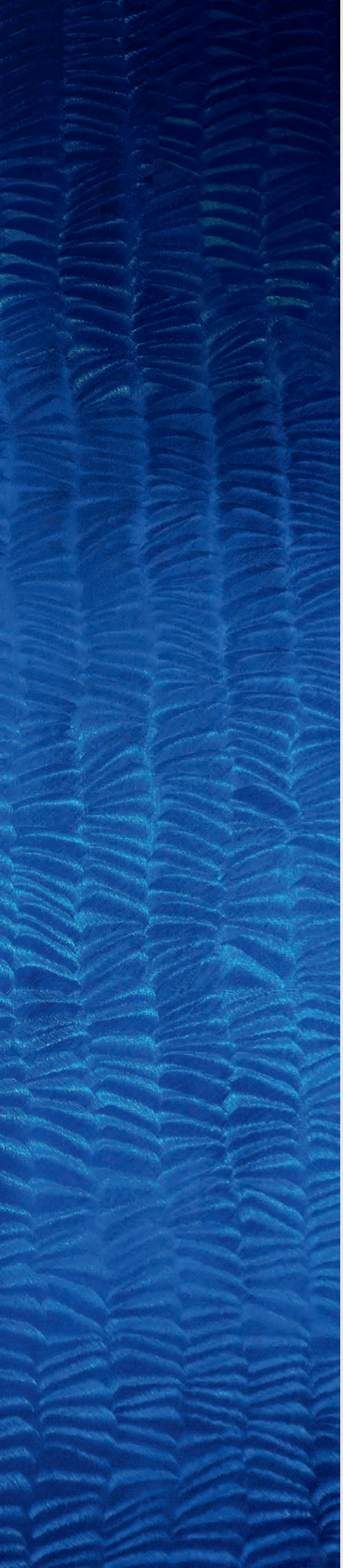
ALAIN
DU
PONTAVICE

MURMURES

ABBAYE
DE
SILVACANE

This catalogue accompanies the exhibition *Murmurs* presented in 2026 at the Abbaye de Silvacane, in Provence. Some fifty works by Alain du Pontavice establish, within a spare setting, a dialogue with the Cistercian stones, the silent vaults and the shifting light.

Ce catalogue accompagne l'exposition *Murmures* présentée en 2026 à l'Abbaye de Silvacane, en Provence. Une cinquantaine d'œuvres d'Alain du Pontavice instaurent, dans un cadre épuré, un dialogue avec les pierres cisterciennes, les voûtes silencieuses et la lumière changeante.

MURMURES

ALAIN DU PONTAVICE

MURMURES

ABBAYE DE SILVACANE

From silence, I have sought
to paint the impressions
of the elements that rise from it.
From mineral to vegetal,
from air to fire, from all living things,
my senses sharpened,
their murmurs tell me the mysteries.
Words seem inadequate.
Only the stroke asserts itself.
It becomes one with matter.
The gesture springs forth,
surrendering to texture and pigment,
revealing a myriad of reflections.

J'ai voulu, du silence,
peindre les impressions
des éléments qui en émanent.
Du minéral au végétal,
de l'air au feu, de tout vivant,
mes sens aiguisés,
leurs murmures me content les mystères.
Les mots semblent imparfaits.
Seul le trait s'impose.
Il ne fait plus qu'un avec la matière.
Le geste jaillit,
se délectant dans la texture
et les pigments,
révélant une myriade de reflets.

Murmures acqua,
huile sur lin,
195 × 130 cm
2023

It took three years – three long years – for Alain du Pontavice to exhibit at Silvacane Abbey; three years to finally fulfil his dream of showing his work in such a singular, deeply resonant place.

We found each other gradually, through the passing seasons, over nearly a year. The shifting light on the stones accompanied us. The project was born, grew, and gradually refined. The visible rediscovered the essence of a spirit.

Alain du Pontavice's work unfolds abstract forms, evocative of a painting that is both thoughtful and masterful. Abstraction frees itself from the figurative through the representation of sensation, thus echoing "the Cistercians' mistrust of the visible" – the artist's ability to apprehend invisible realities. From this emerges the fundamental role of light, which sublimates matter. This light is carefully harnessed to activate the perceptual experience to which Alain du Pontavice invites us.

Within this place so pure, deeply imbued with the memory of stone, his work leads us beyond the artwork itself into a poetic realm, toward a space where unexpected light emerges from the canvas, drawing us into an inner and meditative journey where emotions arise.

In the Murmures series, the tones born of the artist's personal perception evoke the beauty of nature, so cherished to the Cistercians. When the Provençal sky blazes with clarity beneath a gentle breeze behind the stained-glass windows, the artist invites the visitor into a sensory experience – both visual and auditory – within the armarium, where the rustling of foliage, bound to an animated canvas, recalls the outside world while offering the fleeting impression of resonating with the memory of the abbey.

I have always felt the sounds of wind through foliage, of the sea, and of other natural elements as whispers – inner voices that move us, that call to us. It is this profound connection between essences that I relate to the inner voices of meditators such as monks. – Alain du Pontavice

His work evokes the automatic writing of the Surrealists: layers of oil paint bring forth the impulses of the unconscious. Alain du Pontavice repeats the same gestures, possessed by the pursuit of a perfect accord – an art of letting go that is not one of surrender. The artist works in isolation and humility, in search of a trace, his own emotional trace, through the mineral and the vegetal. He plays upon the depth of a colour hungry for light, setting optical and sensory vibrations alive.

His works resemble imprints laden with emotion, with things lived, thought, meditated upon – from which emanates a silent and profound light, an energy, as though Alain du Pontavice had finally attained serenity.

Michèle Guérin
Exhibition Curator
President of the Heritage, Art and Culture Association

Il aura fallu trois ans – trois longues années – pour qu'Alain du Pontavice expose à l'abbaye de Silvacane ; trois ans pour réaliser enfin son rêve de montrer son travail dans un lieu si singulier, si sensible.

Nous nous sommes vraiment retrouvés peu à peu, au fil des saisons, depuis près d'un an. La lumière changeante sur les pierres nous accompagnait. Le projet naissait, s'amplifiait, s'affinait. Le visible y retrouvait l'essence d'un esprit.

Le travail d'Alain du Pontavice déploie des formes abstraites, évocatrices d'une peinture à la fois pensée et maîtrisée. L'abstraction s'affranchit du figuratif par la représentation des sensations, rejoignant ainsi « la méfiance des cisterciens à l'égard du visible » – cette capacité de l'artiste à appréhender les réalités invisibles. Il en résulte un rôle fondamental accordé à la lumière, qui sublime la matière. Cette lumière est maîtrisée pour activer l'expérience de perception à laquelle Alain du Pontavice nous invite.

Dans ce lieu si pur, si chargé de la mémoire des pierres, son travail nous mène au-delà de l'œuvre elle-même dans un monde poétique, vers un espace où la lumière inattendue surgit de la toile pour nous entraîner dans un voyage intérieur et méditatif où nos émotions surgissent.

Dans la série *Murmures,* les tons nés de la perception personnelle de l'artiste évoquent la beauté de la nature, si chère aux cisterciens. Lorsque le ciel de Provence explose de limpidité sous une légère brise derrière les vitraux, l'artiste invite le visiteur à vivre une expérience sensorielle, à la fois visuelle et sonore, dans l'armarium – où le bruissement du feuillage, lié à une toile en mouvement, rappelle l'extérieur tout en donnant l'impression fugace d'entrer en résonance avec la mémoire de l'abbaye.

J'ai toujours ressenti les bruits du vent dans les feuillages, de la mer et autres éléments naturels comme des murmures, des voix intérieures qui nous émeuvent, nous appellent. C'est cette connexion profonde entre les essences que je mets en relation avec les voix intérieures de méditants tels que les moines. – Alain du Pontavice

Son travail évoque l'écriture automatique des surréalistes : les couches de peinture à l'huile font surgir les pulsions de l'inconscient. Alain du Pontavice fait les mêmes gestes, habité par la quête d'un accord parfait – cet art du lâcher-prise qui n'est pas celui du renoncement. L'artiste travaille dans l'isolement et l'humilité, en quête d'une trace, de sa trace émotionnelle, à travers le minéral et le végétal. Il joue sur la profondeur d'une couleur avide de lumière pour faire vibrer des sensations optiques et sensibles.

Ses œuvres sont semblables à des empreintes chargées d'émotion, de choses vécues, pensées, méditées – d'où sourd une lumière, une énergie silencieuse et profonde, comme si Alain du Pontavice avait enfin atteint la sérénité.

Michèle Guérin
Commissaire d'exposition.
Présidente de l'Association Patrimoine, Art et Culture.

WITNESS TO MY INNER SELF

The art of Alain du Pontavice

Alain du Pontavice's ethereal, multi-layered paintings defy categories. Are they Surreal? Symbolist? Abstract? Form? Yes, all of those things, but none of the labels cover the complexity of the work. *When you see a painting exhibition you should just be open to the impressions, don't rush to reduce it to a category,* he says. *It's limiting.*

He was born and bred in Paris, and an early childhood influence was Alexandre Iacovleff, the Russian Francophile painter who had travelled to China on the "Yellow Cruise" from Lebanon as the official artist of the commercial expedition in the 1930s. Alain's great-grandmother had been a friend and her home in the Loire Valley, where Alain spent much of his childhood, was full of Iacovleff's Chinese etchings and paintings. China and Chinese culture fascinated the boy.

In Paris he went to the independent art academy, La Grande Chaumière, in the heart of the home of Impressionism, Cubism and then Surrealism, Montmartre, where his companions were mostly sculptors, and he spent hours with them sketching their work.

But China had never released its grasp. He studied Chinese martial arts, including Tai-Chi; for his Baccalaureat he took Chinese, and had to do it by correspondence course because nowhere in France taught it; and he did an MA in the Chinese language.

"Martial art" has the term art, and it can be quite subtle in terms of internal energy, he says. *There is a thread, a sensitivity, that I needed to understand and let it emerge. Martial arts meditation allowed that until I got better at drawing and calligraphy and painting.*

At 24 he went to China for three months, staying in a local high school in a very politically correct regime. He met an ancient calligrapher who was not allowed to practice in the Cultural Revolution. *He had a 400-year wooden old house and was able to keep it because he had a bust of Chairman Mao in the window,* Alain recalls. *I used to go to his house at night, and we would do calligraphy together in secret – on newspaper, because we couldn't afford rice paper.* He sometimes still paints on the floor in the style of the traditional calligraphists, with the confidence of sweeping large brush strokes.

In the early 90s he was back in China with a textile company, in Shanghai which was to be his base for 15 years. He travelled widely, to Japan monthly where he was enchanted by a culture that encompassed gardening and the tea ceremony as well as textiles, and to Yunnan with its borders on Tibet and Thailand, to Mongolia and to Manchuria.

Textiles introduced him to a world of colour as well as texture, elements that were to be layers for his own praxis to come. *I was working with different materials, printing and dyeing, beautiful processes that take time to learn,* he says. *It really exposed me to colour, and the ease that I had with colours afterwards came from that. I was surrounded by colour.*

But also from his Parisian youth, when he was in the midst of South American artists, came a curiosity about the magic of the Andes that had stayed with him. Already a Spanish speaker, he moved to Chile drawn by the mountains' energy and light – *At 4.30 in the morning, the light is amazing.*

He was introduced to oil painting and the technique known as automatic drawing, whereby one draws without conscious thought what comes to mind and develops art from what appears.

I started meditating at an early age and, it remains part of my daily life. It helps you to open the sub-conscious, and automatic drawing allows you to go through layers of your mind. The very first drawing is whatever comes, and then you get stages of symbolism and maybe into surrealism – you enter another world, and every morning I draw and it just comes. I might make 15 or 20 drawings in an hour, all different. I see it as a form of creative fluidity.

On a drive through Patagonia he came across a hidden valley, a grotto where he saw mysterious two-thousand-year-old paintings of discs, early cosmic representations, which took his breath away. Those orbs are still with him, and appear frequently in his painting now, often very textures with added sand or scratched with household implements. He can spend days and weeks working up the texture of a background without knowing what the eventual subject will be. *You have to let it come, to recognise it.*

The canvases - some quite small, some extremely large – command attention, whatever their size, and this is to do with the way the painting is built. The background is as important as the feature for him, the texture can be actual, often made on linen and with grit or sand worked into the paint to give a sense of an extra dimension.

