

Chambéry

Incises

Pauline de Chalendar

et nouEs n'étions pas censéEs survivrE HÉLÈNE LÉONARD

EXPOSITION DU 22.03.2023 AU 14.04.202

HALL D'EXPOSITION DE LA CITÉ DES ARTS

LE MOT DU DIRECTEUR

La Cité des arts est très heureuse d'accueillir pour sa saison artistique 2023-2024 Pauline de Chalendar et Hélène Léonard, deux artistes engagées au coeur des préoccupations de notre société.

Ces regards croisés d'artistes contemporaines nous questionnent, nous interrogent.

Chacune à leur manière, elles nous proposent une exposition qui allie sensibilité et militantisme : l'une sur la résistance dans les situations de précarité, l'autre sur la symbolique de la blessure, à travers le dessin et le geste gravé.

Fabrice Lelong Directeur de la Cité des arts

DIRE EN CREUX

Cette exposition recueille plusieurs travaux récents et plus anciens autour de la symbolique de la blessure.

Incises, le titre, évoque tout à la fois la fissure au sol qu'on tente de colmater, l'entaille dans la plaque de bois, la béance d'une plaie vécue intimement ou à l'échelle du monde vivant. Il y a toutes les blessures sous-entendues, celles suggerées en creux dans la pudeur et la douceur d'un geste, un geste qui aide à les refermer.

Au sens littéral, une incise est une courte proposition indépendante insérée dans une phrase, entre virgules, tirets ou parenthèses. Cette exposition marque aussi une ponctuation, un arrêt sur image(s) dans ma recherche entre dessin, estampe et œuvre dans le paysage.

J'ai travaillé ce livret comme une fenêtre ouverte sur l'atelier. Bienvenue et bonne lecture !

Pauline de Chalendar

LES BRECHES

Dessins originaux réalisés entre novembre 2021 et janvier 2022

Dans un paysage de montagne, une femme explore les aspérités de ses émotions.

ROCHERS BULLED REPLAT VAGUES PLATEAU FALAISES BRIQUES BRAHE MURS PIERRE DEBOUTS VENT TEU FOLLET CASCADU TORRINTS GLACIER 1 APIAZ GRAINF CHE SOMMED JOURCE FOURTE cimes RFFUGF ORAGE FORED LAC TALWEG FTANG GOUFFRE MARKEAGES MIRAGES MONT TERRE LABOURE COLLINE REPLOMB TERRAIN A NU

Mélèze gravé, ardoises, nacre, plantes vivaces - oeuvre dans le paysage, juillet 2022

Posée comme un geste de réconciliation, une tentative de guérison «après coup», Aléa fait dialoguer les blessures touchant à notre intimité avec celles de la montagne qui s'abîme dans le réchauffement climatique. Nul doute que les fleurs et plantes sauvages recouvriront vite cette griffure dans la forêt, mais la silhouette et son regret resteront là. L'intense activité humaine n'est-elle pas avant tout un risque pour elle-même ?

En partenariat avec l'ECIM Scènes obliques, dans le cadre du festival de l'Arpenteur

XILOGRAFÍA

En 2012, un stage de gravure sur bois à la fondation CIEC, en Espagne, m'a permis d'apprendre la taille d'épargne.

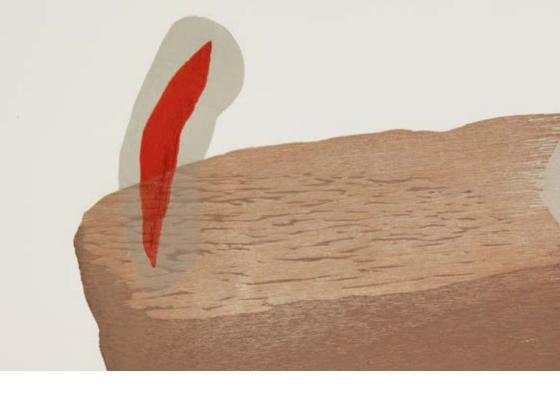
Je présente ici une série de 4 estampes issues de cette période. Entre abstraction et figuration, la série questionne la situation de repli sur soi dans les interactions sociales. Mon attention s'est rapidement portée sur la couleur, que j'ai souhaitée naturelle et organique.

En 2022 - 10 ans plus tard ! - je reprends la pratique de bois gravé à l'EMA - département arts visuels de la Cité des arts à Chambéry et à Cran Gevrier, près d'Annecy, où j'ai la chance d'avoir été invitée en résidence par Sarah Battaglia et son atelier de gravure Phalène Editions.

Comme en Espagne, je pars de mes dessins sur papier pour en réaliser des modules sur bois fin à l'aide de gouges et d'une scie à chantourner. Ils sont encrés en couleur, dans des teintes volontairement "cassées", qui évoquent un environnement inhospitalier, à la fois sombre et doux.

