

ODYSSUD

Scène des possibles | Blagnac

Street Art

Madame

L'art mordant du collage vintage

8 jan. → 2 mars

Dossier
Pédagogique

BLAGNAC

ODYSSUD
& COMPAGNIE
CLUB DES MECENES &
PARTENAIRES D'ODYSSUD

LA DEPECHE

odyssud.com

Madame

L'art mordant du collage vintage

---

8 janvier > 2 mars

Avec une petite touche de punk et une paire de ciseaux libertaire, les œuvres de Madame flirtent savamment avec les mots.

Bercée par le théâtre, la peinture et les bons mots, l'artiste Madame nous emporte dans un tourbillon de démesure, de mélancolie, d'humour et de détails truculents. Elle plonge avec voracité dans les vieux papiers et les magazines obsolètes, découpe, colle, superpose les strates improbables, et crée avec minutie des œuvres-objets manipulables et mobiles. Peu à peu, la phrase fait son chemin, l'aphorisme de l'œuvre. Scannées et redimensionnées, les œuvres partent avec leur créatrice à la rencontre des murs de la ville et des gens. Loin des niaiseries édulcorées, les œuvres de Madame décomposent les stéréotypes et les certitudes, prônent la tolérance et l'amour polymorphe. Perdez-vous dans un art éphémère entre poésie dissidente, questionnement facétieux et nouvelles perceptions.

Dans la grand forum d'Odyssud, laissez-vous surprendre par l'installation suspendue de Madame. Dans la salle d'exposition, contemplez et bercez vos pensées dans l'espace cosy que vous réserve Madame avec ses pièces minutieuses, sérigraphies et reportages, avant de voir exploser sur les murs ses créations monumentales à la fois drôles et poétiques.

Dans l'auditorium, découvrez lors d'une conférence menée par Madame quelques-unes des femmes Street-Artistes.

« Au-delà de la plaisanterie, de la provocation et de l'extravagance, les créations de Madame ont une signification bien plus profonde, «parce que détourner c'est ouvrir le(s) sens» (Madame). » ArtistUp

SE
DISPUTENT
EN SILENCE

LES
BATAILLES
LES PLUS
NOBLES

Rendez-vous

Mardi 8 janvier

- conférence par Madame « Les Femmes Street-Artistes »
18h à 19h- auditorium
- vernissage en présence de Madame
19h - salle d'exposition

Samedi 19 janvier

A l'occasion de la Nuit de la lecture à Odysseus

- visite commentée
15h - salle d'exposition
- lectures de textes surréalistes sous casques et au milieu des œuvres de Madame
14h30 à 20h30- salle d'exposition
- lecture issue de la prochaine création de et par I. Fehner avec L. Brun, de la Compagnie L'Agit
17h30-18h- salle d'exposition
- spectacle jeune public, lecture-concert, installation sonore live et bien d'autres propositions
17h à 22h- média-ludothèque

Samedi 22 février

- visite commentée
15h- salle d'exposition

Vacances (du 26 février au 2 mars 2019)

- découvrez l'exposition à travers un livret jeu dédié
mardi au samedi -14h à 18h - salle d'exposition

Biographie

Originaire de Tours et issue d'une famille de peintres, Madame (ou Madame Moustache) a fait de longues études de lettres. Après avoir été comédienne, elle s'est occupée d'un restaurant et peu à peu se consacre à ses œuvres et à l'art de rue. Spécialisée dans les collages, elle évolue dans un univers vintage travaillant avec de vieux papiers de magazine, datant du début du XXème siècle jusqu'au années 70. Inspirée simplement par sa vie, son travail témoigne de l'influence de sa famille, de son enfance et de ses nombreux voyages... L'artiste donne corps à des personnages décalés jouant avec l'ironie et la question de l'identité.