A deeply contemplative man, Alain du Pontavice's pictures are almost a conveying of things deep inside that cannot always surface when bidden – one painting he began in Santiago in 2006 was a much built up background which was only completed last year when the final feature was added.

It takes time to come, sometimes, but painting is a witness to the richness within all of us, he says. *It doesn't belong to me, I am just witness to it.*

Simon Tait,
editor of *Arts Industry magazine,*
a former arts correspondent for *The Times,*
a critic for the *London Magazine*
and a former president of the *Critics' Circle.*

TÉMOIGNAGE DE MON MONDE INTÉRIEUR

L'art d'Alain du Pontavice

Les peintures atmosphériques d'Alain du Pontavice, réalisées par strates superposées, défient toute tentative de classement. Sont-elles surréalistes, symbolistes, abstraites? Elles relèvent à la fois de tous ces styles mais aucun d'entre eux ne caractérise la complexité de l'œuvre. *Lorsque vous visitez une exposition de peintures, restez ouverts aux impressions, ne cherchez pas à les réduire à un style,* dit-il. *C'est restrictif.*

Né et ayant grandi à Paris, Alain du Pontavice a été marqué très jeune par Alexandre Iacovleff. Le peintre russe francophone s'était rendu en Chine à partir du Liban dans les années trente pour rejoindre, en tant qu'artiste officiel, l'expédition commerciale de la Croisière jaune. Proche du peintre, l'arrière-grand-mère d'Alain possédait une collection de peintures et de dessins qu'elle avait accrochés dans sa maison. Alain passa dans ce lieu une partie de son enfance, fasciné par la Chine et la culture chinoise.

À Paris, il étudie le dessin à l'académie indépendante de la Grande Chaumière, dans le Montparnasse des impressionnistes, des cubistes et des surréalistes. Il aime aussi dessiner dans les ateliers d'amis sculpteurs, où il passe de longues heures.

La pensée de la Chine ne le quittant pas, il pratique les arts martiaux – en particulier le tai-chi –, et, étudie le chinois qu'il présente au baccalauréat, après avoir dû suivre les cours par correspondance, faute d'enseignement au lycée. Il obtient ensuite une licence de chinois.

Dans «arts martiaux», on entend le mot art, lequel implique un subtil travail de l'énergie intérieure, dit-il. *Il existe un fil, une sensibilité que j'ai besoin de comprendre et de laisser émerger. La méditation permet à cette finesse de s'exprimer dans le dessin, la calligraphie et la peinture.*

À l'âge de 24 ans, il séjourne trois mois en Chine dans un lycée de campagne, alors soumis au régime autoritaire. Il fait la rencontre d'un calligraphe à qui la pratique de son art avait été interdite pendant la révolution culturelle. *Il vivait dans une maison en bois de quatre cents ans qu'il avait pu sauver de la destruction par les gardes rouges, en installant un buste de Mao dans son hall d'entrée. […] Je me rendais le soir tombé chez lui, en secret, et nous nous exercions à la calligraphie sur des papiers journaux car il n'avait pas les moyens de s'offrir du papier de riz.* Encore aujourd'hui, Alain peint au sol, en balayant avec aise de larges mouvements de pinceau selon la pratique ancestrale de la calligraphie.

Au début des années 1990, il retourne en Chine pour le compte d'une société de textiles. De Shanghai, devenu son point d'ancrage pour une quinzaine d'années, il voyage beaucoup. Le Japon, où il se rend une fois par mois, l'enchante par ses paysages, ses jardins, ses rites et ses cérémonies; ses textiles aussi, en particulier la technique du *shibori.* Aux confins du Tibet, il découvre le Yunnan, descend jusqu'en Thaïlande, et explore la Mandchourie.

Les textiles le familiarisent avec le monde des couleurs et des textures qui entreront de façon déterminante dans son univers de peintre. *Je travaillais avec des matériaux différents et de magnifiques processus de fabrication, tels que l'impression et la teinture qui requièrent un long apprentissage,* se souvient-il. *Cette proximité a développé chez moi une aisance dans le maniement des couleurs et des teintes. J'étais entouré de couleurs.*

Plusieurs pôles magnétisent l'œuvre d'Alain. Si l'Orient en est un, les Andes comptent pour beaucoup. Son goût pour la culture andine remonte à ses années de jeunesse où il fréquentait des artistes d'Amérique Latine. Parlant l'espagnol couramment, il part vivre au Chili, attiré par l'énergie et la lumière des Andes: *Là-bas, les lumières de l'aurore sont époustouflantes.*

J'ai découvert la peinture à l'huile ainsi que la technique du dessin automatique, qui consiste à tracer sans intervention consciente ce qui vient à l'esprit, puis à élaborer une œuvre à partir de ces formes émergentes.

J'ai commencé la méditation très tôt, et elle ne cesse de nourrir ma pratique quotidienne. Elle ouvre le subconscient, où le dessin automatique devient un voyage à travers les couches de l'esprit. Les premiers traits surgissent sans filtre, puis des symboles émergent, glissant parfois vers des formes surréalistes. Chaque matin, les dessins affluent — 15 ou 20 en une heure, tous uniques. Je vis cela comme un état de fluidité créative.

Il y a les soleils de l'aurore, et des sphères agissantes. C'est en traversant la Patagonie qu'Alain découvre dans une vallée reculée de mystérieuses peintures aux murs d'une grotte, datant de plus de deux mille ans. Des disques, comme une représentation cosmique ancienne, le stupéfient. Ces sphères resurgissent dans ses peintures. Elles viennent se confronter à l'outil ou se marier aux textures telluriques, tel le sable. Alain passe des journées, des semaines, à travailler la texture de ses fonds, sans savoir comment adviendra la peinture. *Il faut laisser le sujet se révéler et le reconnaître.*

Ses toiles, certaines de petite taille, d'autres extrêmement grandes, retiennent le regard par leur indécision entre un fond qui s'absorbe et une forme qui se révèle. Parfois, la matière parle, le lin du support, le papier de verre ou le sable, apportant son surcroit de vie.

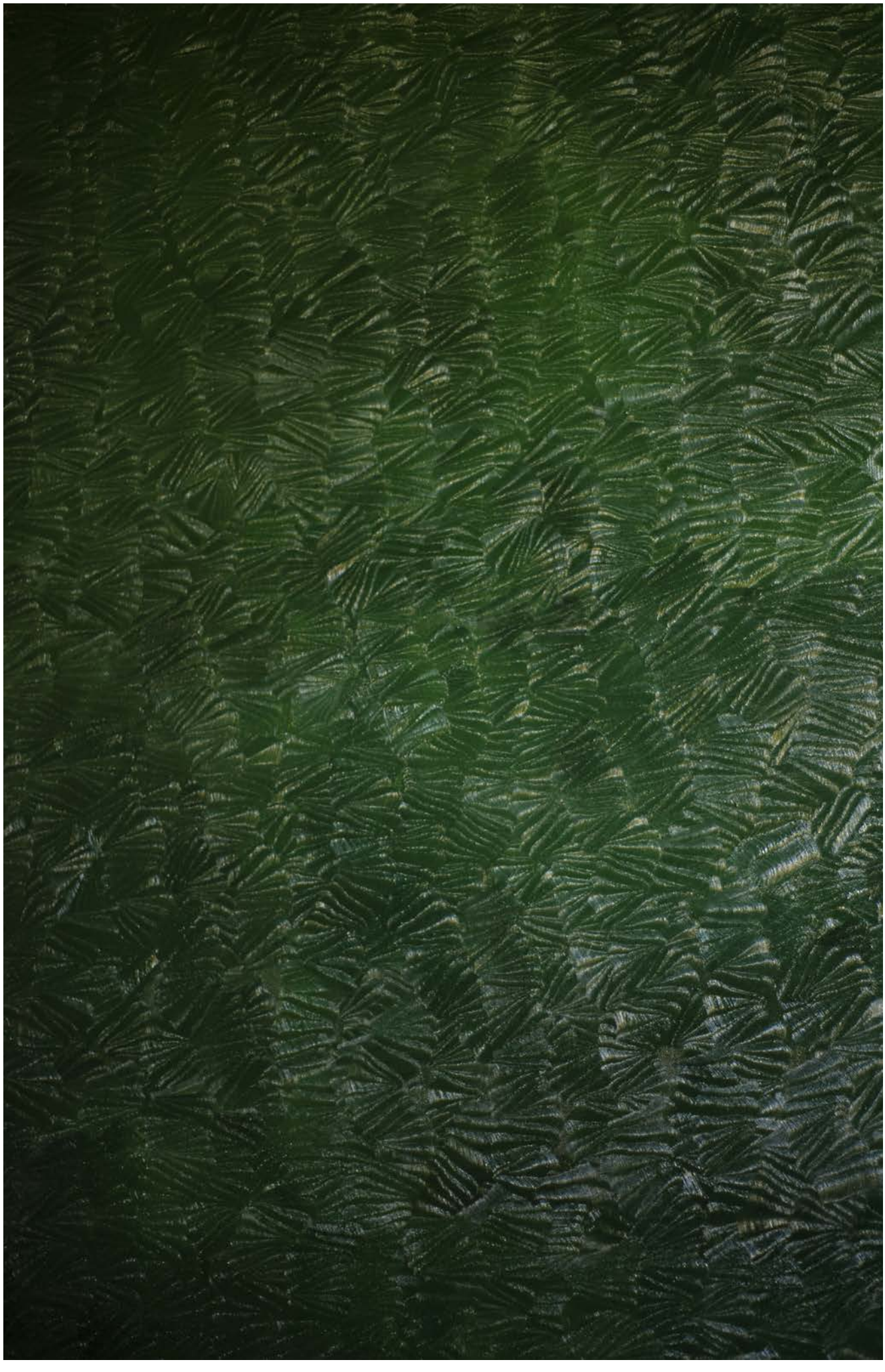
Les peintures d'Alain, homme profondément contemplatif, agissent comme une transmission de révélations profondes qui ne peuvent émerger que lorsqu'elles sont suscitées. Une des toiles commencées en 2006 à Santiago du Chili, longtemps réduite au travail de son seul fond, a été achevée sept ans plus tard lorsque l'élément définitif a été ajouté.

La maturation est parfois lente, mais la peinture finit par témoigner d'une richesse qui habite nos intérieurs, explique Alain du Pontavice. *Rien ne m'appartient, je suis juste un passeur.*

Simon Tait,
éditeur d'*Arts Industry magazine,*
ancien reporter d'art du journal *The Times,*
critique d'art du *London magazine*
et ancien président du Cercle des critiques au Royaume-Uni.

SÉRIE
MURMURES

And as the wind moves through these plants,
I set that endless silence against this voice,
and the eternal comes to mind,
and the dead seasons, and this living one,
and the sound of it.

Et comme alors j'entends
Le vent bruire dans ces feuillages, je compare
Ce silence infini à cette voix,
Et me revient l'éternel en mémoire
Et les saisons défuntes, et celle-ci
Qui est vivante, en sa rumeur.

— Giacomo Leopardi, *L'Infinito*

Murmures dans la forêt,
huile sur lin,
195 × 130 cm
2022
COLLECTION PRIVÉE

Mer d'ardoises,
ardoise et sable,
600 × 300 cm
2026

Art must be born from the material and the tool, and must retain the trace of the tool and of the struggle between the tool and the material.
Man must speak, but so must the tool, and so must the material.

L'art doit naître du matériau et de l'outil et doit garder la trace de l'outil et de la lutte de l'outil avec le matériau.
L'homme doit parler mais l'outil aussi et le matériau aussi.

