GALERIE VAUCLAIR

24 MAI / 28 JUILLET 2019

24, RUE DE BEAUNE, 75007 PARIS

MARCHÉ PAUL-BERT AUX PUCES DE PARIS - SAINT-OUEN

Santo Sospir spirit

UNE VILLA SUR LA RIVIERA

WWW.GALERIE-VAUCLAIR.COM

Photo © Romain Laprade

Santo Sospir spirit

UNE VILLA SUR LA RIVIERA

De Mai à Juillet, la Galerie Vauclair fait le pont entre Le Cap-Ferrat et la capitale. La « villa tatouée » par Jean Cocteau, qui actuellement fait peau neuve, ressuscite dans le 7ème arrondissement de Paris et au marché Paul Bert Serpette le temps de l'exposition *Santo Sospir : une villa sur la Riviera.*

L'histoire de Santo Sospir est née d'un coup de cœur et d'une promesse d'Alec faite à sa femme Francine Weisweiller. Fuyant la guerre Alec promit à Francine s'ils survivaient de lui acheter la maison de ses rêves. Quelques années plus tard, un jour d'été, lors d'une promenade en mer autour du Cap Ferrat Francine se souvint de la promesse de son époux et désigna cette maison tout près du phare.

Ce lieu mythique devint le creuset de l'amitié de la famille Weisweiller avec les plus grands artistes du 20ème siècle. Jean Cocteau marquera la villa de ses fresques fantastiques, esquissées en six mois dans un tourbillon créateur. Son extraordinaire ambiance décorative demeure à l'initiative de Madeleine Castaing, décoratrice magicienne de son temps.

© Romain Laprade

Photo © Romain Laprade

Dissocié de Santo Sospir, le décor recréé par Laurence & Denis invite le visiteur à venir se délasser sur les bords de la Riviera dans une atmosphère combinant exotisme et mythologie.

Le temps de cette exposition, laissez-vous bercer par le souffle méditerranéen de Santo Sospir et son ambiance irréelle combinant les fresques murales, les meubles en bambou et en rotin d'inspiration asiatique, les fauteuils muguets et les vases coquillages.

Santo Sospir spirit

Située au 24 rue de Beaune dans le 7ème arrondissement de Paris, la Galerie Vauclair s'impose comme une des plus importantes galeries spécialisées dans l'art du 19ème siècle, et plus particulièrement dans l'art de la céramique et du mobilier rotin des années 1850 à 1900.

Depuis une trentaine d'années, Laurence et Denis Vauclair-Rouquette, experts à la Compagnie Nationale des Experts Spécialisés en Objets d'Art (France) et adhérents de la Majolica International Society (USA) cherchent à révéler des pièces inédites et mettent en lumière les grands artistes-céramistes, sculpteurs, décorateurs etc. – de la seconde moitié du 19ème siècle.

LA GALERIE VAUCLAIR ET SANTO SOSPIR

L'un de leurs domaines de prédilection est le mobilier en rotin de la fin du 19ème siècle. Forts de leur expertise en la matière, plusieurs de leurs ensembles sont loués régulièrement pour les décors de films dont certains furent mis à l'honneur lors de l'exposition *Rotin, décor de stars* en 2018.

Alors que la galerie s'attache depuis plus de 20 ans à souligner les liens qui unissent des œuvres emblématiques à leur écrin d'origine, l'exposition **Santo Sospir Spirit** vise à restituer le souvenir de la villa immémoriale de Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Sur les traces du récit laissé par Eric Marteau, le gardien de ce temple, Laurence et Denis recomposent un intérieur mythique, tissé de témoignages comme de pièces exceptionnelles de fantaisie.