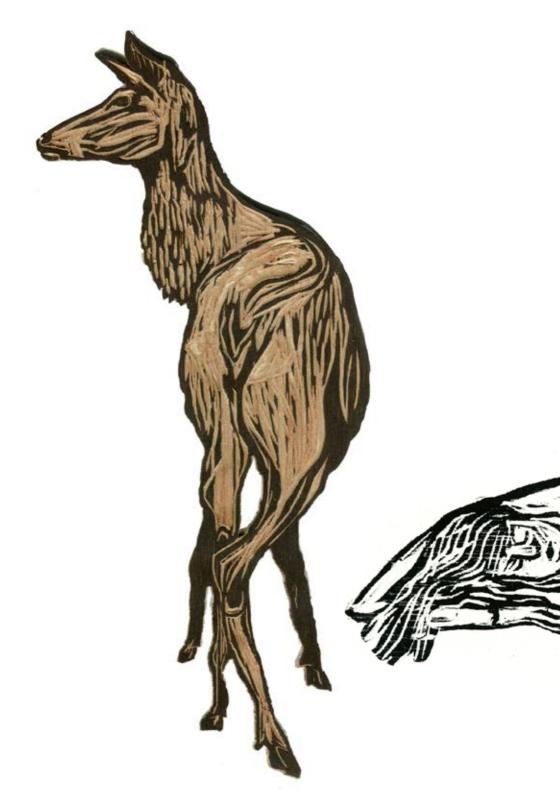

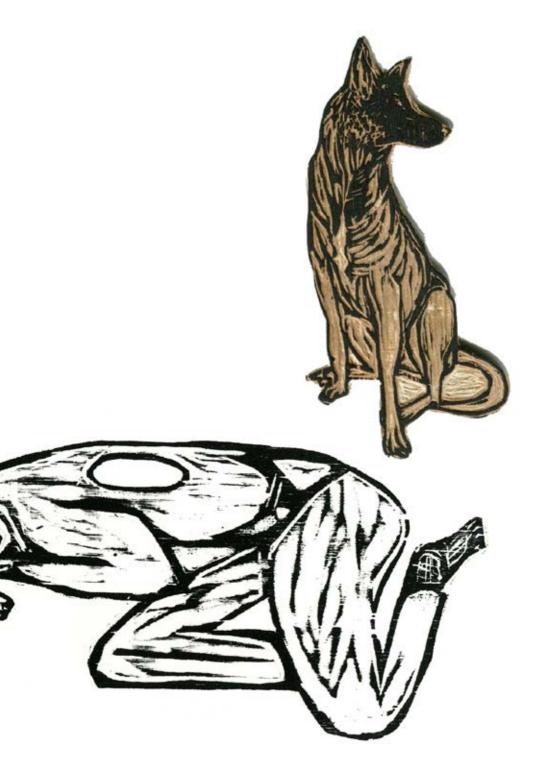

Dans ma recherche actuelle, nommée Qui-vive, le thème de la blessure rejoint celui de la relation humain-animal.

Dans des paysages minéraux, animaux et humains se tiennent proches : les uns comme sentinelles de la nature puisqu'ils en parlent mieux le langage, les autres comme témoins blessés, effectuant un double geste d'alerte et de soin. Sortant du traditionnel face-à-face humain-animal sauvage, Qui-vive invite à reconsidérer notre relation à la nature, et à faire équipe pour prendre soin de tous les éléments du monde vivant.

D'abord présenté en diptyque de gravures sur bois dans l'exposition, le projet sera par la suite travaillé sous la forme d'une oeuvre dans le paysage, à l'instar d'Aléa.

Dans le cadre de l'exposition, Pauline de Chalendar animera des ateliers de dessin pour les élèves de l'EMA sur le thème des émotions. Sur papier, les participant·e·s pourront évoquer la joie, la colère, la tristesse ou la peur à partir de modules de bois imprimés dans les trois couleurs primaires et accompagnés de dessins ou d'écritures.

BIOGRAPHIE

Née en 1990, Pauline de Chalendar est artiste et travaille à Chambéry. Elle considère le dessin comme le moyen le plus intuitif de comprendre et d'interpréter le monde alentour. Entre arts plastiques, travail du bois et dispositifs numériques, elle questionne les relations humaines autant que le besoin d'un retour vers la nature.

HÉLÈNE LÉONARD

hElEnE lEonard Ecole des Beaux Arts de Cherbourg Ecole Nationale des Arts de Dakar

Les premières performances, auxquelles j'assiste, sont celles des travailleur.se.s précaires.

Portes murées des usines, mannequin à l'effigie du patron brûlé, routes bloquées par des barrières de feu, appropriation des lieux publics et du mobilier urbain.

Ainsi se crée en moi un langage visuel indissociable du langage politique militant. La majorité de mes travaux est visible dans l'espace public, travail in situ, éphémère, en face à face avec le spectateur, représentation à l'échelle 1.

Réalisés avec des matériaux pauvres, valorisés par un travail laborieux et répétitif. Les techniques utilisées s'acquièrent au fur et à mesure des projets envisagés. Les réalisations souvent inconcevables sans l'aide, le soutien, la solidarité de proches, se voient réalisées de manière collective. A plusieurs reprises, j'ai travaillé en co-réalisation avec des personnes de professions diverses: journaliste, danseur.se, conservateur.trice de patrimoine, paysagiste, ..., cela me permet de m'interroger, de guestionner mes stéréotypes de pensées, représentations visuelles pré-établies.

Je ne cherche pas à avoir un style d'imagerie ou perfectionner une technique mais questionner une représentation dans l'espace et alors adapter matériaux et visuels.

CONTACT DES ARTISTES

Pauline de Chalendar

pauline.dechalendar@gmail.com

@paulinedechalendar

vimeo.com/pdechalendar

Hélène Léonard

auxartsetcetera@gmail.com

collectif l'itinérante

REMERCIEMENTS

Livret réalisé à l'occasion de l'exposition Pauline de Chalendar et de Hélène Léonard.

Imprimé par l'Atelier municipal d'imprimerie de Chambéry.

Remerciements à l'ensemble des personnes ayant participé à ce projet et aux services municipaux associés, ainsi qu'à Sandrine Lebrun, Coordinatrice pédagogique de l'École Municipale d'Art - département arts visuels et Dalila Bouteba du pôle action culturelle de la Cité des arts.

Conception graphique : Pauline de Chalendar & Action culturelle de la Cité des arts

DU 22 MARS AU 14 AVRIL 2023 VERNISSAGE LE JEUDI 23 MARS À 18H30 À LA CITÉ DES ARTS