— Jean Dubuffet

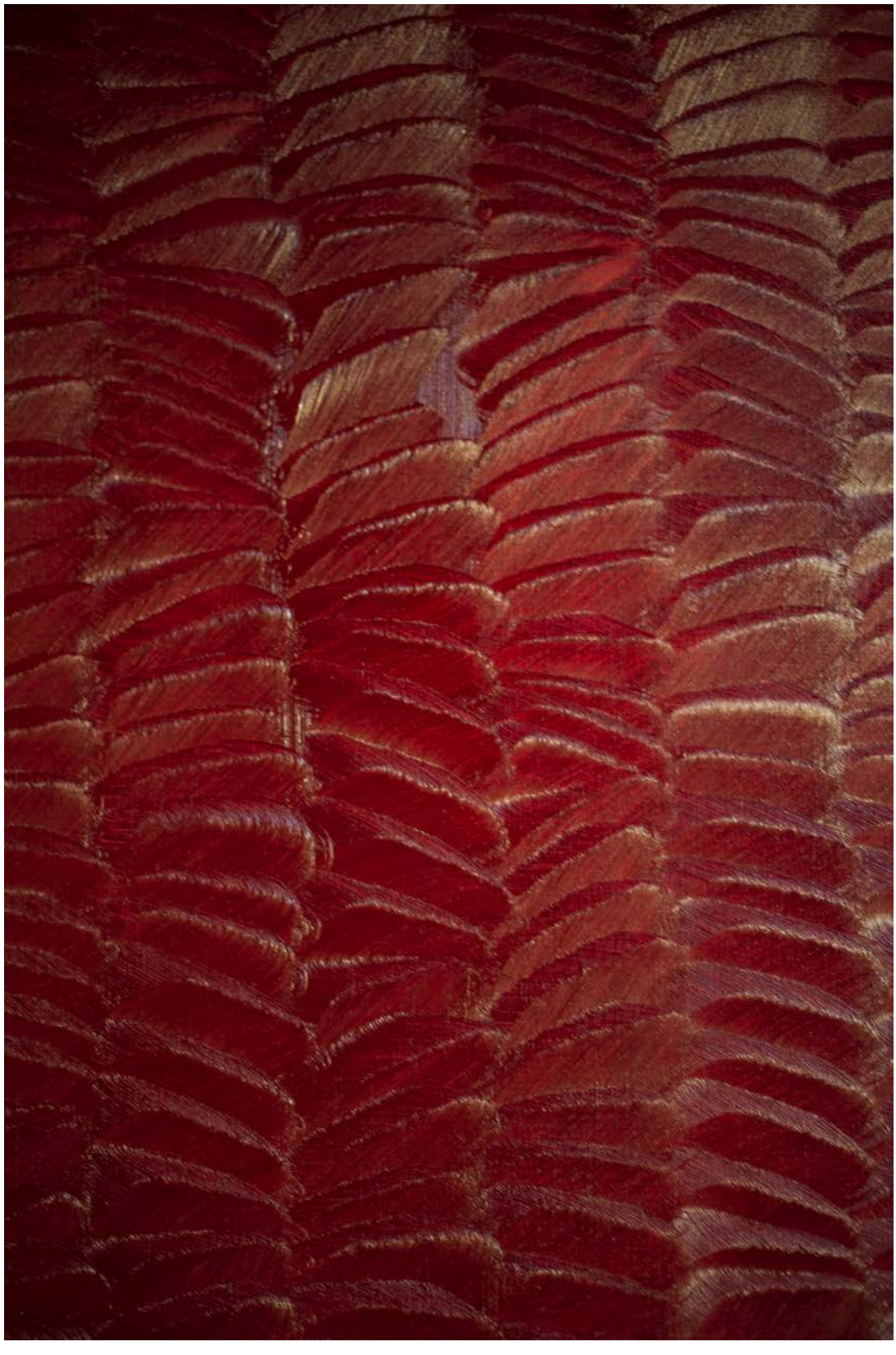
Murmures reptiliens,
huile sur lin,
195 × 130 cm
2019

Beneath the broken barrel vault of the monks' dormitory, the *Murmurs* invite the visitor to enter into the intimacy of colour. Their vibratory effects – through the exaltation of nuance and the myriad of reflections – broaden the sensitivity of vision and find their fullness in this place of spirituality and repose. A temporal parenthesis nestled within the tumult of the world, the experience is akin to a meditation.

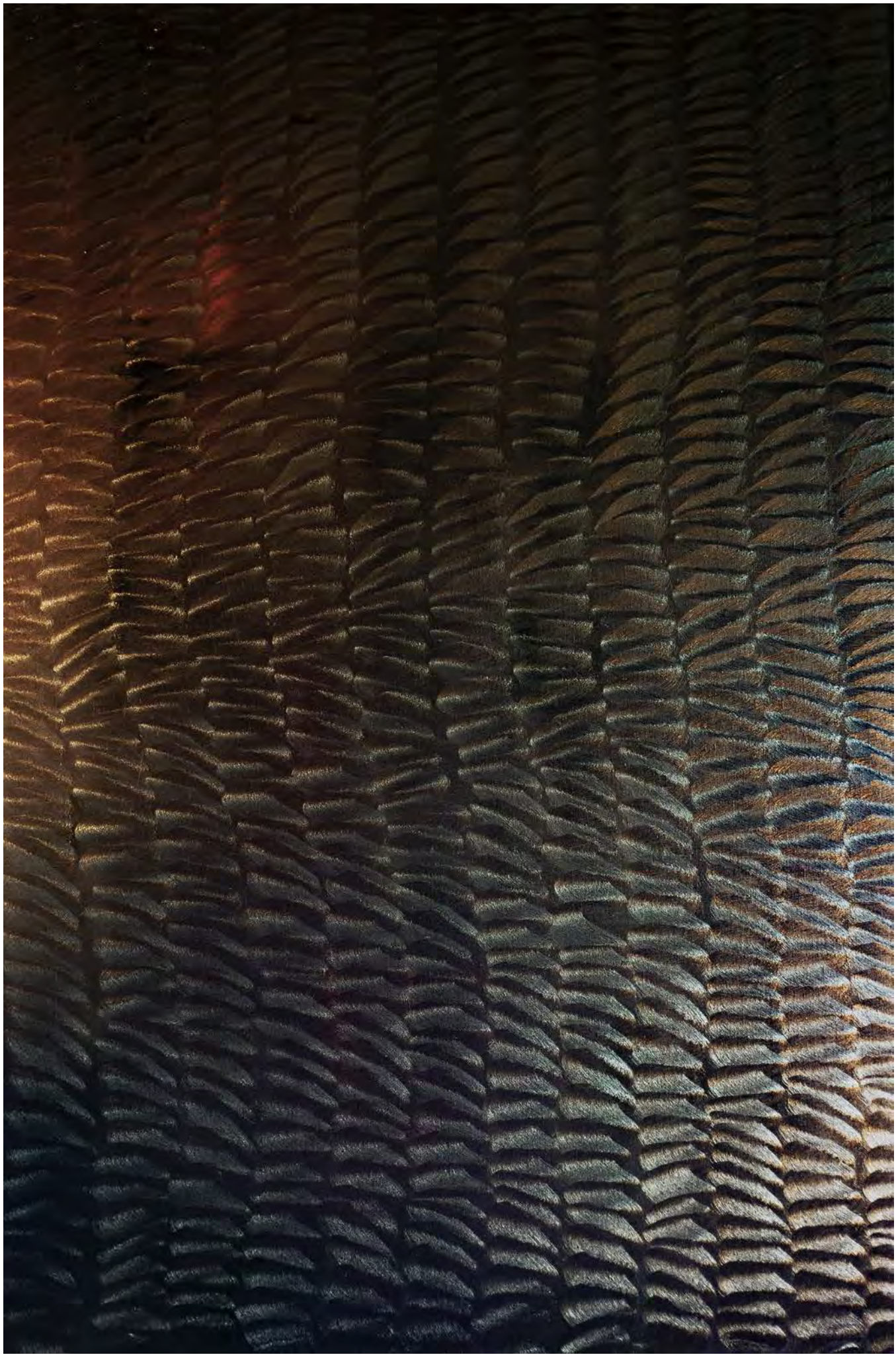
Sous la voûte en berceau brisé du dortoir des moines, les *Murmures* invitent le visiteur à pénétrer dans l'intimité de la couleur. Leurs effets vibratoires, par l'exaltation des nuances et la myriade des reflets, élargissent la sensibilité de la vision et trouvent leur plénitude dans ce lieu de spiritualité et de repos. Parenthèse temporelle enchâssée dans le tumulte du monde, l'expérience s'apparente à une méditation.

Murmures incandescents,
huile sur lin,
195 × 130 cm
2021

Page de gauche :
Murmures ambre,
huile sur lin,
195 × 130 cm
2019

Murmures n°5,
huile sur papier,
83 × 63 cm
2025

Murmures n°2,
huile sur papier,
83 × 63 cm
2025

Murmures n°4,
huile sur papier,
83 × 63 cm
2025

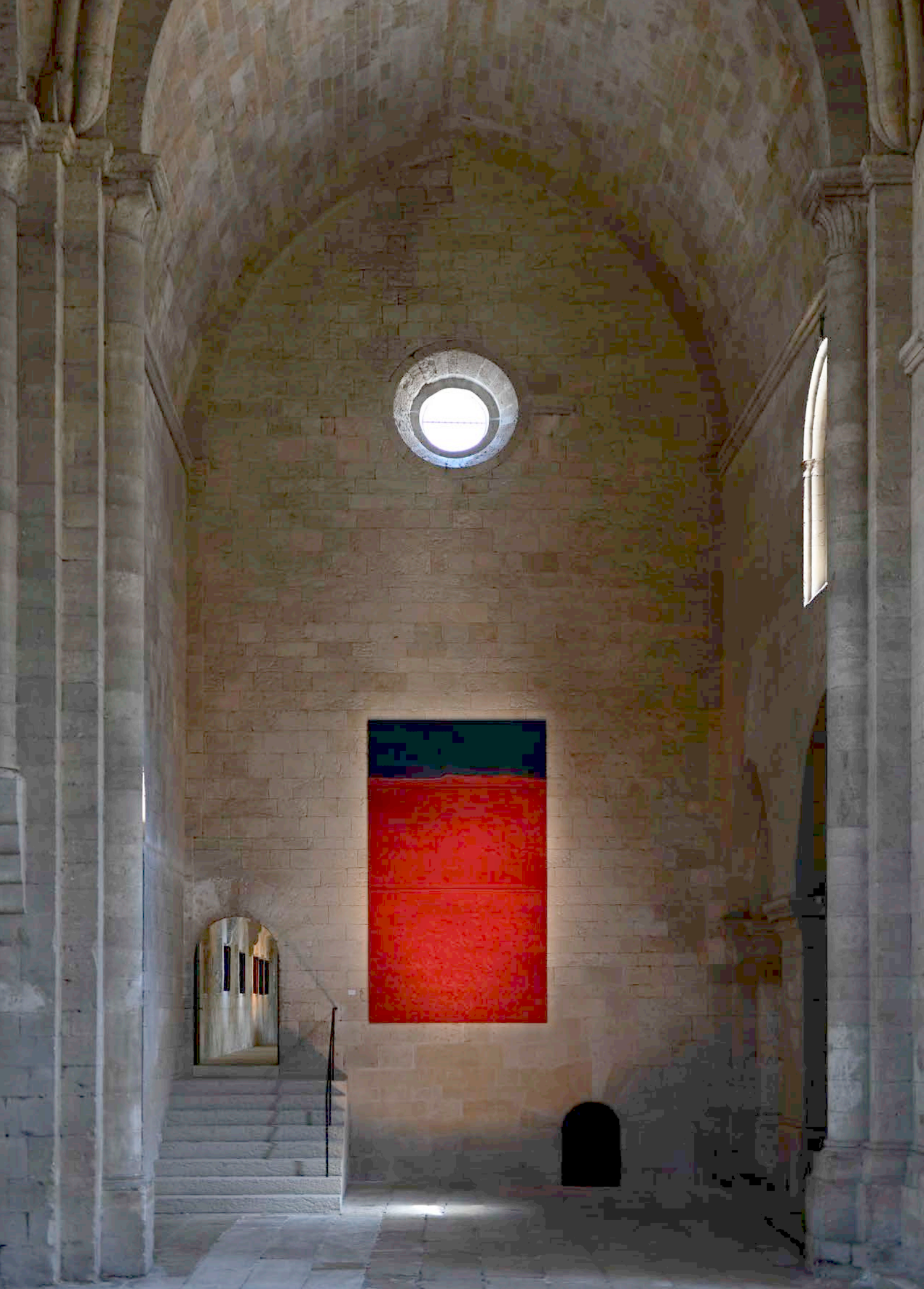
Murmures n°3,
huile sur papier,
83 × 63 cm
2025

The abstraction of the desert landscape cleansed me, and rendered my mind vacant with its superfluous greatness. This creed of the desert seemed inexpressible in words.

