

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 - 34000 Montpellier

Téléphone

06 70 43 85 42

Courriel

caruel.studio@gmail.com

Statut

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

SIRET : 52444326400048

N°MDA : CE13110

Cursus universitaire, diplômes ...

DNSEP Beaux-Arts d'Aix-en-Provence

DN MADE école Supérieure des Arts Appliqués et Textiles de Roubaix

Diplôme professionnel Design d'Espace

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

2023

du 1er décembre 2022 au 2 février : Flowers in progress Galerie Le Réservoir - L'Arbre blanc - Montpellier

du 3 mars au 7 avril : Ce monde fragile - Galerie Dupré & Dupré - 3 rue Borda à Paris dans le cadre du mois du dessin

du 18 mars au 19 avril : Exposition personnelle - Ecole de Musique de Saint-Laurent-en-Gravaux - Jura

du 20 mars au 30 octobre : Forest Art Project - exposition collective - Domaine de Certes en Gironde

du 1er avril au 30 avril : Hommage à Monet - exposition collective - Le Havre - Normandie

du 1er avril au 5 novembre : Le jardin - exposition collective - Abbaye d'Escaladieu dans les Hautes-Pyrénées

du 13 mai au 30 octobre : Exposition autour de l'arbre - Centre Art et Nature Canal du Midi - Aude

Juin : Festival Juin Jardin - exposition collective - installation et performance - Cahors dans le Lot

Juillet - Août : Résidence de territoire dans le Parc Naturel Régional de l'Aubrac - DRAC Occitanie et Communauté de Communes des Causses à l'Aubrac

Expositions personnelles

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, Castelnaud-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

Expositions collectives

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 de 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
 Galerie Horae, Paris - Forest-Art-Project
 Galerie Valérie Eymeric, Lyon - Forest-Art-Project

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 Gratét, Abbaye de Cerisy-la-Forêt, Ile de Tatihou, Maison de Prêvert, 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, Béziers
 Collectif - 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

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 – ArteliNE-ha, Congénies

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

2016 : Gravures - Atelier-Galerie Blu Canari, Pézenas
Performances
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 : Enfants, adultes et familles autour de l'arbre et des collections - Musée Paul Valéry, Sète
Scolaires - Sète / Centre ressource "Art & Nature" Les Orpellières, Sérignan
AEC Herault Collège de Florensac et de Lansargues

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
Enfants, 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
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 Sarnier
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 Mikaél 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 Mikaél St Honoré
Son titre serait un poème avec Raphaél 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

Dans le cadre d'une résidence création et transmission dans une école, je propose des ateliers pour une ou plusieurs classes de l'établissement.

Les pratiques artistiques se dérouleront en 4 temps :

- Dessin du vivant végétal sur le motif : sortie(s) avec la classe dans un ou plusieurs parcs de la ville pour aller observer et dessiner in situ. Les techniques utilisées seront : craies grasses, crayons, encre, aquarelle. Des photos seront prises pour une continuité du sujet en classe. Les plantes seront nommées (nom de français et en latin, langue de la botanique)
- Dessin du vivant végétal en intérieur : reprise des dessins pour faire des choix et les continuer avec des techniques plus fines : dessin botanique, broderie sur papier, peinture. Les élèves choisiront une des plantes découvertes pour la reproduire en double sur un format 20x20 cm. Les élèves découvriront en classe l'histoire des herbiers et la présence du végétal dans l'Histoire de l'art. Si une visite est possible au Musée Fabre, nous irons voir la présence du végétal dans la peinture classique jusqu'à l'histoire moderne.
- Rencontre et échanges des dessins avec une autre école dans un autre pays (Département d'Outre Mer par exemple). Envoi des dessins et réception des dessins de l'autre école.
- Mise en place et installation d'une exposition regroupant les travaux d'observations de plantes en extérieur et les dessins de la collection d'art végétal de l'école réunis avec ceux des élèves

Connaissances apportées

Techniques de dessin: Dessin botanique au crayon, dessin à l'encre, dessin à l'aquarelle, broderie sur papier, dessin au crayon, dessin à la craie grasses, empreintes.
Cadrage et choix de sujet.
Jugement critique et esthétique face à une œuvre.
Découvertes de l'histoire de la représentation de la nature dans l'histoire de l'art.
Vocabulaire du dessin et de la représentation.
Reconnaissance et lexique des végétaux, nomination et interdépendance avec son environnement.
Transversalité art et sciences : mathématiques (division, multiplication) et sciences du vivant (botanique).
Dialogue et échanges avec des élèves dans une autre école dans le monde : leur école, leur végétation.

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...)

La ville de Montpellier met l'accent sur la présence du végétal dans la ville à travers les parcs et jardins. Ce projet est une occasion d'emmener les élèves à la découverte de ces espaces pour aller observer et dessiner. Si une manifestation (par exemple le festival SEVE) se déroule sur le temps de l'année scolaire concernée, nous pourrions en profiter pour proposer un partenariat.

