

FICHE PROJET

Identification

Nom de l'association/artiste/auteur

Ursula Caruel

Intervenant envisagé (si différent de celui indiqué ci-dessus) et précisez les qualifications, le cursus et l'expérience de l'intervenant

Ursula Caruel

Adresse

63 cours Gambetta

Téléphone

670438542

Courriel

caruel.studio@gmail.com

Statut

N° de SIRET/ Maison des Artistes/ AGECA, précisez la ou les licence(s):

SIRET : 52444326400048   N°MDA : CE13110

Artiste membre de l'ADAGP

Cursus universitaire, diplômes ...

Née en 1976 dans les Ardennes

Vit et travaille à Montpellier (France)

- DNSEP Beaux-Arts d'Aix-en-Provence
- DN MADE École Supérieure des Arts Appliqués et Textiles de Roubaix
- Diplôme professionnel Design d'Espace

Ursula Caruel défend un art local et nomade où l'identité du paysage et la question de la mise en vie du dessin sont primordiales. Son processus de création passe par l'observation du végétal environnant les lieux où ses installations sont présentées. 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. En 2017, le Musée du bois de la Haute-Garonne expose son travail sur les arbres. En 2020, le salon DDESSIN Paris présente ses oeuvres 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 2022, la DRAC Occitanie soutient son projet de collection internationale d'art végétal.

Références artistiques *précisez : expositions, spectacles, collaborations artistiques, créations....

ACTUALITES 2024

du 1er février au 1er mai   Botanica Via - Solo show au Musée de Salagon à Mane [Alpes de Haute-Provence]

du 7 février au 7 mars Résidence artistique à la Maison du Patrimoine de Six-Fours-les-Plages [Var]
- projet Végétal Art Collection

du 15 juin au 27 octobre Sur la pointe d'une herbe - Solo show au Musée des Arts et des Métiers
du livre de Montolieu [Aude]

du 1er juillet au 10 août Résidence artistique à la Maison d'Emma - Saint-Mathieu de Tréviers
[Hérault]

Solo show

2023 Flowers in progress - Galerie Le Réservoir - L'Arbre blanc - Montpellier

2022 Le jardin des simples - Château de Tarascon
Flowers in progress - Espace pour l'art contemporain - Le Réservoir - L'arbre blanc,
Montpellier

2021 Propagation - Maison de la Tour / Le Cube, Valaurie
Ascension botanique - Chapelle des Pénitents gris, Caromb

2020 Naître qu'un arbre - Centre d'Art Les Essar[t]s, Bram
Bois sacré - Chapelle Ste Anne, Arles

2019 Humus - Centre culturel Kiasma, Castelnau-le-Lez
Présences - Centre culturel La maison du Cygne, Six-Fours-Les-Plages
Tendresses - Galerie Arts Up, Avignon
Du végétal comme - Eté Indien(s), Arles

2018 Méandres - Galerie L'Achronique, Paris

2017 Arborescence - Musée du Bois, Revel

2016 Tendresser l'arbre (photos Philippe Lagarde) - CAUE de l'Aude, Carcassonne
Transe florale - Bram
Offrande (et performance avec Michel Bertier) - Paris
Traversée - Galerie des Bains Douches, Saverdun

Group exhibitions

2023 Aïmons-nous vivants - Galerie Clémence Boisanté
Ce monde fragile - Galerie Dupré & Dupré - dans le cadre du mois du dessin - Paris

- Chemin de cimes - Forest Art Project - Domaine de Certes en Gironde

- Hommage à Claude Monet - Le Havre - Normandie

- Jardins imaginaires - Abbaye de l'Escaladieu dans les Hautes-Pyrénées

- L'arbre - Centre Art et Nature / Canal du Midi - Aude

- Juin Jardin - installation - Cahors

- Installation Sylva - Fondation Pierre Salinger franco-américaine

- Salon Solid'Art Montpellier

- Forêt, vert fragile - Commissariat Paul Ardenne - Forest Art Project - Marseille

