Ursula CARUEL

Installation de dessins

@ursulacaruel www.ursulacaruel.com caruel.studio@gmail.com Atelier - 10 rue du général Vincent 34000 Montpellier

06 70 43 85 42 SIRET : 52444326400030

N°MDA : CE13110

artiste membre de l'ADAGP

Biographie

Née en 1976 et originaire de la grande forêt des Ardennes, Ursula Caruel vit et travaille à Montpellier.

En 1998, elle est diplômée de l'École Supérieure des Arts Appliqués et Textiles de Roubaix. Afin d'affiner sa maîtrise des espaces, elle se diplôme en 2010 en design d'intérieur. En 2017, le Musée du bois de la Haute-Garonne expose son travail sur les arbres. En 2020, le salon DDESSIN Paris présente son travail au sein de la pépinière d'artistes et ses dessins de pommier entrent dans les collections du Mobilier National. Elle crée aussi des livres d'artistes avec des poètes contemporains et participe à des résidences et des workshops soutenus par le FRAC et la DRAC. En 2021, elle intègre le collectif d'artistes *Forest Art Project* auprès du botaniste Francis Hallé.

Son processus de création passe par l'observation du végétal environnant les lieux où ses installations sont présentées. Elle défend un art local et nomade où l'identité du paysage et la question de la mise en vie du dessin sont primordiales. Passionnée de botanique, elle étudie les processus de croissance du vivant pour en dupliquer la nature créative. Le dessin devient alors biomimétique et les espaces d'exposition des moments d'équilibre entre le geste et le silence.

Expositions personnelles

2022 Centre d'art du Château {Tarascon}

2021 Maison de la Tour/Le cube [Valaurie]

Chapelle des Pénitents gris [Caromb]

2020 Chapelle Ste Anne [Arles]

Centre d'Art les Essarts (Bram)

2019 Centre culturel Kiasma [Castelnau-le-Lez]

Centre d'art La maison du cygne [Six-Fours-les-plages]

Galerie Arts-up [Avignon]

Eté indien(s) [Arles]

2018 Galerie L'Achronique [Paris]

2017 Musée du Bois [Revel]

Galerie Latelier [Sète]

2016 Galerie des Bains Douches [Saverdun]

Résidences

2021 Echangeur 22 [St Laurent des Arbres]

Rouvrir le monde - DRAC PACA - Musée Gassendi - CAIRN

[Digne-les-Bains]

Le Cube [Valaurie]

2020 Rouvrir le monde - DRAC PACA [Arles]

L'entrée des artistes - FRAC PACA [Réallon]

Chapelle Ste Anne [Arles]

Centre d'Art les Essarts (Bram)

2019 Echangeur 22 [St Laurent des Arbres]

2017 Filature du Mazel [Valleraugue]

Galerie Latelier [Sète]

2016 Particuliers [Genève, Suisse]

Expositions Collectives

2022 Église des Jacobins - Musée des Beaux-Arts [Agen]

Cloître Saint-Louis (Avignon)

Chapelle du collège [Carpentras]

Musée de l'eau {Pont-en-Royans]

Prieuré Saint-Cosme - Pierre de Ronsard [La Riche]

Galerie Craft [Dieu-le-Fit]

2021 Musée Réattu [Arles]

Château de Gratot [Coutances]

Abbaye de Cerisy-la-Forêt et Île de Tatihou

2020 Eté Indien(s) avec Céline Wright [Arles]

Palais épiscopal - Dupré & Dupré Gallery [Béziers]

2019 Jardin botanique de la Villa Thuret [Antibes]

Dupré&Dupré Gallery [Béziers]

2018 Projection de dessins au YOYO, Palais de Tokyo [Paris]

2017 Avec et autour de BEN # Dupré&Dupré Gallery [Béziers]

2016 Galerie Art Actuel [Béziers]

Atelier-Galerie Blu Canari [Pézénas]

Galerie Vue sur Cours [Narbonne]

Acquisitions publiques

Mobilier National – La tentation d'Eve (dessins)