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

Durant l'année scolaire 2022-2023, j'interviens dans 2 écoles maternelles (école Louise Michel et école Agrippa d'Aubigné) en partenariat avec le MOCO dans le cadre du PACE. Ces actions sont toujours en cours au moment où je remplis ce dossier. Les élèves sont curieux et participent activement aux échanges et aux moments de créations. Les relations avec les enseignantes et la structure partenaire sont fluides et stimulantes.

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

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

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

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

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

En février 2023, j'ai lancé un projet de « collection internationale d'art végétal » depuis Montpellier. Selon le principe de création des herbiers au 17ème siècle, je dessine chaque plante endémique de mon environnement géographique (l'Hérault) en deux exemplaires. Un des deux dessins est ensuite échangé avec un autre artiste dans le monde qui fait la même chose. Cette oeuvre-collection est un témoin de ce qu'est l'art de la représentation de la nature au début du XXIème siècle. Ce projet a reçu l'aide à la création de la DRAC Occitanie - Préfecture de Région. L'université de Montpellier et l'Institut de botanique en sont des partenaires actifs.

Je souhaite réaliser une résidence dans un établissement scolaire afin de partager ce projet avec des élèves. Pendant mon temps de création et en dessinant les plantes endémiques de l'Hérault, je partage ma démarche, mes recherches et mes techniques de dessin. Grâce à cette approche, les enfants prennent conscience de la diversité de végétation qui les entourent mais aussi de son identité forte par rapport à d'autres climats et sols en France. Dans un deuxième temps, à travers le partage avec d'autres artistes (possibilité de parler avec eux en visio), les élèves découvrent la richesse de l'art de la représentation de la nature dans le monde. Cela est l'occasion de visiter l'histoire de l'Art à travers quelques artistes phares, témoins de l'évolution de la place du vivant végétal dans la peinture, la sculpture, la vidéo, les installations.

Pendant les temps de transmission, les élèves découvrent et pratiquent les techniques que j'utilise : dessin sur le motif (en extérieur), dessin d'atelier (à l'intérieur), encre, aquarelle, dessin botanique et broderie sur papier. En étant en résidence avec l'établissement, cela permet un prolongement des ateliers de création sur le temps périscolaire et extrascolaire si un ALSH existe dans l'école. Les techniques utilisées pourront être reprises en début ou en fin de journée pour accompagner des élèves à découvrir et à dessiner des plantes de leur environnement proche. Je souhaite aussi proposer à cette école un échange avec une autre classe à l'étranger et faire une restitution des travaux dans l'école. Cela permettra de partager les créations des élèves avec toutes les classes de l'école, avec les parents mais aussi avec une autre école à l'étranger.

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

Pour dessiner une plante, on a besoin de la comprendre. Les notions de botanique et d'équilibre du vivant pourront être approfondies en sciences de la vie. Les plantes sont nommées en latin, cela peut aussi être l'occasion pour les élèves d'aborder l'histoire de cette langue et des hommes qui l'ont utilisée.

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)

La présentation des travaux des élèves se fera dans l'école auprès de ceux de l'artiste. Selon le budget alloué à ce projet, nous pourrions penser une petite édition des travaux, enrichi de témoignages des élèves quand à leur découverte de la richesse artistique et végétale durant les temps de transmission. Une fiche méthode sera créée afin de permettre à d'autres professeurs de dupliquer le projet de l'échange de dessins de végétaux. Les travaux des élèves seront les premières réalisations de ce principe. Cette fiche méthode sera disponible sur mon site internet, dans l'espace dédiée à la collection.

Il sera aussi possible de réaliser ce projet avec une autre école de la ville dans le même temps, à partir de la fiche technique et de proposer des échanges de dessins entre établissements scolaires (à voir avec les chefs d'établissements).

La présentation de mes travaux se fera dans l'école. Tous les dessins mesurent 20 x 20 cm et sont encadrés en diptyque. Mes travaux réalisés pendant la résidence entreront dans la collection et seront présentés dans le cadre d'une de mes expositions personnelles en 2024-2025. Une présentation sur internet est aussi prévue : sur mon site internet, sur la page dédiée à la collection, ainsi que sur la page instagram @vegetalartcollection. Un catalogue est prévu pour la période 2025-2026. L'école y sera citée comme lieu de résidence dans le cadre du PACE de la ville de Montpellier.

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

Les premières représentations de la nature:

- Dans la peinture (symbole utilisé dans les différentes périodes de l'Histoire)
- Pour la médecine (herbiers dessinés du 5ème siècle à nos jours)
- Le naturalisme
- L'impressionnisme
- L'art moderne
- L'art écologique

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

Le matériel Nécessaire pour ce projet est :

- papier 20 x 20 cm
- encre de chine
- craies grasses
- stylos noirs
- crayons, gommes
- aquarelle
- fils et aiguilles
- scotch repositionnable

Espace : salle de classe pour la pratique

Déplacement en tramway pour les visites de parcs, besoin de personnes accompagnatrices (parents).

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

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

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