- Artothèque, Montpellier

2022 Forest Art Project - Espace des Jacobins, Musée des Beaux-Arts d'Agen - Commissariat: Pauline
Lisowski

Elles - Cloître St Louis à Avignon et Chapelle du Collège à Carpentras

Salon DDESSIN PARIS - Galerie Dupré & Dupré - Nommée au Prix DDESSIN

Galerie Craft, Dieu-le-Fit

Artothèque, Montpellier

L'arbre dans l'Art Contemporain - Musée de l'eau - Pont-en-Royans - Commissariat : Paul
Ardenne - Forest-Art-Project

Livres pauvres - Collection Daniel Leuwers - Prieuré de Saint Cosme , demeure de Ronsard
 Installation Sylva - Fondation Pierre Salinger franco-américaine
 2021 La petite collection - Galerie Bertrand Grimond, Paris
 Wall drawing "L'arbre de Suzanne", hommage au peintre Jacques Réattu - Musée Réattu ,
 Arles (réalisé dans le cadre de la Nuit des Musées)
 Forest Art Project au côté de Francis Hallé- Château de Gratôt, Abbaye de Cerisy-la-Forêt, Ile
 de Tatihou, Maison de Prévert, Château de Carneville - Normandie
 2020 Salon international du dessin DDESSIN - Atelier Richelieu, Paris
 Risque d'exposition - Dupré & Dupré Gallery, Palais épiscopale, Béziers
 Le Rhône - "Arles contemporain" - Le mas de la Chapelle, Arles
 Collection des acquisitions - Galerie des Bains-Douches, Saverdun
 Eté Indien(s) avec la designer Céline Wright - Atelier Sylvie G, Arles
 2019 Esprit d'exposition - Dupré & Dupré Gallery, Béziers
 Acclimatation géophyte - Villa Thuret, Antibes
 Salon Art Contemporain - Dupré & Dupré Gallery, Béziers
 Foire d'Art Contemporain, Montpellier
 2018 Servez-vous (action) - Nuit Blanche OFF, Paris
 2017 Journées Mondiales de l'Art UNESCO - Montolieu
 Occitania boulega ti avec et autour de BEN - Dupré & Dupré Gallery, Béziers
 Salon Art Contemporain et performance avec Michel Bertier - Dupré & Dupré Gallery,
 BéziersCollectif - Dupré & Dupré Gallery, Béziers
 2016 Salon du dessin - Galerie Art Actuel, Béziers
 Journées Mondiales de l'Art UNESCO - Manufacture royale, Montolieu Wall drawing - Galerie
 Vue sur Cours, Narbonne
 A Dessins - Salon du dessin contemporain, Sète
 2015 Journées Mondiales de l'Art UNESCO - Montolieu
 Acquisitions publiques
 Bois sacré (wall drawing) - Mairie de Six-Fours-les-Plages
 Tentation du matin (3 dessins) - Mobilier National
 Racines (sérigraphie) - Département de l'Hérault
 Le jardin des simples (wall drawing) - Château, Mairie de Tarascon
 Bourses
 2022 DRAC Occitanie (Aide à la création)
 2021 DRAC Provence-Alpes-Côte-d'Azur
 2020 CNAP - Centre National des Arts Plastiques
 DRAC Provence-Alpes-Côte-d'Azur
 Résidences
 2024 Résidence PACE - Ville de Montpellier et Education Nationale
 2023 Résidence de territoire dans le Parc Naturel Régional de l'Aubrac - DRAC Occitanie et
 Communauté de Communes des Causses à l'Aubrac
 2022 Espace pour l'art contemporain - Le Réservoir - L'arbre blanc, Montpellier
 2021 Résidence ressource - L'Échangeur 22, Saint-Laurent-des-Arbres
 Le cube , Valaurie
 Rouvrir le monde - DRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur - CAIRN - Musée Gassendi, Digne-les-
 bains