Mairie de Six-Fours-Les-Plages – *Le bois sacré* (wall drawing)

Département de l'Hérault – Racines (sérigraphie)

Foire/Salon

Salon DDESSINS [Paris] éditions 2020 et 2022

Foire d'art contemporain [Montpellier]

L'art déboite [Béziers]

Salon du dessin [Sète]

Salon du dessin [Béziers]

Livres d'artistes

La fenêtre sans maison avec Serge Pey

L'audace du vent avec Luis Mizon

Motif pour l'amante éloignée avec Eric Sarner

L'état des lieux I & II avec Jacques Serena

Un éblouissement de tachycardie avec Francis Coffinet

Cyme avec Laurent Grison

Pour mémoire avec Colette Nys-Mazure

Parfois un arbre avec Mikaël Gluck

Cadence avec François Rannou

Je ne peux tout voir avec François Rannou

Au Mort-Homme, il n'est pas mort avec Ph. Annocque

Dans la peau avec Philippe Annocque

Nuits(primaires) avec Mikaël St Honoré

Son titre serait un poème avec Raphaël Dormoy

Le choléra à l'opéra avec Daniel Leuwers

Cri d'herbe avec Daniel Leuwers

Publications / dessins publiés

Wall drawing # Préface de Luc Vigier # Photos Philippe Lagarde

Ce qui tombe avec Cati Roman et Fabien Drouet # éditions Gros Textes

Du côté de chez Céline # Jean-Philippe de Garate # éditions Portaparole

L'avocat # Jean-Philippe de Garate # ed.Le Lys bleu

Les cahiers d'Aragon n° 2 # Équipe Aragon ITEM (CNRS)

De l'Allemagne, une collection de livres pauvres # Daniel Leuwers

Catalogue de 32 artistes avec Appart city

Cartographie du souffle # Didier Philippoteaux & Ursula Caruel # éd Les

venterniers

Bourses

CNAP - Centre National des Arts Plastiques

DRAC Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Workshop

2022 Lycée Comte de Foix [Andorre]

Lycée Aubanel [Avignon]

Lycée Beauséjour [Narbonne]

Lycée Jean Monnet [Montpellier]

Collège Marie Curie [Pignan]

2021 Lycée Aubanel [Avignon]

Musée Gassendi – DRAC PACA [Digne-les-bains]

Collège [Pierrelatte]

Ateliers dans les écoles primaires de l'Aude et de la Drôme

2020 Ateliers coordonnés par le FRAC PACA [Réallon]

Workshop avec le Centre d'art contemporain [Istres]

Workshop avec le Musée du Bitterois [Béziers]

2019 Ateliers dans les écoles primaires [Arles]

2018 Intervention au conservatoire [Angoulême]

Workshop en collège [Perpignan]

2017 Classe à P.A.C avec CP et classe ULYS [Revel]

Prix

Nommée au Prix DDESSINParis 2022

Tables rondes et colloques

Les femmes dans l'art [Beaux-arts de Carcassonne]

Art et Science [Faculté de Montpellier]

Médias

Série « Portraits d'artistes » pour France 3

Arts&Métiers du Livre

Opinion Internationale

Arts Hebdos Medias

Point Contemporain

Artistes d'Occitanie

ARSON *incendie criminel* structure métallique et laine Chapelle du Collège – Carpentras 2022

PROPAGATION
Installation de 6000 feuilles peintes découpées
33 mètres linéaires - encre de chine
La Maison de la Tour, Centre de création contemporaine - Valaurie 2021

REFLEXION
installation de monotypes, bassin, eau et cailloux
5 mètres linéaires
Chapelle Sainte Anne – Arles 2020

BRANCHES-ÂGES *(au mur)*Installation de 4 dessins de 70 x 245 cm et bois peints acrylique et bois de pin sur papier Fabriano Artistico
Centre d'Art La Maison du Cygne – Six-Fours-les-Plages 2019

