

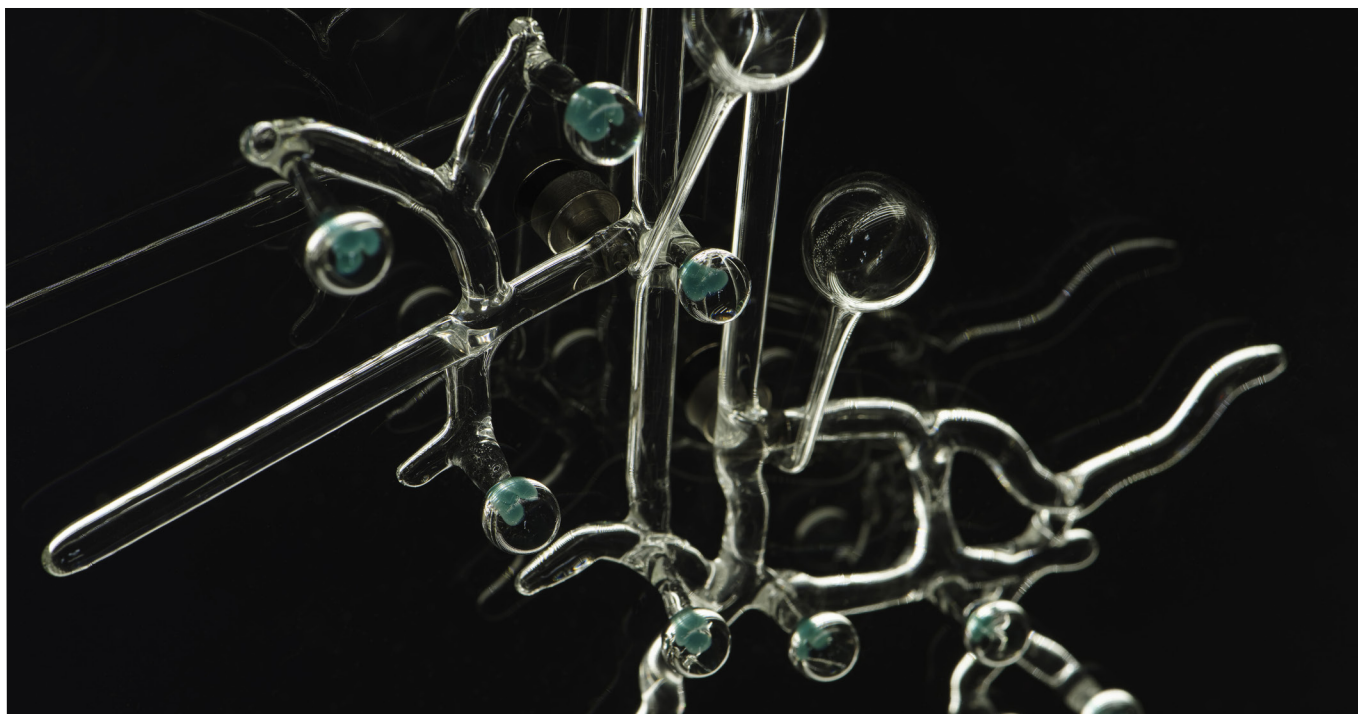
Résidence^(s)

de l'Art en Dordogne

Un dispositif coordonné par l'Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord

MATHILDE CAYLOU

Fermeur d'eau (détail) © Mathilde Caylou - Photo : Jonathan Barbot

Dans le cadre des « Résidences de l'Art en Dordogne », l'Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord, le Centre Hospitalier Vauclaire et l'association Zap'art ont invité Mathilde Caylou à effectuer une résidence de recherche et de création de 3 mois en 2018 sur le thème «Traces de vie».

A son arrivée à Montpon-Ménestérol en janvier 2018, Mathilde Caylou découvre l'Isle en crue. Le jeu des reflets des arbres dans l'eau troublait la perception de l'espace. Cette image a été le point de départ de ses recherches. Sa résidence, elle l'a vécue comme un temps de flottement, en dehors des réalités quotidiennes, un peu hors du monde. Hors du monde, c'est aussi sa perception de l'hôpital ; un milieu protégé, un cocon, qui reste ouvert sur l'extérieur.

En automne 2018, l'exposition « Flottements » a réuni les créations de verre de Mathilde Caylou qui portent l'empreinte de son séjour à Vauclaire.