2020 Bois sacré - Chapelle Ste Anne, Arles
 Rouvrir le monde - DRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur, Arles
 L'arbre dans tous ses états - FRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur, Réallon

2019 Résidence ressource - L'Échangeur 22, Saint-Laurent-des-Arbres
 Création céramique - Artelinéha, Congénies

2017 Pop up avec Anna Massenet - Filature du Mazel, Vallerargue
 Axe - Galerie Ocre jaune, Cucuron
 Sylva - Galerie Latelier, Sète

2016 Gravures - Atelier-Galerie Blu Canari, Pézenas

Performances

Performance Tendresser l'arbre - Juin Jardin - Cahors

Performance pour la nuit des musées - Musée Réattu, Arles

Performance d'amour avec Michel Bertier - Galerie UT PICTURA POESIS (studio des poésies expérimentales), Paris

Truss up - installation éphémère itinérante, France

Je t'aime - action, Paris, Marseille, Avignon, Arles, Carcassonne et Narbonne.

Pop exposition et performance avec Michel Bertier - Galerie LATELIER, Sète

Performance pour la nuit des musées - Musée du Bois, Revel

Tendresser l'arbre - Palarbres - Life explorer - Installations et performance pour l'Opening - TheCamp, Aix-en-Provence

Tendresser l'arbre - photos de Philippe Lagarde, Jérôme Yager, Géraldine Arestaenu

Workshops

2023 Adultes et familles autour de l'arbre et des collections - Musée Paul Valéry, Sète
 PACE Ville de Montpellier - MOCO
 La Source GAROUSTE - Aix-en-Provence
 Scolaires - Sète / Centre ressource "Art & Nature" Les Orpellières, Sérignan
 AEC Hérault Collège de Florensac et de Lansargues
 Pass culture - Collège, Le Cateau-Cambrésis
 Collège de Béziers

2022 Pass culture - Collège, Pignan / Lycée Jean Monnet, Montpellier ??
 Pass culture et Regards de géomètre- Lycée Beauséjour, Narbonne
 Regards de géomètre - Lycée Comte de Foix, Andorre
 Workshop - Maison des Arts Contemporains d'Avignon et Lycée Aubanel, Avignon
 Scolaires et centres sociaux - Château de Tarascon
 Centre ressource "Art & Nature" Les Orpellières, Sérignan
 Adultes et familles autour de l'arbre et des collections - Musée Paul Valéry, Sète

2021 Rouvrir le monde - DRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur, Digne et Aiglun
 Workshop - Maison des Arts Contemporains d'Avignon et Lycée Aubanel, Avignon /
 Collège, Pierrelatte
 Ateliers dans les écoles primaires - Montolieu / Bram / Valaurie

2020 Rouvrir le monde - DRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur, Arles
 L'arbre dans tous ses états - FRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur, Réallon
 Workshop - Centre d'art contemporain, Istres
 Workshop - Musée du Biterrois, Béziers
 Ateliers dans les écoles primaires, Arles

2019 Ateliers dans les écoles primaires, Arles
 2018 Intervention au conservatoire, Angoulême
         Workshop - Collège, Perpignan
 2017 Classe à P.A.C avec CP et classe ULYS, Revel
 Dossier de présentation des ateliers
 Publications
 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
 Pour mémoire avec Colette Nys-Mazure
 Cyme avec Laurent Grison
 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(primaire) 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
 Dessins publiés
 Wall drawing, catalogue Ursula Caruel # 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
 Les cahiers d'Aragon n°2 # Equipe Aragon de l'ITEM (CNRS)
 De l'Allemagne, une collection de livres pauvres # Daniel Leuwers
 Catalogue de 32 artistes avec Appart city
 Cartographie du souffle # Avec Didier Philippoteaux # éd. Les Venterniers

*Les candidatures seront soumises à l'avis du conseiller artistique de la DRAC correspondant à chaque domaine artistique.