L'INCENDIE DE PAUL *(au sol)* Installation de 17 cercles de bois brûlé

IMPRESSION
monotypes de roseaux sur toile
1,55 m x 17m
Chapelle Sainte Anne – Arles 2020

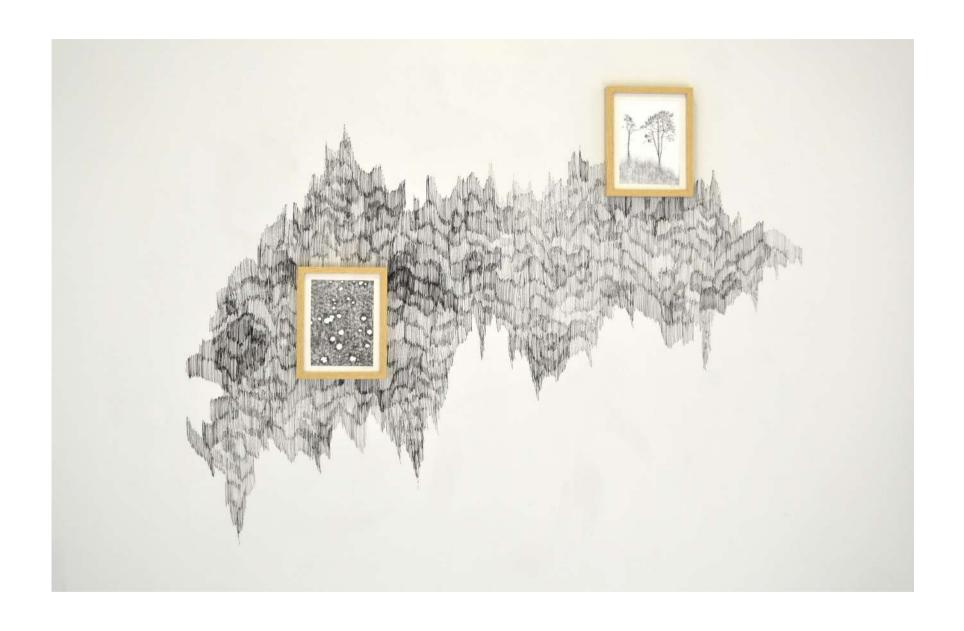

L'ARBRE DE SUZANNE performance – wall drawing Musée Réattu – Arles 2021

LE PARC wall drawing en anamorphose avec le paysage acrylique Centre d'art Les ESSARTS - Bram 2020

VOIR SUR VIMEO

L'INFIME VIBRATION DU MONDE
Installation de 2 dessins de 18 x 24 cm et wall drawing - encre et acrylique
Centre d'art Les ESSARTS - Bram 2020

ASCENSION BOTANIQUE lavis, encre de Chine, dorure et fil sur toile Chapelle des Pénitents gris – Caromb - 2021

LE RELIEF DE FABRE

Série de 15 dessins crayon, encre de Chine, dorure et fil sur toile Chapelle des Pénitents gris – Caromb - 2021

CROISSANCE

le dessin qui pousse
Installation de 50 feuilles 40x15 cm sur papier
encre et acrylique

Chapelle Ste Anne - Arles 2020 - Photo: Hervé Hôte

SEMINATION
Installation de 15 dessins 76 x 56 cm sur papier Fabriano Artistico encre et dorure

Chapelle Ste Anne - Arles 2020 - Photo : Hervé Hôte

TENTATION (détail)

Installation de dessins de 42 x 56 cm et de branches en céramique
Huile, dorure, acrylique sur papier tissé et céramique
Chapelle Ste Anne – Arles 2020 - Photo : Hervé Hôte
https://www.youtube.com/watch?v=izgR02kulLo

FIDELE
Installation de dessins
70 feuilles de 30 x 13 cm
encre sur papier Canson
Salon DDESSIN PARIS 2020

CATASTROPHE

Installation vidéo et 40 monotypes brodés Église des Jacobins – Musée des Beaux-Arts d'Agen 2022

CATASTROPHE action réalisée dans les Ardennes en 2020

APRES LA GELEE, le dessin qui pousse sculpture de dessins linogravés – résidence FRAC 2020

« A l'aube du 21ème siècle, marqué par la frénésie des sociétés contemporaines, bouleversé par l'accélération constante de nos rythmes et de nos besoins, par la surexposition et la surexploitation du vivant··· Ursula Caruel nous invite ici à entrer dans la lumière apaisante du bois sacré. A entrer dans la bulle temporelle que révèle cet espace sylvestre sanctuarisé, où nulle cicatrice n'a été laissée par l'homme.