L'abstraction du paysage désertique me purifiait, et rendait mon esprit vacant par sa grandeur excessive. Cette foi du désert semblait inexprimable par les mots.

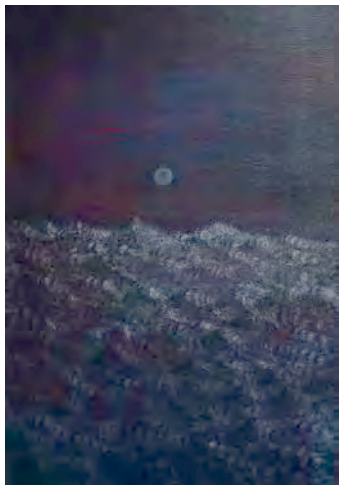
— T. E. Lawrence

Murmures dans les dunes,
huile sur lin,
450 × 250 cm
2026

Sand seems to be an endless song beneath the wind, sculpting dunes irradiated with light. The slow, continuous drift of sand creates a field of resonance and silence. The sky, at times unsettled, adds depth and tension, altering the atmosphere and reinforcing a sense of transformation.

Le sable semble être un chant sans fin sous le vent, sculptant les dunes irradiées de lumière. Le glissement lent et continu du sable crée un champ de résonance et de silence. Le ciel, parfois instable, ajoute profondeur et tension, altérant l'atmosphère et renforçant un sentiment de transformation.

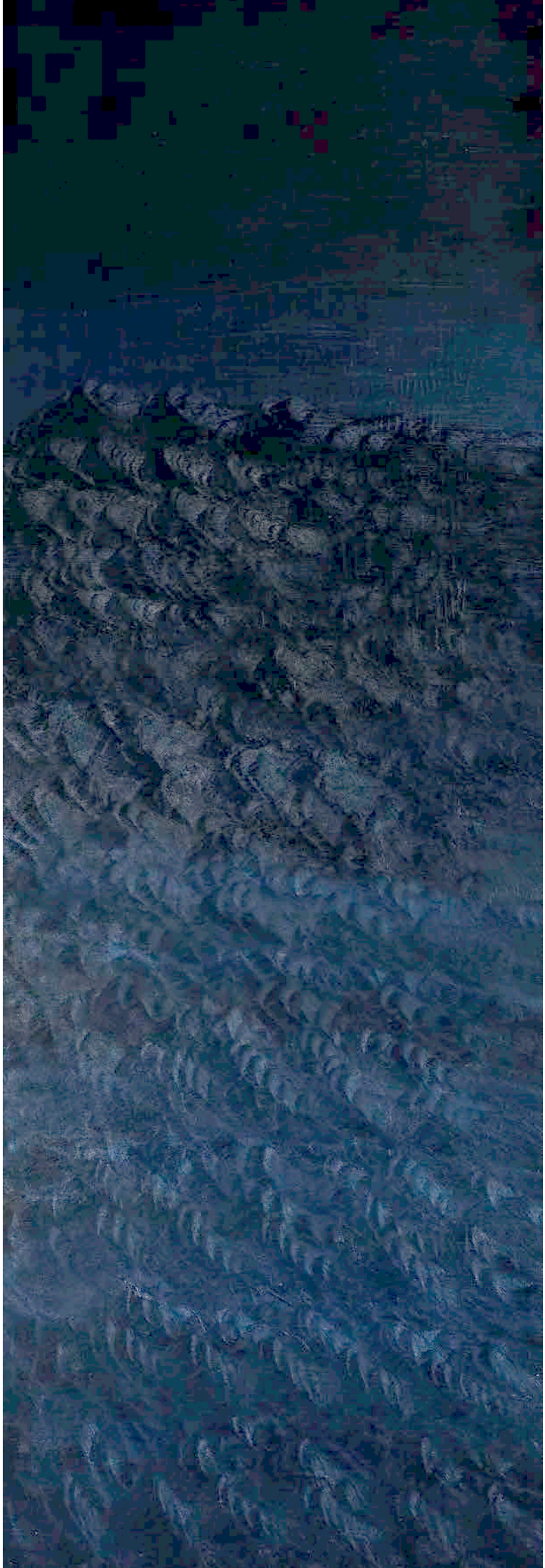

Lune argentée,
huile sur lin,
72 × 50 cm
2025

Présage d'une tempête,
huile sur lin,
92 × 65 cm
2024

Tempête dans les dunes,
huile sur lin,
147 × 114 cm
2026

Lune évanescente sur les dunes,
huile sur lin,
145 × 50 cm
2026

SÉRIE
STÈLES

I shall lose the buried value and the secret, but oh you,
you will radiate, solid memory, hard petrified moment, high guardian.

J'en perdrai la valeur enfouie et le secret, mais ô toi,
tu radieras, mémoire solide, dur moment pétrifié, gardienne haute.

— Victor Segalen

Impression,
huile sur métal,
141 × 97 cm
2026

I reign by the astonishing power of absence.

Je règne par l'étonnant pouvoir de l'absence.

— Victor Segalen

Within the walls of the refectory, the artist lays down the weight of monoliths drawn from raw matter, in dialogue with imaginary stelae – suspended echoes of ancient raised monuments. Mere imprints on metal, dreams of stone, wood or coloured glass, their surfaces engraved with motifs record the passage of time and shape matter itself. Layers of oil paint, slowly sedimented, suture colour and light, matter and ether, into a profound and silent bond.

Entre les murs du réfectoire, l'artiste dépose le poids de monolithes extraits de la matière brute en dialogue avec des stèles imaginaires, échos suspendus d'antiques monuments dressés. Simples empreintes sur le métal, rêves de pierre, de bois ou de verre coloré, leurs surfaces gravées de motifs enregistrent le passage du temps et façonnent la matière. Les couches de peinture à l'huile, lentement sédimentées, suturent la couleur et la lumière, la matière et l'éther, en un lien profond et silencieux.

Interstice,
huile sur métal,
140 × 95 cm
2026

Immersion,
huile sur lin, triptyque
195 × 390 cm
2026

Page de gauche :
Limen,
huile sur métal,
140 × 108 cm
2026

Stèle n°5,
huile sur papier,
83 × 63 cm
2025

Stèle n°4,
huile sur papier,
83 × 63 cm
2025

Stèle n°1,
huile sur papier,
83 × 63 cm
2025

Stèle n°6,
huile sur papier,
83 × 63 cm
2025

Monolithes,
170 × 55 × 90 cm,
140 × 80 × 80 cm,
2026

Some, which face neither South
nor North, neither East nor West,
nor any of the interstitial points,
designate the place par excellence,
the middle. Like overturned flagstones
or vaults engraved on the invisible face,
they offer their signs to the earth
which they press with a seal.

Certaines, qui ne regardent ni le Sud
ni le Nord, ni l'Est ni l'Occident,
ni aucun des points interlopes,
désignent le lieu par excellence,
le milieu. Comme les dalles renversées
ou les voûtes gravées dans la face
invisible, elles proposent leurs signes
à la terre qu'elles pressent d'un sceau.