Flottements © Mathilde Caylou - Photo : Jonathan Barbot

*Série Perceptions (extraits) © Mathilde Caylou - 2018
Photo : Jonathan Barbot*

Mathilde Caylou expérimente le verre pour toutes ses propriétés plastiques, physiques et les divers concepts auquel il renvoie. Ce matériau entre fragilité et force, lui permet d'explorer les relations entre le visible et l'invisible, le dur et le mou. Celui-ci renvoie au temps de la nature, au cycle du végétal. Ses œuvres renvoient à une expérience d'un lieu. Elles sont les empreintes du paysage parcouru. Celui-ci se donne à voir, couche par couche. Si le verre a la particularité de rendre visible, l'artiste le détourne et l'assemble parfois avec d'autres matériaux pour interroger notre perception de l'espace.

Invitée en résidence de création au Centre Hospitalier Spécialisé Vauclaire, Mathilde Caylou a exploré diverses manières d'utiliser le verre en le combinant avec d'autres médiums pour inviter le spectateur à aiguïser son regard et à regarder autrement le lieu.

Chacune de ses œuvres incarne un espace-temps, des sensations perçues durant son exploration de l'espace de l'hôpital psychiatrique, de son environnement et de ses limites avec l'extérieur. Le verre traduit les phénomènes psychiques, la construction de la mémoire et l'énergie qui se renouvelle.

Sa série *Perceptions*, entre dessin et photo, montre une première étape de sa découverte et connaissance du lieu. Mathilde Caylou a exploré les environs, une manière de se repérer, de prendre ses marques dans ce micro-village labyrinthique. Dans six petits formats, le dessin gravé sur plaque de verre et la photographie se répondent ici, en décalage. Ce qui conduit à une perturbation de la vision. Si le dessin, mis en lumière, montre des endroits marquants du terrain exploré, il cache l'image tout en soulignant les éléments du paysage. Cette série évoque le procédé de réminiscence de souvenirs. Quelles images nous restent en tête suite à des parcours quotidiens ? L'artiste propose un va-et-vient entre une captation de la réalité et son interprétation sensible.

De plus grand format, une photographie présente le paysage du bois situé entre l'hôpital et la rivière. Dessus est superposé un dessin du cloître, gravé sur verre. Cette œuvre captive le regard par la lumière qu'elle renvoie. L'espace extérieur, entre rivière et forêt et l'architecture de ce bâtiment historique s'interpénètrent. Et, de multiples tracés présentant une structure géométrique conduisent à une sensation de vertige. Les lignes de fuite appellent aux hors-champs de l'image et leur recentrement ramène à l'intérieur. La blancheur de la

photographie renforce l'impression de trouble des repères et suggère un espace fantomatique, un moment inquiétant où tout semble être à la limite du visible. La lumière, venant du bas, révèle le sol, un terreau fertile, où pourrait germer une nouvelle végétation. L'artiste a créé de nouveaux points d'ancrage pour voir le paysage et l'architecture.

Flottements présente une peau de paysage, en suspension sur laquelle sont disposées des ventouses de verre. Cette flaque en silicone fait penser à la fois à une topographie d'un milieu naturel mouvant et au sol carrelé du centre hospitalier. Chaque cloche en verre de différentes tailles contient une petite sculpture de verre, un objet, qui évoque un patient rencontré. Elles font écho à des boîtes aux trésors, à des bulles qui renferment un souvenir. Ces pièces de verre rappellent également les contenants en verre utilisés en médecine. Leur forme suggère celle du noyau, de la cellule, de la graine, et manifeste une possibilité de croissance, d'une nouvelle vie, d'une renaissance. Cette pièce, tendue par ces ventouses, présente à la fois l'impression d'une envolée vers le haut et une retombée au sol, un phénomène de transformation d'un paysage.

Avec *Fermeur d'eau*, Mathilde Caylou combine deux espaces qu'elle a traversés, et d'où elle a mené son enquête. L'œuvre montre un plan du centre hospitalier et dessous le paysage environnant, la forêt et le cours d'eau. Deux réseaux d'eau sont ainsi superposés, celui, régulier, maîtrisé par l'homme et celui plus libre de la rivière, qui peut déborder. L'artiste, par sa technique du verre a travaillé sur les codes de la cartographie. Les bulles bleues symbolisent les châteaux d'eau qui alimentent les bâtiments tandis que la transparence du verre fait allusion au réseau d'eau et à des contenants de possibles liquides. Des coupures du réseau de verre, en pointes renvoient des arrêts dans les trajets. Cette pièce murale donne à voir l'immensité et la complexité d'un espace.