Pour nous offrir cette parenthèse de calme réconfortant et de temps suspendu, loin de l'agitation du monde et de ses prédations, l'artiste a choisi d'investir la Chapelle Sainte-Anne d'Arles. Les murs empreints de spiritualité de ce lieu de culte, aujourd'hui déserté par ses fidèles originels, offrent un parfait écrin à la poésie de ses dessins et installations.

On entre ainsi dans une véritable ode visuelle à notre héritage végétal. Entre branches et bourgeons, racines ancestrales et troncs majestueux, on se projette aisément dans un univers de grâce et de symbiose. Et en fermant les yeux, on entendrait presque le chant de l'oiseau, le doux clapotis des ruisseaux, le vent qui fait danser les rameaux. Ursula, qui dessine, répète et interprète les motifs du peuple feuillu, vient saluer la conscience des populations qui ont vénéré, à travers les siècles et partout dans le monde, des dieux terrestres présents parmi nous, tout autour de nous··· Elle rend hommage à ces peuples qui ont nourri un respect profond pour le monde sensible, en protégeant avec ferveur les incarnations de leurs dieux.

L'artiste dévoile ainsi à chaque visiteur, avec tendresse et bienveillance, une biodiversité fragile et primordiale dont ces bosquets sont les derniers temples. Alors qu'en Afrique, au Japon, en Rome et en Grèce Antique, ou dans les civilisations celtiques et slaves, d'autres ont reconnu le caractère divin des arbres, Ursula invite à repenser notre rapport à la spiritualité et au sacré, confiés par les sages aux éléments naturels qui sont l'essence de la vie, et sacrifiés depuis trop longtemps sur l'autel de nos appétits démesurés."

Eve de Medeiros

Fondatrice et directrice artistique du salon DDESSINPARIS

france 3

Série « Portrait d'artiste » par Christophe Monteil

VOIR SUR YOUTUBE

contemporain						
AGENDA DES EXPOSITIONS ▼	EN DIRECT DES EXPO	SITIONS	PORTRAITS / ENTRETIENS	FOCUS	ESPACES	PUBLICS
ECOLOGIE CREATIVE	PRATIQUES CRITIQUES	CURIOSIT	ES CONTEMPORAINES	ABONNEMENT	SHOP	Q
ECOLOGIE CREATIVE	PRATIQUES CRITIQUES	CURIOSIT	ES CONTEMPORAINES	ABONNEMENT	SHOP	_

EN DIRECT / EXPOSITION ASCENSION BOTANIQUE, URSULA CARUEL JUSQU'AU 31 JUILLET 2021, CHAPELLE DES PÉNITENTS GRIS, CAROMB, VENTOUX PAR PAULINE LISOWSKI

Ursula Caruel n'a de cesse d'explorer différentes techniques de dessin tout en y ajoutant ses savoir-faire en art textile. Les milieux naturels qu'elle parcourt inspirent ses séries d'œuvres sur papier et ses wall drawings. Elle établit des connexions sensibles avec les végétaux, des relations fraternelles qui lui permettent d'entrer en contact avec le monde. Ses œuvres associent son amour pour les plantes, son goût pour les sciences et sa grande liberté en matière de création.