Chaque artiste / compagnie, ne pourra proposer que deux accompagnements maximum pour l'ensemble des écoles de Montpellier.

Domaines d'intervention

Arts du visuel (arts plastiques, cinéma, photographie?)

Niveau(x) de classe(s) concerné(s)

Cycle 2 (CP, CE1, CE2)

Cycle 3 (CM1, CM2)

Présentation de l'intention de projet

Pratique artistique mise en œuvre

Les ateliers se dérouleront en plusieurs temps :

observation des plantes du Jardin des 5 continents de Bertrand Lavier
(jardin du MO.CO.)

visite de l'exposition Arts & Sciences au MO.CO.

visite de l'exposition Arts & Sciences à l'Espace Bagouet

Pratiques artistiques en classe : différentes techniques de dessin et de création afin d'aborder les représentations de plantes dans toutes leurs diversités : dessin, peinture, collage, empreintes, installation, monotypes, linogravure, herbier (séchage de plantes), photographie.

Installation des travaux dans les jardins du MO.CO. pour restitution

Connaissances apportées

Connaissances artistiques :

Nous travaillerons sur le jugement critique et esthétique face aux œuvres présentées (dans l'exposition du MO.CO. et en classe avec diaporama).

Ces différentes expériences permettront d'enrichir le vocabulaire artistique et les pratiques plastiques des élèves.

Connaissances scientifiques : Afin de mieux comprendre pour mieux représenter, nous aborderons les notions de botanique liées au processus de croissance des plantes, à leur construction, leur fonctionnement dans le temps (les saisons), dans l'espace (différence des végétaux sous différents climats).

Ces connaissances seront apportées in situ en observation (dans les jardins du MO.CO. et dans l'école si un espace vert est accessible), avec des photos, des schémas et des vidéos de Francis Hallé.

Indiquez si votre proposition participe à la dynamique des événements proposés par la Ville de Montpellier ou par les structures culturelles métropolitaines (festivals, actualité des expositions...)

Exposition Arts & Sciences d'Ursula Caruel à l'espace Bagouet d'octobre 2023 à janvier 2024

Exposition Arts & Sciences du MO.CO. de mars à mai 2025

Bilan de l'action précédemment menée dans une école, si un projet a déjà été réalisé (précisez l'école et l'année)

Résidence avec 40h d'ateliers à l'école maternelle Charlie Chaplin sur 4 semaines en décembre 2023 et janvier 2024.

Travail de l'artiste : réalisation de broderie dans le cadre du projet international « Vegetal Art Collection » et échange de dessins avec des artistes vivant hors du territoire français.

Ateliers avec les 150 élèves de maternelles : observation des jardins et espaces végétalisés dans l'enceinte de l'école sur le basculement automne-hiver, récolte de feuilles.

En classe : empreintes de végétaux, collage, monotypes, linogravure, broderie sur carton (selon les niveaux), encre de Chine. Une classe a participé au projet « Vegetal Art Collection » en communiquant par visio avec une classe à la Réunion où nous avons pu observer, connaître et comprendre les différences des végétaux, des saisons et des paysages. Des dessins ont été envoyés entre les élèves.

Une restitution avec exposition des travaux, panneaux informatifs et galerie photos a été mise en place dans la grande salle de motricité de l'école. Les parents et famille ont été invités à participer à ce moment culturel.

Indiquez si une structure culturelle est associée au projet (exemple : musée Fabre, FRAC, Théâtre Jean Vilar CCN ...)

MO.CO.

13 rue de la République

34000 Montpellier

Indiquez la personne référente de la structure culturelle partenaire (Nom, fonction, téléphone et email)

Fanny Berquière

Chargée de projets scolaires, jeune public et famille

04 99 58 28 05

fannyberquiere@moco.art

Quelles sont les ressources sollicitées auprès de la structure culturelle associée au projet (fonds permanent, exposition temporaire, évènement...) ?