— Victor Segalen

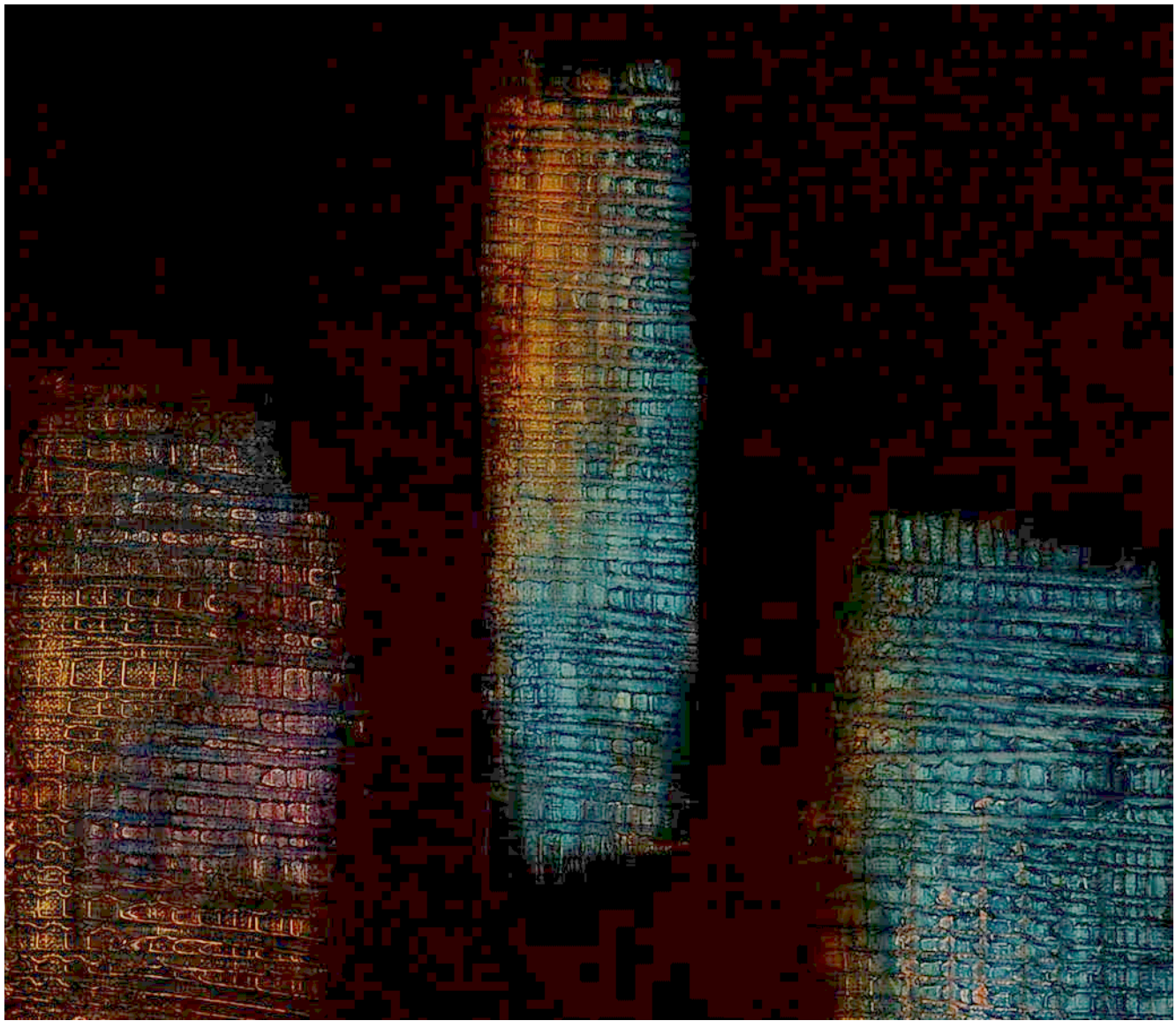
Céans,
huile sur lin,
350 × 200 cm
2026

Fulgor,
huile sur métal,
108 × 98 cm
2026

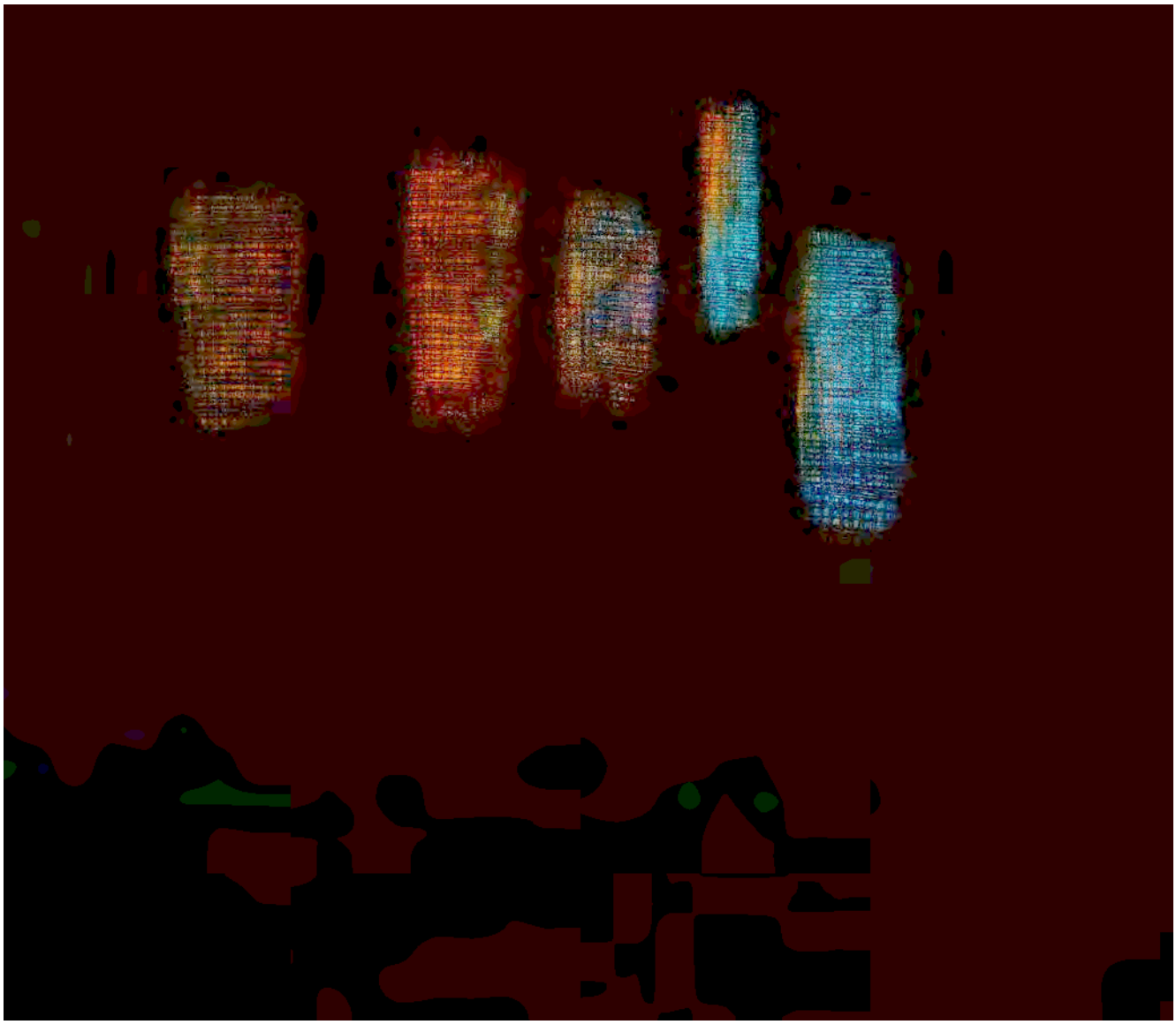

Arkhé,
huile sur métal,
141 × 105 cm
2026

Stèles I,
huile sur lin,
120 × 140 cm
2018
COLLECTION
PRIVÉE

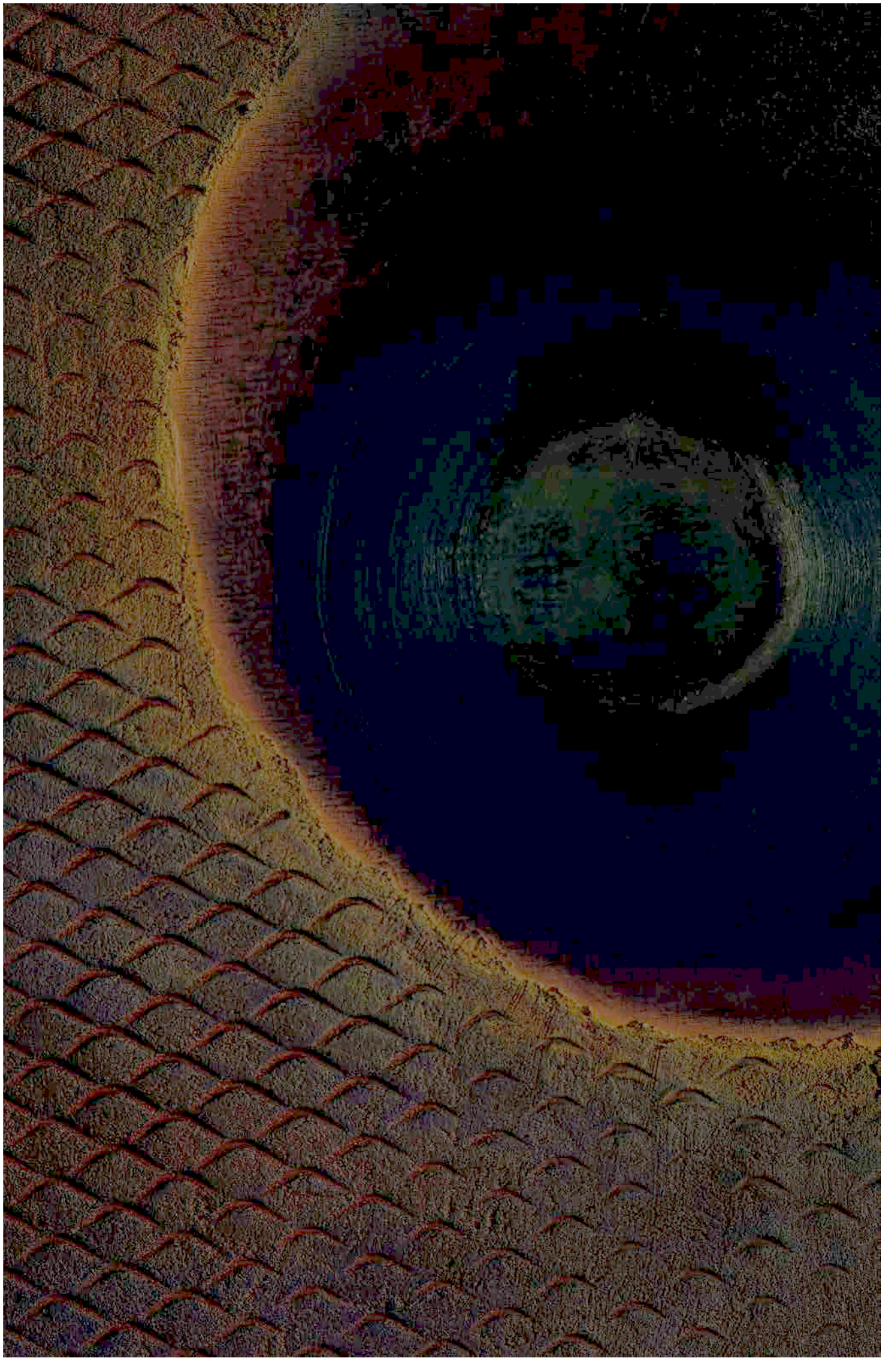

Page de gauche :
Aruna,
argile,
180 × 42 cm
2026
(œuvre de
Sarah Gavaghan)

Des lointains,
huile sur lin,
147 × 114 cm
2026

SÉRIE
COSMOS

It is an infinite sphere whose center is everywhere and whose circumference is nowhere.

C'est une sphère infinie dont le centre est partout, la circonférence nulle part.

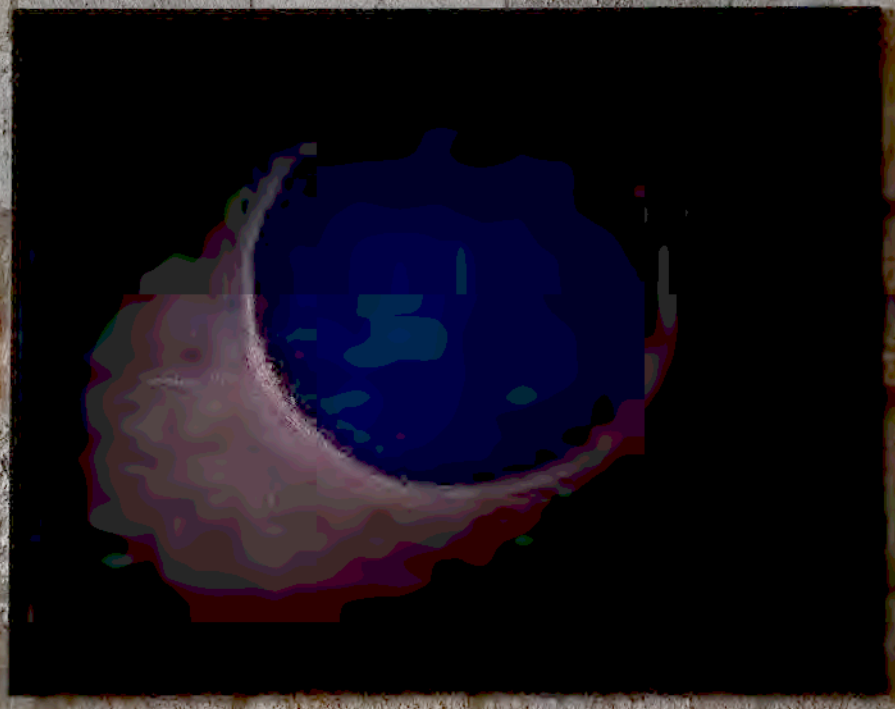
— Blaise Pascal, *Pensées*

L'infini (détail),
huile sur toile,
147 × 114 cm
2023

L'infini,
huile sur toile,
147 × 114 cm
2023

Fire is the ultra-living element.
It is intimate and it is universal. It lives in our heart. It lives in the sky. It rises from the depths of the substance and offers itself with the warmth of love.

Le feu est l'ultra-vivant.
Le feu est intime et il est universel.
Il vit dans notre cœur. Il vit dans le ciel.
Il monte des profondeurs de la substance et s'offre comme un amour.