Sa démarche artistique relève d'une disponibilité permettant l'attention, la contemplation, l'émerveillement face à la biodiversité qui constitue la richesse des paysages. Pour l'artiste, chaque fois qu'elle marche, le paysage se déplace autour d'elle. Local et nomade, le milieu naturel constitue un terrain où elle puise ses sources d'inspiration. Elle s'approprie la nature, ses sens ouverts, en prenant le temps de comprendre les espèces natives de l'environnement qu'elle explore. Deux lectures sont à l'origine de sa nouvelle série de dessins, la lettre de Pétrarque sur l'ascension du Mont Ventoux et un récit du botaniste Jean-Henri Fabre. Celui-ci a listé 177 espèces qu'il a observé en 1865. Ursula Caruel s'est intéressée à cette montagne qui culmine à plus de 1900 mètres et qui a été l'objet de nombreuses explorations. Sa découverte des dessins du botaniste l'a incitée à répertorier les images des plantes issues de la liste établie. L'artiste s'emploie alors à un travail de reconnaissance par des mises en correspondance entre dessin botanique et photographie.

Avec DDESSIN, le futur n'attend pas!

La nature indocile d'Ursula Caruel

Originaire de la grande forêt des Ardennes, <u>Ursula Caruel</u>, qui vit actuellement à Arles, a gardé la mémoire de ses racines. Terreau, herbes, bois, feuillage, charbon... Son univers convoque une grande diversité d'éléments minéraux et végétaux – rendus présents par les motifs aussi bien que par les matériaux employés – et tisse le récit d'un monde où la nature reprend ses droits – où peut-être ne les a-t-elle jamais perdus. Artiste ou chamane ? De fait, Ursula Caruel s'est toujours, instinctivement, sentie en harmonie avec les milieux les plus sauvages, gardés intactes de l'empreinte humaine. Pour elle, la forêt est source d'une esthétique ainsi que de toute une philosophie de vie qu'elle tente de transmettre par la création, comme pour rétablir le dialogue entre deux mondes opaques – l'humain et le non-humain – et invoquer un nouveau rapport entre eux nourri d'empathie et d'émerveillement. Elle s'attelle à exhiber ce que de son regard, elle voit : les chatoyantes nuances de vert, les nervures sinueuses des feuilles, le veinage exprimant la mémoire des troncs... Ses œuvres dépeignent une nature foisonnante, remplie d'énergie, envahissante mais pleine de tendresse, et attirent notre regard sur les conséquences des feux de forêt sur le paysage.

Avec la série *Tentation*, où elle revisite le mythe du jardin d'Eden et de son fruit défendu, Ursula Caruel inverse la logique traditionnelle. Plutôt que d'appréhender la nature avec les concepts trop humains de la raison, elle utilise des éléments du monde végétal pour produire un discours sur l'humanité. En somme une démarche symbiotique où le vivant traduit le vivant. Sur une toile qui imite la peau d'une pomme Granny, une touffe de fils jaillit hors du cadre et se déploie librement dans les airs, évoquant tant les racines d'une plante qu'une chevelure indisciplinée. En agriculture, est qualifiée de « féral » une espèce végétale qui croît, de manière subspontanée, hors de l'espace destiné à sa culture. Voyant ainsi l'esprit des forêts envahir le dessin de son élan vital débordant, non sans lien avec la crinière de la première femme qui aurait désobéi à l'injonction du Père, on serait tenté de voir une invitation à tendre l'oreille à cette nature – parfois indocile – qui au fond de nous s'exprime.

L'ACTUALITÉ des expositions

Ursula Caruel

Originaire de la grande forêt des Ardennes, Ursula Caruel a placé la nature au cœur de sa pratique artistique. « Mon objectif est de partager l'émerveillement que je ressens depuis toujours pour le vivant organique tout proche : herbes folles, haies, bords de route, plantations ou pousses sauvages dans la ville. Un végétal qu'on ne voit plus et qui fait pourtant l'identité de nos paysages et, par là même, la nôtre. Ma démarche s'inscrit dans le partage d'une expérience unique de bienfaits liés à une pause dans un espace de représentation du végétal libre, sans présence humaine », expliquet-elle. L'exposition, qui réunit des installations de sculptures et de dessins, enrichies d'un environnement sonore, montre éga-

