fluidité
puissante

Je demande comment adapter mon pas aux événements
ne pas accrocher les ombres

Je te demande l'au-delà des nuages

précieux, protégé par une couverture libre à rabat en gaufrage, est présenté dans un coffret blanc dont l'intérieur est peint aux pigments nacrés dans l'esprit des papiers d'Asie.

L'édition originale de *Prière à l'esprit de l'eau* est limitée à 10 exemplaires signés et numérotés par les auteurs, dont 2 réservés aux auteurs et 1 à la BnF. Composition typographique en Century Gothic. Le colophon peint sur une double page est numéroté et signé par les auteurs. Achevé d'imprimer le 7 mars 2017.

Les livres d'artiste de Patricia Sarne, personnalité d'une belle et sensible créativité, sont captation du mouvement, œuvres poétiques. Et sont reconnues comme telles par la bibliothèque Forney (Paris) avec l'acquisition de son premier ouvrage, *Lumières et ombres végétales*, par le prix ASA du Livre d'artiste décerné au Salon d'Automne 2016 (Paris) pour *Aquae Musica*, et par nombre d'amateurs avertis. À suivre !

De haut en bas :

Prière à l'esprit de l'eau, page intérieure, composition typographique.

Prière à l'esprit de l'eau, page intérieure, gaufrage.

Patricia Sarne, tél. : 06 70 30 23 75, courriel : patricia.sarne@free.fr, site Internet : patricia-sarne.com, site Internet du collectif Signum : <http://signum.canalblog.com>

Prochaine exposition : salon Pages, du 23 au 25 novembre 2018, palais de la Femme, 94, rue de Charonne, 75011 Paris.

Sauf mention contraire, les photos illustrant cet article sont à créditer à Patricia Sarne.

« [...] les espaces-
respirations des strophes
et la composition "en
cascade" de Roselyne
Sibille deviennent
métaphores de l'eau,
du torrent. »

- 1 In Patricia Sarne, *plasticienne*.
- 2 Espace d'exposition aménagé dans la chapelle de l'église Saint-Martin-Saint-Laurent à Orsay (Essonne).
- 3 Voir note 1.
- 4 Extrait d'un entretien avec Patricia Sarne.
- 5 Voir note 1.