Visite de l'exposition Arts & Sciences (entre mars et mai)

Accès et installation de la restitution dans les jardins

Quelles sont les modalités de restitution dans le lieu culturel partenaire ? (A titre indicatif : à préciser ultérieurement avec l'enseignant de la classe)

Installation des travaux des élèves dans les jardins du MO.CO.

Invitation des enseignants et des familles pour la restitution

Dans le cadre d'une résidence, présentez son impact et son rayonnement sur l'ensemble de l'école.

Etant présente tous les jours sur une longue durée dans l'école, un lien particulier se crée avec les élèves, les enseignants et le personnel de l'école et des temps extra-scolaires. Ils viennent visiter l'atelier et découvrir le travail d'un artiste, de la mise en place d'un projet à la gestion des espaces, du temps et à la réalisation des œuvres.

Nous avons beaucoup d'échanges sur la façon dont se mettent en place les projets artistiques, les influences et inspirations. Il y a aussi des comparaisons entre les métiers, leur diversité et leur complémentarité.

Les élèves sont surpris de voir une adulte qui dessine avec eux et pour qui ce geste est un métier. Ils sont curieux, amusés et certaines vocations se révèlent !

Les parents font des retours sur ce temps de résidence et de complicité avec les élèves (souvent pendant les ateliers). Ils vont plus loin en allant voir mes travaux sur internet ou dans une exposition. Nous échangeons à la sortie de classe et pendant le temps de restitution.

Formes de réinvestissement dans les classes (à titre indicatif : à préciser ultérieurement avec l'équipe enseignante)

Histoire et histoire des arts à travers les artistes présentés

Mathématiques :

- division
- proportions
- architecture des arbres et des plantes

Français :

- vocabulaire
- production d'écrit
- orthographe des lieux et des noms

Sciences du vivant :

- botanique

Langues :

- si l'échange se fait avec une classe à l'étranger

- notions de latin (nom botanique des plantes)

Notion de temps et de géographie pour la localisation des plantes des jardins du MO.CO

Formes d'installation ou de présentation des travaux de l'artiste/de l'auteur et de ceux des élèves (à titre indicatif : à préciser ultérieurement, avec l'équipe enseignante)

Exposition sous forme de parcours dans les jardins du MO.CO. entre une installation de l'artiste et les travaux des enfants

Installation de dessins en prolongement de certaines parties des plantes (branches, racines, feuilles)

Mouvements artistiques ou œuvres mis en regard de ces pratiques (A titre indicatif : à préciser ultérieurement avec l'équipe enseignante)

Tout au long de l'histoire de l'art, la représentation du végétal a évolué. Les mouvements que nous aborderons seront : l'impressionnisme, le land art, le dessin contemporain et l'art contemporain.

Les oeuvres de la Grotte Chauvet, Pierre-Joseph Redouté, Claude Monet, Vincent Van Gogh, Gustave Klimt, Henri Matisse, Pierrette Bloch, David Hockney, Nils Udo, Andy Goldworsty, Bertrand Lavier, Carlos Amorales, Sheila Hicks, Claude Como et Ursula Caruel seront présentées aux élèves.

Le cas échéant, quels sont les besoins spécifiques en matériel, en espace, en accessibilité... ?

Projet réalisable dans une salle de classe avec une possibilité d'accès à un espace naturel (cours végétalisée, parc proche) et/ou une possibilité de mobilité dans les jardins du MO.CO

Besoin matériel :

Papier canson

Gouaches couleurs et noir/blanc

Encre de chine

Pinceaux / crayons / gommes

Feutres

Craies grasses

Matériel de linogravure

Si vous êtes déjà intervenus en Petite résidence dans les écoles de Montpellier, merci de le préciser (lieu, date) :

Résidence avec 40h d'ateliers à l'école maternelle Charlie Chaplin sur 4 semaines de résidences en décembre 2023 et janvier 2024

Consultez le parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève :

<https://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-d-education-artistique-et-culturelle.html>