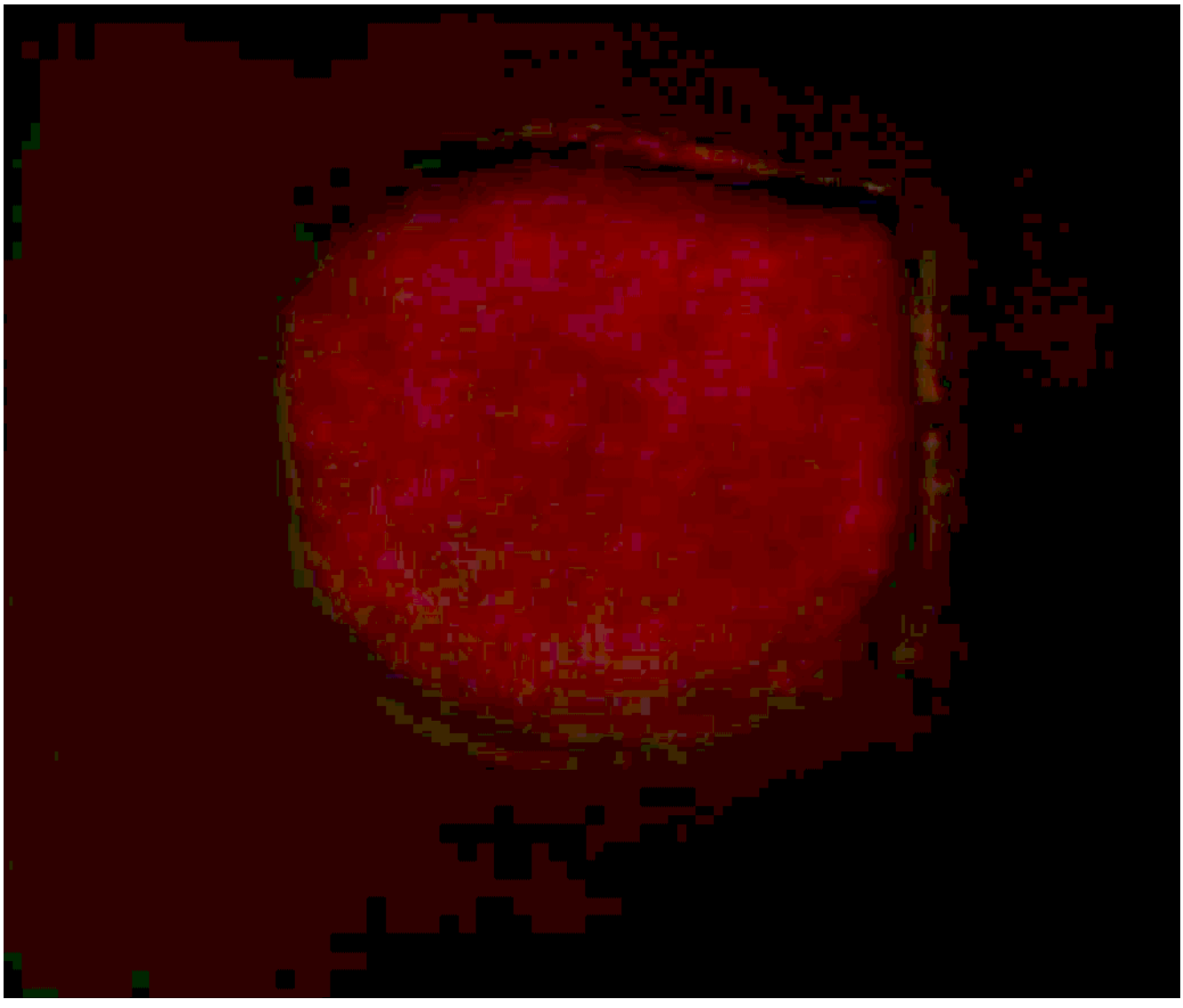
— Gaston Bachelard

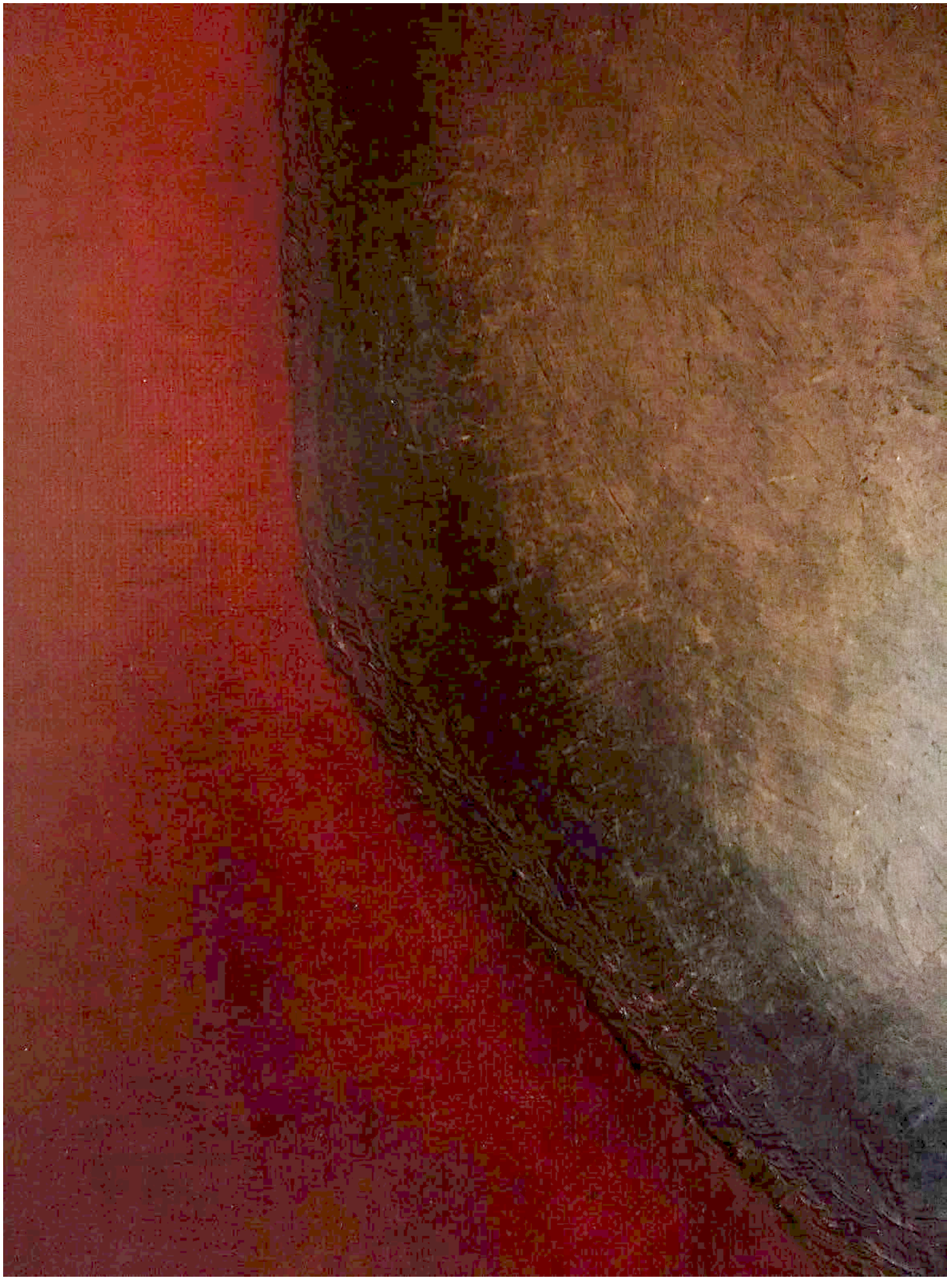
Page de gauche :
Irtiu,
huile sur toile,
114 × 147 cm
2026

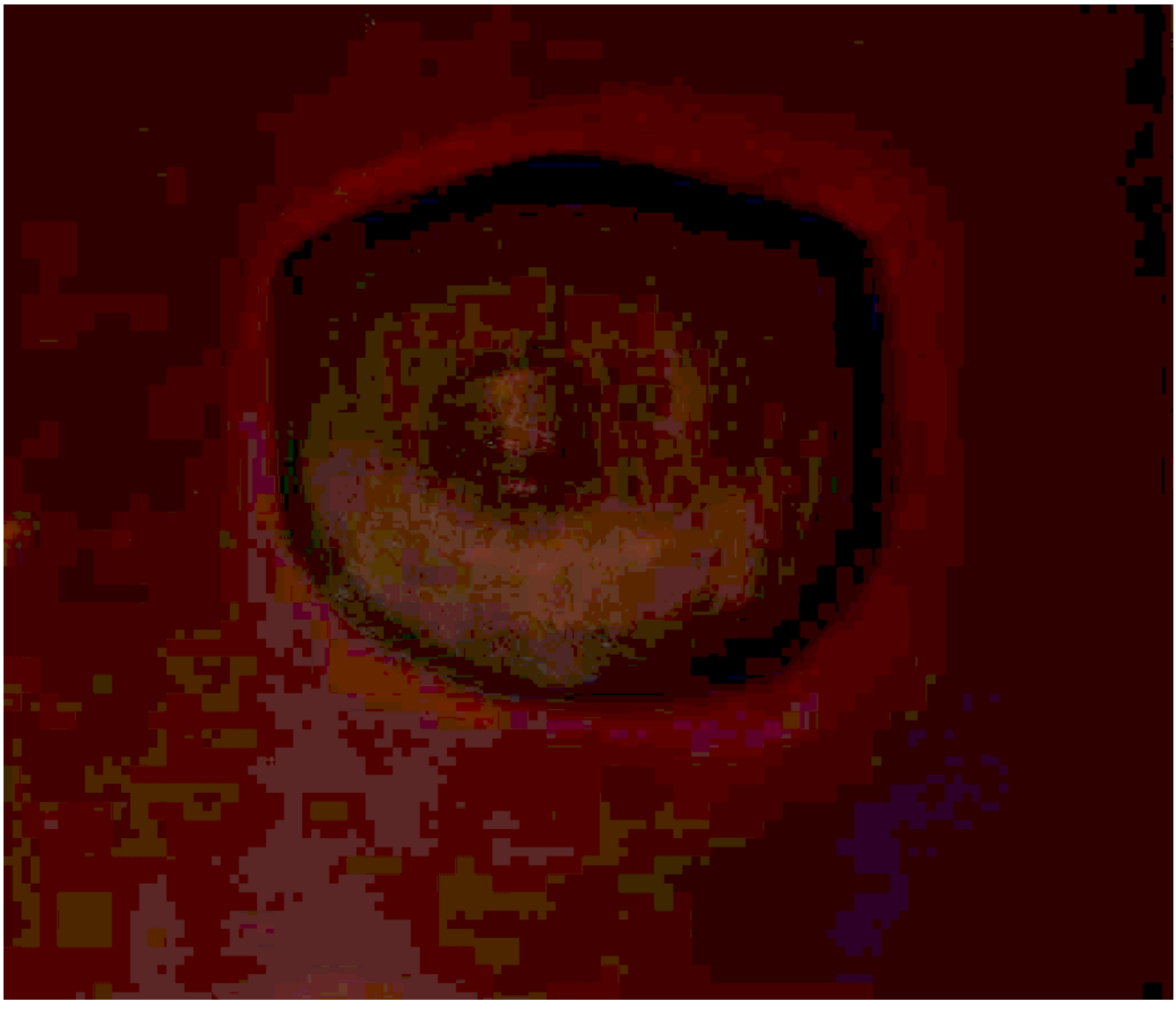
Hardoshir,
huile sur toile,
117 × 137 cm
2022

Two golden rectangles compose, side by side, the dimensions of the chapter house. The visitor enters into an expanded perception of time and immensity. The metamorphosis of planets – submerging the human scale of time – speaks to us of invisible movement, of slow evolution, of inexorable transformation. The cosmic perspective enters into resonance with that of the inner world. Like so many silent mirrors, the works weave the infinity of the cosmos into the depths of the intimate.

Deux rectangles d'or composent côte à côte les dimensions de la salle capitulaire. Le visiteur entre dans une perception élargie du temps et de l'immensité. La métamorphose des planètes, en noyant l'échelle temporelle humaine, nous parle de mouvement invisible, d'évolution lente, d'inexorable transformation. La perspective cosmique entre en résonance avec celle du monde intérieur. Comme autant de miroirs silencieux, les œuvres tissent l'infini du cosmos à la profondeur de l'intime.

Planète en fusion,
huile sur toile,
117 × 137 cm
2022

DANS L'ATELIER

It is the process – immersed in the unknown – that I feel most deeply. Painting brings forth territories long sensed.

C'est le processus – immergé dans l'inconnu – que j'éprouve le plus. La peinture fait éclore des territoires longtemps pressentis.

PROCESS

For Alain du Pontavice, painting is an experience before it is a representation. It is born from the encounter between matter and gesture – a gesture carried by a sensibility shaped over time, through intimate journeys, observations of nature, and encounters with diverse peoples and cultures. This sensibility forms a silent thread, woven secretly within him.