lement une vingtaine de livres d'artiste réalisés en duo avec des poètes contemporains. Il s'agit principalement de livres pauvres, accueillis depuis quatre ans dans la fameuse collection de Daniel Leuwers, l'inventeur du concept. Huiles, encres et monotypes accompagnent ainsi les textes manuscrits de Serge Pey (La Fenêtre sans maison), Luis Mizón (L'Audace du vent), Éric Sarner (Motif pour l'amante éloignée), François Rannou (Cadence et le ne peux tout voir), Jacques Serena (L'État des lieux 1 & II), Philippe Annocque (Au Mort-Homme, il n'est pas mort et Dans la

Serge Pey, La Fenétre sans maison, 2020, monotypes à l'acrylique d'Ursula Caruel, 6 exemplaires, collection Daniel Leuwers.

© Ursula Caruel.

peau), Raphaël Dormoy (Son titre serait un poème), Mikaël Saint-Honoré (Nuits) ou encore Isabelle Bonat-Luciani (De l'un à l'autre).

Stéphanie Durand-Gallet

Ursula Caruel, « Naître qu'un arbre », jusqu'au 6 décembre 2020, Les Essar[t]s, espace arts & cultures, parc des Essars, avenue Georges Clemenceau, 11150 Bram. Du mercredi au dimanche de 14h à 18h.Tél.: 04 68 24 40 66, site Internet : villedebram.fr

Ursula Caruel : l'art ? La vie ! Chronique d'une nouvelle époque de Jean-Philippe de Garate

(···) Alors, dimanche dernier, arpentant la longue et interminable artère, bitumée d'alpha en oméga, cette rue d'un Richelieu honni du peuple, qu'on a puni par la plus poussiéreuse engeance d'un Paris, si gris, si terne -écolo ou pas- si triste, et surtout si défait··· Par bonheur, à notre droite se profilait une ombre, puis une fente, enfin s'ouvrait une porte, bien loin des patrimoines fossilisés dont on éblouit nos compatriotes, sortis de leurs HLM et casernes formatées Corbusier et autres architectes mortifères.

La vie! La vie, seul repère pour Balzac – « je fais partie de cette opposition qui s'appelle la vie », ce mot d'ordre pour tous les hommes libres! – autant que de Maupassant « Une vie, c'est ca » – la vie qui jaillit de la mort partout présente, a jailli dans un lieu magique.

Rue de Richelieu! numéro 60! Ddesssins, avec deux D. D comme dépit, D comme désespoir, D comme défaite. Non! Enfin pas seulement... D comme demain. Ursula Caruel, entourée de cent jeunes artistes, nous fait vivre! Revivre! Un seul exemple: saviez-vous que certaines plantes se développent grâce au ··· feu ? Plantes pyrophiles ! non, non, halte aux pompiers pyromanes ! Ne mélangeons pas tout ··· Mais regardez ces quelques images...

Allez, il est tard, déjà. L'humanité a déjà tiré tant de chèques sur son compte insuffisamment provisionné… Revenons à l'essentiel. Il y a chez Madame Caruel cette « liaison » essentielle. 1. Tout est fini. 2. Et autre chose va éclore. Oubliez vos concessions funéraires. Rien n'en demeurera, telle la nécropole des rois de France de Saint Denis, cerclée d'ayatollahs. Retournez dans les bois, jeunes gens, humez les senteurs du réel! Et regardez, regardez seulement. C'est étrange comme s'impose l'image du Japon, île toujours sursitaire d'un ou deux tsunamis et de l'implosion programmée du volcan Fuji, entraînant la cassure en deux de l'île principale de Honshu qui s'inclineraient l'une vers l'autre… avant de sombrer.

Alors, chaque pousse, chaque perce-neige, les plus tendres branchages… redécouvrez-les! Regardez juste les œuvres d'Ursula Caruel! Si simples? Si vivants! Demain, demain, Covid parti et vous seul, tellement seul, vous ouvrirez les bras à l'art… la vie.