Laurence et Denis Vauclair-Rouquette.
Photo © Thierry Malty

Santo Sospir spirit

Francine Weisweiller et Jean Cocteau / Crédit : Archives personnelles de la famille Weisweiller

UNE GALERIE MARQUÉE PAR L'ÉCLECTISME

C'est au cours du tournage des *Enfants Terribles* (1950) que Cocteau rencontre Francine Weisweiller ; donnant lieu à ce qui sera pour l'un et l'autre un *« coup de foudre d'amitié »*.

Durant l'été 1950, alors qu'il est invité à séjourner chez elle dans sa villa de Saint-Jean-Cap-Ferrat, l'écrivain recouvre intégralement les murs de fresques en rapport avec la mythologie. Juché sur une échelle, il ne cesse de dessiner au fusain tout en rehaussant ses dessins de matière ; tandis qu'un ouvrier italien lui prépare des poudres de couleurs délayées dans du lait cru.

Pêcheurs ou prêtres du soleil, oursins, attelages poétiques et figure d'Orphée : les dieux s'y mêlent aux hommes, dans une symbiose parfois à peine esquissée. L'homme « qui déroulait sa ligne comme il déroule un poème » scelle ainsi le destin de Santo Sospir, temple de l'avant-garde qui sera inscrit en 1995 à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.

La villa est un écrin qui protège et sublime le syncrétisme créatif de Cocteau qui s'adonnait aussi bien à la céramique qu'à la peinture, le cinéma ou encore le dessin.

A l'image de Santo Sospir, la Galerie Vauclair est comme une maison sur la Riviera et l'on y rentre par coup de cœur, par émotion.

MADELEINE CASTAING
ET SANTO SOSPIR

Santo Sospir scelle aussi un autre mariage : l'alliance entre la décoratrice la plus recherchée des années 50 et la famille Weisweiller. La collaboration suivie entre Jean Cocteau et Madeleine Castaing (qui avait pourvu au décor de plusieurs de ses films) culmine à son apogée avec Santo Sospir ; où les conseils de cette dernière président à l'aménagement intérieur de la villa. Bambous et rotins y règnent en maîtres ; tandis que les fantaisies imprimées à l'ensemble tels les grands panneaux d'osier ornant les murs du salon rendent la signature de la décoratrice palpable. L'exotisme colonial du mobilier, combiné au surréalisme des murs de Cocteau, impriment une ambiance inimitable à la villa méditerranéenne. Le chintz noir bigarré de feuilles vertes des tentures se mêle aux panneaux d'osier et aux meubles en rotin. Le sacre d'un style typiquement Riviera à Santo Sospir revient donc à celle qui, de son propre aveu, *« faisait des maisons comme d'autres écrivent des poèmes ».*

Figure de rebelle en son temps, elle surprenait ses contemporains. Elle est l'une des premières à avoir harmonisé demeure et jardin qui selon elle ne faisaient qu'un. Ce postulat se ressent à Santo Sospir où l'atmosphère de la Côte d'Azur est présente aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la villa. Tout comme pour la famille Weisweiller, Madeleine Castaing est un modèle d'inspiration pour Laurence & Denis. Celle qui fût la grande décoratrice du 20e siècle les inspire au quotidien dans leur travail de recherche de décors, de scénographie et de mise en scène.

Photo © Romain Laprade

Santo Sospir spirit

UN RÊVE PLURIEL

Photo © Romain Laprade

De style typiquement Riviera, la villa Santo Sospir, qui domine la baie de Villefranche-sur-Mer au sommet de 150 marches depuis la plage, se singularise par la diversité de ses ambiances.

Comprenant 4 chambres, cette villa au type régional présente autant d'univers que Cocteau et Castaing y ont laissé de traces : à la chambre de Diane au bain (conçue pour Francine Weisweiller) répond la chambre de Narcisse (pour Doudou, le fils adoptif et l'héritier de Jean Cocteau) ainsi que la grande salle à manger ornée d'une gigantesque tapisserie de Judith et Holopherne ; exécutée par l'atelier Bouret d'Aubusson sur un carton de Jean Cocteau. Ici se mêlent les majoliques florales aux méridiennes lascives ; là les lourdes tentures aux travailleuses en osier. Le souffle tantôt épique, tantôt rêveur qui imprègne les pièces combine les chances de trouver en Santo Sospir le lieu d'exil parfait.