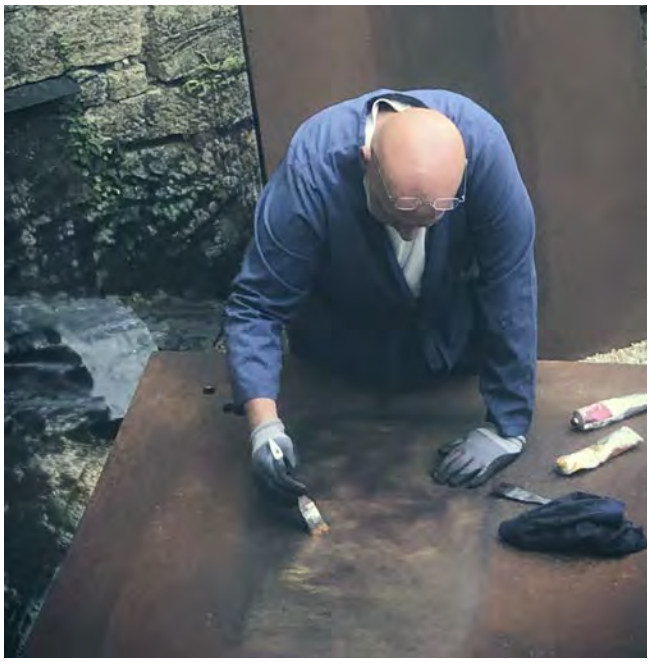
Each series finds its origin in a singular moment when a deep resonance rises to the surface and becomes mark. Like a vein of ore drawing the artist toward depths still to be explored, it pulls him in and guides him through a field of possibility that never stops renewing itself. His work proceeds from a constant openness to whatever materials, tools, and forms experience brings forth.

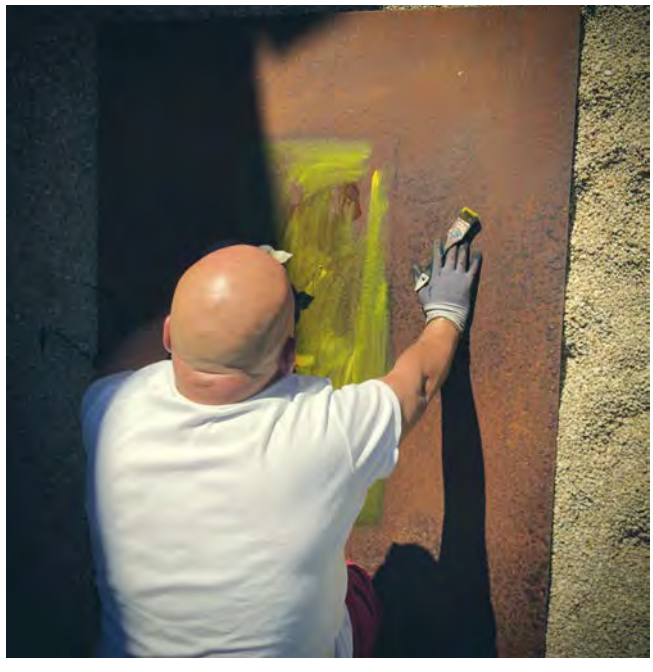
Murmures was born one winter night, when the body remembered years given over to the practice of calligraphy. Colour arrived through the memory of silk fabrics handled daily within the textile industry. From the meeting of these two experiences, the expression that would define the series emerged. What followed was an exploration of colour, first in miniature format, sensing which combinations of palette would bring to life the elements Alain wished to represent. These trials are carried out on small pieces of linen canvas, mimicking the effects and observing their rendering. Once the ingredients feel right, they are applied in large format, allowing energy, colour, and movement to galvanise the painting. Each work in the series uses a unique combination of gesture and colour, fully embodying the elements it evokes.

Cosmos took shape while Alain was living at the foot of the Andes, drawn by the energy of the Cordillera and its volcanic landscapes. Here, pigment becomes essential – it traces the metamorphosis of the elements and suggests the processes by which planets themselves form. The borders of *Planète en fusion,* like burnt copper in shades of grey and black, enclose a molten core caught in perpetual transformation. *L'Infini* has its origin in a half-arch of metal discovered at a blacksmith's. From an object with no apparent purpose came the idea of a cosmic door: a threshold opening onto the unknown – its pattern, like a mosaic, forming an unmistakable mould. The challenge lay in the thickness of the metal and the depth of the pattern, which then had to be carried over onto the canvas. The works in this series confront us with timescales beyond the human, making visible a becoming that never ceases.

Stèles is the fruit of a slow maturation, nourished by the writings of Victor Segalen and by a close attention to the organic as keeper of geological time. To this end, Alain du Pontavice worked outdoors, over many months, on salvaged sheets of metal left to oxidise over time before receiving treatment and then being painted. These works appear as inhabited memories, calling the passer-by back to their own presence. Painting, here, seeks to turn the fleetingness of lived moments into a "perpetual instant," setting a form of permanence against the ephemeral. *Céans* – "Here," in Old French – asserts, through presence alone, the anchoring of an incarnation. The work reminds us that all existence is a way of dwelling in the world, of standing within it and recognising oneself there. This principle of incarnation finds its most distant echo in *Arkhè* – the original principle, in ancient Greek – which points to the beginning, before all form. Matter in its rawest state.

PROCÉDÉS

La peinture est, pour Alain du Pontavice, une expérience avant d'être une représentation. Elle naît de la rencontre entre la matière et le geste, un geste porté par une sensibilité façonnée au fil du temps, des voyages intimes, des observations de la nature et des rencontres avec des peuples et des cultures diverses. Cette sensibilité constitue une trame silencieuse, secrètement tissée en lui.

Chaque série trouve son origine dans un moment singulier où une résonance profonde affleure et se fait trait. Comme un filon qui entraîne l'artiste vers des profondeurs à explorer, elle l'aimante et le guide dans un champ de possibles sans cesse renouvelé. Son travail procède d'une disponibilité constante aux matériaux, aux outils et aux formes que l'expérience fait émerger.

Murmures est née une nuit d'hiver, lorsque le corps s'est souvenu des années consacrées à la pratique de la calligraphie. La couleur s'est invitée à travers la mémoire des étoffes de soie maniées quotidiennement dans l'industrie textile. De la rencontre de ces deux expériences est apparu ce qui allait constituer l'expression de la série. S'en suivit l'exploration des couleurs, d'abord en format miniature, pour sentir quelles combinaisons de palette donneraient vie aux éléments qu'Alain souhaitait représenter. Ces essais sont menés sur de petits formats de toile de lin, reproduisant les effets recherchés et observant leurs rendus. Une fois les ingrédients justes trouvés, ils sont appliqués en grand format, laissant l'énergie, la couleur et le mouvement galvaniser la peinture. Chaque œuvre de la série emploie une combinaison unique de gestes et de couleurs, incarnant pleinement les éléments qu'elle évoque.

Cosmos a pris forme alors qu'Alain vivait au pied des Andes, attiré par l'énergie de la Cordillère et les paysages volcaniques. Le pigment y devient essentiel ; il accompagne la métamorphose des éléments et suggère les processus qui président à la formation des planètes. Les bordures de *Planète en fusion,* semblables à du cuivre brûlé aux nuances gris-noir, entourent un magma originel en perpétuelle transformation. *L'Infini* a pour origine un demi-arc métallique découvert chez un forgeron. D'un objet sans destination apparente est née l'idée d'une porte cosmique : un seuil ouvrant vers un espace inconnu – le motif, telle une mosaïque, formant un moule évident. La difficulté tenait à l'épaisseur du métal et à la profondeur du motif, qu'il fallait ensuite reporter sur la toile. Les œuvres de cette série nous confrontent à des temporalités qui excèdent l'échelle humaine et rendent perceptible un devenir incessant.

Stèles est le fruit d'une maturation lente, nourrie par les écrits de Victor Segalen et par une attention portée à l'organique comme dépositaire des temps géologiques. Pour cela, Alain du Pontavice a travaillé en extérieur, durant de nombreux mois, sur des tôles métalliques de récupération, laissées à s'oxyder avec le temps avant de recevoir un traitement, puis d'être peintes. Les œuvres apparaissent comme des mémoires habitées, rappelant le passant à sa propre présence. La peinture tente alors de transformer la fugacité des instants vécus en un « instant perpétuel », opposant à l'éphémère une forme de permanence. *Céans* – « Ici », en vieux français – affirme, par sa seule présence, l'ancrage d'une incarnation. L'œuvre rappelle que toute existence est une manière d'habiter le monde, de s'y tenir et de s'y reconnaître. Ce principe d'incarnation trouve son horizon le plus lointain dans *Arkhè* – le principe originel, en grec ancien – qui renvoie au commencement, avant toute forme. La matière première dans son état brut.

THE PERPETUAL INSTANT

Colour is the place where our brain and the universe meet.
— Paul Cézanne

Alain du Pontavice has all the qualities of poets from before the great rupture, and his painting, which at first glance seems to withdraw from reality, yet lives and vibrates from within. One does not need to prod him much to hear him say that his brushes pursue the secret relationships between humankind and the universe. Reconnecting these bonds can no longer be an empty phrase today, nor a deferred aspiration. The trap, then, would be to classify him among the incurable, and often hazy, followers of Mark Rothko, sacrificing, in their need for the divine, the treasure of our earthly attachments.

The sacred without sensations, or the organic without the pathways and channels that lead us to it: this is the program he rejects. Anyone who has visited his studio and observed him at work knows well where his enduring obsessions lie. To quote Cézanne, with whom we speak before vast canvases waiting to be declared finished, "contact with nature" remains the fundamental principle, since the artist retains mastery over how to translate his openness to the world, how to attune himself to the trembling of appearances, and how to make us forget the two-dimensionality of his supports, canvas or metal. Then begins, then surges forth, the true infinity of painting, its sole means of reaching the other infinity.

Listening to him further, or watching him gently examine with eye or hand the paintings destined for the Abbey of Silvacane, covered with quivering material, marine here *(Murmures acqua)*, vegetal and woody elsewhere *(Murmures dans la forêt)*, one becomes convinced of their paradoxical realism. Non-figuration, the term Alain du Pontavice prefers, is therefore not condemned to be mere subtraction, withdrawal into oneself, or sterile silence out of fear of forming images. The idea of an "abstraction" that is attentive, that arises from meditations turned toward what is not the self, clearly appeals to him: *Nature speaks to us silently, say the ancient poets. It constantly invites us to grasp the murmurs of the world. Everything in my work is born of these exchanges, which do not need words to become perceptible, and which painting may be better suited to reveal.* Even when the titles he gives his works afterward do not explicitly designate what they owe to the "elements" or to simple things, they never detach from them.

One might speak of "presence," if the term were not so overused and now emptied of its metaphysical dimension. Indeed, determined as it is to disrupt any usual, utilitarian relationship to the world, one for which we ought to be accountable, Alain du Pontavice's painting calls for less worn-out words in its search for a new form of the "sublime," in the sense understood in the eighteenth century. Since what is commonly called the Age of Enlightenment, a whole lineage of creators, driven by ecstasy or dread, has ceased to make humanity the measure of the universe, thus returning it to its fundamental enigma.

For these seekers of the unfathomable, the essential task is to bring forth another space, to offer another stage for our imagination, and consequently to change the way the world appears to us. In the case of the works composing the *Stèles* series, a transparent homage to Victor Segalen and responses to those inscriptions carved in stone whose "meaning is not one," the impression of a "sacred emergence" confirms that one need not express too much in order to signify, or to attain a higher degree of existence. This will no doubt be better appreciated at the Abbey of Silvacane.

In China, with which Alain du Pontavice is familiar, it is not uncommon for visiting Europeans, especially those driven by a passion for the arts or literature, to feel the need, as Segalen wrote, to transform the fleetingness of moments into a "perpetual instant." Vertical and strong by its own weight, as indicated by one of his monumental works exhibited here, the stela is as proud as it is precarious, as sovereign as it is dependent on our curiosity. Does Alain du Pontavice ask anything more of his colours, and of us, simple spectators, travellers through time, all too burdened by the flood of signs and the incessant noise that pollute and defile our present?

The difficulty of submitting to the school of silence makes this listening all the more imperative. Before these paintings, where the artist seeks to experience the music of the cosmos or to embrace the infinite, to return to and quote one of his most emblematic works, it is Baudelaire of *The Flowers of Evil* who comes to mind, and the moral of *The Voyage,* his poem of joyful vertigo. Immersion in the "Unknown to find something new" must obviously not be reduced to the childish craving for novelty fostered by our self-destructive societies. Let us rejoice that there are still painters capable of resisting them, and of escaping the tyranny of the ephemeral.

Les Jurres, mars 2026
Stéphane Guégan
Art critic and historian, exhibition curator,
and scientific advisor to the presidency of the Musée d'Orsay.