Ainsi, les œuvres de Mathilde Caylou proposent une compréhension de l'espace et traduisent l'expérience du paysage. Elles manifestent un aller-retour entre une sensation d'être à l'intérieur et celle d'être à l'extérieur et interrogent les manières dont nous ressentons les lieux. Elles sont comme des outils de regard sur notre environnement et sur ses effets sur les individus.

Pauline Lisowski,
critique d'art et commissaire d'exposition

Mathilde Caylou travaille la transparence et la lumière que lui offre le verre, son matériau de prédilection. A partir d'empreintes du sol – son motif et son moteur – l'artiste crée des sculptures et des installations de verre qui sont autant d'observations et de questionnements sur notre environnement, sa géographie, sa géologie, ses mutations.

Mathilde Caylou est née en 1985 et vit à Strasbourg.
Elle est diplômée de la HEAR Mulhouse-Strasbourg depuis 2010.

Photo : Simone Cinella

EXPOSITIONS (SÉLECTION)

- 2018 *Flottements* - CH Vauclaire, Montpon Ménéstérol /
« Résidences de l'Art en Dordogne »
Lauréate du prix *Premio in sesto*, San Vito Al Tagliamento, Italie
Biennale du verre de Colombes, commissariat Antoine Leperlier
- 2017 Annual Auction Gala Pilchuck, Seattle, USA
Révélation, *Le Banquet*, Grand Palais, Paris
Merveilles, Claret, commissariat Manuel Fadat

- 2016 *Terres de verre* - Espace Jean de Joigny, Joigny
- 2015 Galerie Bertrand Gillig - Biennale internationale du verre, Strasbourg

L'Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord, établissement public, a pour mission de favoriser la diffusion et la création artistiques, de valoriser la culture occitane, ainsi que d'accompagner les acteurs de la vie culturelle, d'informer, d'orienter et de sensibiliser les publics.

Elle travaille en partenariat avec des acteurs culturels du département afin de mettre en œuvre des programmes tels que les « Résidences de l'Art en Dordogne » dont elle assure la coordination générale.

Né en 1996, ce programme bénéficie du soutien du Conseil départemental de la Dordogne, du Ministère de la Culture/DRAC Nouvelle-Aquitaine et du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine. Il concrétise et officialise l'engagement d'associations, de municipalités et de structures culturelles, désireuses de développer l'art contemporain au cœur de leur territoire.

Ce programme permet d'offrir à des artistes la possibilité de s'immerger dans un territoire riche d'histoire et de références artistiques, avec ses caractéristiques géographiques, économiques et culturelles.

Agence culturelle départementale Dordogne - Périgord
Espace culturel François Mitterrand - 2 place Hoche
24000 Périgueux - Tél. 05 53 06 40 00
www.culturedordogne.fr

Le Centre Hospitalier Vauclaire, situé à Montpon-Ménéstérol, est un établissement public de santé accueillant et prenant en charge des personnes présentant des fragilités psychiques.

Par l'intermédiaire de l'association ZAP'ART, le Centre Hospitalier Vauclaire a créé un espace non thérapeutique dédié aux actions culturelles. Cet espace a pour but de permettre la rencontre et le partage de tous les publics (patients, personnel, familles, scolaires, personnes âgées, et tout autre public...) autour de la pratique ou de la découverte d'actions artistiques et culturelles ; toutes les disciplines y sont déclinées dans les domaines des arts visuels et du spectacle vivant. Ainsi, les codes, les usages et les usagers de cette institution s'ouvrent à la création. Le Centre Hospitalier Vauclaire et l'association Zap'Art sont partenaires des « Résidences de l'Art en Dordogne » depuis 2010.

Artistes reçus en résidence

Sandra Aubry & Sébastien Bourg (2011), Marc Adi (2013), Guillaume Martial (2015) et Mathilde Caylou (2018).

Association Zap'Art - Centre Hospitalier Vauclaire
24 700 Montpon -Ménéstérol
Tél. 09 67 18 17 01 - zapartvauclaire@gmail.com