Vénus. Si je n'avais pourtant parlé de toi,
Si ma maison n'était faite avec mes poèmes,
Je sentirais le vide et tomberais du toit.

Jean Cocteau
Extrait du "Poète de trente ans"

Santo Sospir spirit

LES ŒUVRES DE LA GALERIE VAUCLAIR PRENNENT L'AIR DE LA RIVIÉRA

Madeleine Castaing contribua au retour du rotin dans les intérieurs et au jardin. C'est elle aussi qui remit au goût du jour le style Napoléon III considéré à l'époque comme anticonformiste. Pour dépeindre l'esprit de Santo Sospir à Paris et à Saint-Ouen, Laurence et Denis ont mis en scène leurs plus belles pièces de mobilier et de céramiques.

Santo Sospir spirit

GALERIE VAUCLAIR
LAMPE EN CÉRAMIQUE
D'ACCOLAY
ET MOBILIER EN ROTIN
DES ANNÉES 50/60.
© THIERRY MALTY

SANTO SOSPIR À PARIS & SAINT-OUEN

SANTO SOSPIR / Photo © Romain Laprade

Santo Sospir spirit

GALERIE VAUCLAIR
TABLE PIÉTEMENT RACINE
EN BOIS ET PLACAGE DE
NOISETIER, DÉBUT
DU 20e SIÈCLE
CHAISES EN MÉTAL,
SECONDE MOITIÉ
DU 20e SIÈCLE
© THIERRY MALTY

SANTO SOSPIR / Photo © Romain Laprade

Santo Sospir spirit

GALERIE VAUCLAIR
ONAING, TULIPIÈRES,
VERS 1880
BUFFET EN BAMBOU ET
PLACAGE DE NOISETIER,
VERS 1960
© THIERRY MALTY

SANTO SOSPIR / Photo © Eric Jansen

Santo Sospir spirit

GALERIE VAUCLAIR
CÉRAMIQUES D'EICHWALD,
PERSONNAGES AUX
CROCUS, FIN DU 19E SIÈCLE
PERRET & VIBERT, BUFFET
DEUX CORPS EN BAMBOU ET
LAQUE, FIN DU 19E SIÈCLE
© THIERRY MALTY

SANTO SOSPIR / Photo © Romain Laprade

Santo Sospir spirit

GALERIE VAUCLAIR
FRANCE, SUIVEUR DE PALISSY, PAIRE DE VASES CORNETS EN FAÏENCE, VERS 1880.
AUDOUX-MINET, CHAISE-LONGUE EN ROTIN, VERS 1950
© THIERRY MALTY

SANTO SOSPIR / Photo © Romain Laprade

Santo Sospir spirit

GALERIE VAUCLAIR
PERRET & VIBERT, FRANCE,
FAUTEUIL EN ROTIN, VERS 1880
FRANCE, BUREAU EN BOIS
ET PLACAGE DE BOIS, DÉBUT
DU 20e SIÈCLE
© THIERRY MALTY

SANTO SOSPIR / Photo © Romain Laprade

Santo
Espíritu
Spirit

CONTACT PRESSE

Laurence Vauclair
E-mail : laurence@galerie-vauclair.com
Mob. : +33 (0)6 09 48 27 86

GALERIE VAUCLAIR

24, rue de Beaune • 75007 Paris - France
Marché Paul Bert : Allée 6, Stand 79 • 96, rue des Rosiers 93400 Saint-Ouen.
E-mail : info@galerie-vauclair.com
Tél : +33 (0)1 49 26 90 64
Mob. : +33 (0)6 09 48 27 86

www.galerie-vauclair.com