L'INSTANT PERPÉTUEL

La couleur est le lieu où notre cerveau et l'univers se rencontrent.
— **Paul Cézanne**

Alain du Pontavice a tout des poètes d'avant la grande déliaison, et sa peinture, qui semble se réfugier hors du réel à première vue, vit et vibre depuis son centre. Il n'est pas nécessaire de le pousser beaucoup pour l'entendre dire que ses pinceaux traquent les relations secrètes entre l'homme et l'univers. Renouer ces liens-là ne saurait plus être aujourd'hui une vaine formule. Ou une aspiration différable. Le piège serait donc de le classer parmi les incurables, et souvent nuageux, émules de Mark Rothko, sacrifiant à leur besoin de divin le trésor de nos attaches terrestres.

Le sacré sans les sensations, ou l'organique sans les relais et les chemins qui nous y mènent, voilà le programme qu'il réfute. Quiconque a visité son atelier et l'a observé au travail sait bien où situer ses obsessions de toujours. Pour citer Cézanne, dont nous parlons devant de vastes toiles en attente d'être dites achevées, le «contact avec la nature» demeure le principe primordial, puisque l'artiste reste maître de la façon de traduire son ouverture au monde, de s'accorder au tremblement des apparences et de nous faire oublier la bidimensionnalité de ses supports, la toile ou le métal. Alors commence, s'élance la véritable infinité de la peinture, son seul moyen de rejoindre l'autre infini.

À l'écouter encore, ou à le voir caresser de l'œil ou de la main les tableaux en partance pour l'abbaye de Silvacane, recouverts de matière frémissante, marine ici *(Murmures acqua)*, végétale et boisée plus loin *(Murmures dans la forêt)*, on achève de se persuader de leur réalisme paradoxal. La non-figuration, terme qu'Alain du Pontavice préfère, n'est donc pas condamnée à être toujours soustraction, repli sur soi, silence stérile par peur de faire image. L'idée d'une «abstraction» qui serait attention, qui procèderait de méditations tournées vers le non-soi, à l'évidence, lui plaît: *La nature nous parle silencieusement, affirment les anciens poètes. Elle nous invite sans cesse à se saisir des murmures du monde. Tout chez moi naît de ces échanges, qui n'ont pas besoin de mots pour se rendre sensibles, et que la peinture est peut-être mieux apte à révéler.* Même quand les titres qu'il leur donne après coup ne désignent pas explicitement ce que ses œuvres doivent aux «éléments» ou aux simples choses, elles ne s'en retirent jamais.

On parlerait de «présence», si le terme n'était pas aussi galvaudé et désormais vidé de sa composante métaphysique. D'ailleurs, décidée qu'elle est à bouleverser tout rapport usuel, utilitaire, au monde dont nous devrions être comptables, la peinture d'Alain du Pontavice réclame des mots moins usés dans sa recherche d'une nouvelle forme de «sublime», au sens où l'entendait le XVIIIe siècle. Depuis ce qu'il est convenu d'appeler l'âge des Lumières, toute une famille de créateurs, épris d'extase ou d'effroi, ont cessé de faire de l'homme la mesure de l'univers, ramené ainsi à son énigme fondamentale.

L'essentiel, pour ces curieux de l'insondable, est de faire advenir un autre espace, d'offrir un autre théâtre à notre imagination, et de changer en conséquence la façon dont le monde nous apparaît. S'agissant des œuvres qui composent la série des *Stèles,* hommage transparent à Victor Segalen, et réponses à ces inscriptions gravées dans la pierre et dont le «sens n'est pas un», l'impression produite d'un «surgissement sacré» confirme qu'il n'est pas besoin de trop exprimer pour signifier, ou accéder à un degré d'existence supérieur. On le mesurera sans doute mieux à l'abbaye de Silvacane.

En Chine, dont Alain du Pontavice est familier, il n'est pas rare que les Européens de passage, surtout si le démon des arts ou des lettres les anime, éprouvent le besoin, écrivait Segalen, de vouloir transformer la fugacité des moments en un «instant perpétuel». Verticale et forte de son seul poids, comme l'indique une de ses réalisations monumentales exposées ici, la stèle est aussi altière que précaire, aussi souveraine que dépendante de notre curiosité. Alain du Pontavice demande-t-il autre chose à ses couleurs et à nous, simples spectateurs, voyageurs du temps, bien trop sollicités par le flux de signes et la rumeur incessante qui polluent, souillent notre présent?

La difficulté de se soumettre à l'école du silence rend cette écoute plus impérative. Devant les tableaux où l'artiste tente d'éprouver la musique du cosmos, ou d'épouser l'infini, pour y revenir et citer l'une de ses œuvres les plus emblématiques, c'est au Baudelaire des *Fleurs du Mal* que l'on songe, et à la morale du *Voyage,* son poème du vertige heureux. L'immersion dans «l'Inconnu pour trouver du nouveau» ne doit évidemment pas être ramenée au puéril besoin de neuf qu'entretiennent nos sociétés suicidaires. Réjouissons-nous qu'il existe encore des peintres capables de leur tenir tête, et d'échapper à la tyrannie de l'éphémère.

Les Jurres, mars 2026
Stéphane Guégan

Critique et historien d'art, commissaire d'exposition,
conseiller scientifique auprès de la Présidence du musée d'Orsay.

BIOGRAPHY — BIOGRAPHIE

Alain du Pontavice grew up in Paris in the 1960s, where he discovered drawing at the independent academy of La Grande Chaumière and in the studios of sculptor friends living in the Montparnasse district.

In 1987, he graduated with a degree in Mandarin Chinese from the University of Paris 7, after which he spent fifteen years in China, where he studied calligraphy and practised Taiji and meditation. During this period, he also worked in the textile industry, developing a passion for techniques such as Ikat, Batik and Shibori. In 2002, he settled in South America, where he was captivated by the energy of the Andes.

Oil painting fascinates him as a medium, as does canvas, which offers endless possibilities in both colour and texture. His knowledge of textiles has enriched his perception of tones and his intuitive approach to composition. The influence of his extended stays in Asia and South America, along with his immersion in different cultures and techniques, has further nourished the palette and complexity of his work.

Alain lives and works in France, where his studio is based. He exhibits regularly in the United Kingdom, France and Germany. His works are held in private collections across Europe, the United States, the United Kingdom, Japan and Singapore.

Alain du Pontavice grandit à Paris dans les années 1960 et s'initie au dessin à l'académie indépendante de La Grande Chaumière ainsi que dans les ateliers d'amis sculpteurs vivant dans le quartier de Montparnasse.

En 1987, Il est diplômé d'une licence de chinois mandarin à l'Université de Paris 7, après quoi il vit quinze ans en Chine où il apprend la calligraphie et pratique le Taiji et la méditation. Il travaille également à cette époque dans les industries du textile, passionné de techniques telles que l'Ikat, le Batik et le Shibori. En 2002, il s'installe en Amérique du Sud où il est captivé par l'énergie des Andes.

La peinture à l'huile le fascine en tant que médium, de même que la toile qui offre des possibilités infinies tant dans l'utilisation des couleurs que dans la texture. La connaissance des textiles a enrichi sa perception des teintes et son approche intuitive de la composition. L'influence de ses longs séjours en Asie et en Amérique du Sud, l'absorption de différentes cultures et techniques ont aussi nourri la palette et la complexité de son travail.

Alain vit et travaille en France où se trouve son atelier. Il expose régulièrement au Royaume-Uni, en France et en Allemagne. Ses œuvres se trouvent dans des collections privées en Europe, aux États-Unis, au Royaume-uni, au Japon et à Singapour.

EXHIBITIONS — EXPOSITIONS

SOLO

Massoumi Gallery, (Hamburg, Germany)
9 May–30 June 2025

Solo Exhibition, Galerie au Médicis (Paris, France)
15–20 October 2019

A Journey from here and beyond,
Clerkenwell Gallery (London, UK)
19 June–1 July 2018

GROUP

Horizon, Lime Tree Gallery (Bristol, UK)
4 May–6 June 2023

Fresh Art Fair (Ascot, UK)
22–25 September 2022

Fresh Art Fair (Cheltenham, UK)
10–12 June 2022

Synergy, Sheridan Russell Gallery (London, UK)
2–8 November 2021

Cambridge Art Fair (Cambridge, UK)
26–29 September 2019

Fresh Art Fair (Ascot, UK)
20–22 September 2019

Sheridan Russell Gallery (London, UK)
13–22 May 2019

Fresh Art Fair (Cheltenham, UK)
26–28 April 2019

Edinburgh Art Fair (Edinburgh, UK)
23–25 November 2018

Sheridan Russell Gallery (London, UK)
1–7 November 2018

PERSONNELLES

Massoumi Gallery, (Hambourg, Allemagne)
9 mai–30 juin 2025

Galerie au Médicis, (Paris, France)
15–20 octobre 2019

A Journey from here and beyond,
Clerkenwell Gallery (Londres, RU)
19 juin–1 juillet 2018

COLLECTIVES

Horizon, Lime Tree Gallery (Bristol, RU)
4 mai–6 juin 2023

Fresh Art Fair (Ascot, RU)
22–25 septembre 2022

Fresh Art Fair (Cheltenham, RU)
10–12 juin 2022

Synergy, Sheridan Russell Gallery (Londres, RU)
2–8 novembre 2021

Cambridge Art Fair (Cambridge, RU)
26–29 septembre 2019

Fresh Art Fair (Ascot, RU)
20–22 septembre 2019

Sheridan Russell Gallery (Londres, RU)
13–22 mai 2019

Fresh Art Fair (Cheltenham, RU)
26–28 avril 2019

Edinburgh Art Fair (Édimbourg, RU)
23–25 novembre 2018

Sheridan Russell Gallery (Londres, RU)
1–7 novembre 2018

Jean-Pierre Serrus
Maire de la Roque-d'Anthéron
Conseiller Métropolitain d'Aix-Marseille-Provence
Vice-Président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

Alix Diop
Adjointe à la Vie associative et culturelle

Michèle Guérin
Présidente de l'Association Patrimoine Art et Culture
Commissaire de l'Exposition

Carole Pauvarel
Directrice du Pôle culture, sport et vie associative

Aurore Oliveri
Responsable de l'Abbaye de Silvacane

Sarah Gavaghan — Artiste, organisation
Nathalie Rooney — Relations presse
Caroline Le Got — Relations presse
Saar Honner — Conseil production
Ilco Schuringa — Conseil production
Janusz Blocki — Conseiller technique, montage
Manuel Drouglazet — Montage, création sonore film *The Sounds of Murmurs*
Guillaume Vantroys — Montage et post production film *The Sounds of Murmurs*
Christophe Buckwell — Organisation, montage
Dominique Pollet — Éclairage
Kyle Spencer — Film exposition

Remerciements
Marc du Pontavice, Alix de Maistre, Mireille de Maistre
Delphine Storelli, Anna Kaiser, Christian Stumpp
Heidi Vanhaverbeke, Susanna Sana Fieber, Moritz Teriete
Shauna Bennett, Isabelle Ricard, Mistral Metal,
Ardoisière de Corrèze, Master Toiles, Kopa, Serge Panarotto

Exposition réalisée par l'**Association Patrimoine, Art et Culture**
avec le concours de la **Mairie de la Roque D'anthéron,**
du **Département des Bouches Du Rhône**
de la **Métropole Aix-Marseille-Provence**
et du **Lion's Club**

Catalogue

Textes
Alain du Pontavice

Photos
Alain du Pontavice
Sarah Gavaghan
Anna Kaiser
Christian Stumpp

Conception graphique
studiofoltzer

ISBN : 979-10-987337-0-3
Dépôt légal : juillet 2026
© Alain du Pontavice, 2026

Ce livre a été achevé d'imprimer
sur les presses de KOPA
en Lituanie en juillet 2026.

...No water murmurs but
what my flute pours forth
Into the grove besprinkled
with accords...

Ne murmure point d'eau
que ne verse ma flûte
Au bosquet arrosé
d'accords...

— Stéphane Mallarmé,
L'Après-midi d'un faune

ISBN : 979-10-987337-0-3