« Depuis petite, j'ai toujours cherché un moyen propre de m'exprimer. A 7 ans je tressais avec une ferveur démesurée des bracelets aux couleurs criardes (voir vomitives). Rapidement consciente de l'impossibilité de faire fortune je me réorientais vers une filière d'avenir : la pâte à modeler, persuadée que j'étais d'être la prochaine Botero... A dix ans, je récupérais les vieux tubes de peinture de mon grand-père (artiste peintre) pour dessiner de vilains paysages dans lesquels courraient de petits animaux difformes. A quinze ans, faisant honneur au cadeau de Noël de ma maman, désespérée de voir sa fille sans amis ni talents, je me mettais aux pastels, et faisais naître des personnages aux corps malingres et aux têtes énormes, qui avaient pour don de s'encaster perpétuellement les uns dans les autres.

Oscillant entre toutes ces techniques que je tentais d'apprivoiser à ma manière, je me mis encore un peu plus tard à faire du collage. Collectant de vieux documents, magazines, livres animaliers ou d'école, j'y charcutais les petites images pour en inventer de nouvelles. Inspirée par les images d'Épinal, dont un petit carnet ne me quitte pas depuis petite, et par les souvenirs que j'ai de mon enfance, j'invente, depuis lors, une nouvelle vie à de vieilles images pour leur donner un sens plus multiple, et plus contemporain. Pour les faire parler à nouveau et surtout pour faire sourire et rire ceux qui les observent.

Mes collages originaux sont des pièces uniques. En effet, chaque petit élément qui en constitue son nouveau sens est tout droit sorti de magazines qui n'existent plus et dont je ne détiens qu'un exemplaire à chaque fois. Ce sont donc des collages irréproductibles. Ces « petits formats » sont ensuite scannés, puis redimensionnés en grandes (voire très grandes) affiches noir et blancs, sur lesquelles j'appose mon pochoir. Elles sont ensuite collées sur les murs de Paris et d'ailleurs (en France comme à l'étranger) afin d'en ouvrir le sens au travers d'un nouveau public, celui de la rue.

Au travers de cette démarche je cherche à explorer la notion de « transgression » dans toutes ses formes. Transgression des sens, des genres, des frontières, des lois et surtout, je crois, des idées reçues sur les hommes, les femmes, et sur l'amour.

C'est pour cela qu'il s'agit véritablement d'une démarche globale qui trouve son point final et sa justification dans la rue par le biais d'un affichage sauvage. Cette démarche s'inscrit également et profondément dans une notion de dialogue. Faire dialoguer les morceaux d'images et de personnages, faire dialoguer les couleurs, les thématiques, les genres, les nombres, et surtout faire dialoguer le passé et le présent, l'usé et le neuf, le vintage et le contemporain pour tenter de prouver à quel point il y a de l'un dans l'autre et à quel point l'un ne peut être sans l'autre et que l'un est habité par l'autre et vice versa. Et cette notion de dialogue, tout comme celle de transgression, trouve son point d'orgue lors des sessions de collages diurnes, au contact des passants.

Ce dont il est question c'est donc bien un art de l'échange et de l'interrogation avant tout. Une démarche qui n'a pas d'autre prétention que celle de faire sourire le spectateur et de le faire réagir. »

<http://www.madamemoustache.fr>

Thème

Collage

Si l'invention du papier remonte au Ier siècle avant JC en Chine, les collages remarquables les plus anciens remontent au XIIème siècle. Ils sont réalisés par des calligraphes japonais construisant ainsi le support de leur art. Dès le XIIème siècle, les rehauts de papiers marbrés et de feuilles d'or agrémentent les reliures. Au XIXème siècle, de nombreux ouvrages et créations personnels tel qu'album, paravent ou abat-jours permettent d'exposer des souvenirs et matériaux collés. Avec la photographie, les photomontages permettent la conception d'images théâtrales et originales notamment pour la publicités. Les surréalistes vont largement s'employer à découper, coller et réinventer le monde avec une imagination débridée. C'est avec Picasso et Braque que le collage prend ses lettres de noblesse en art, consacré par Matisse. Aujourd'hui, le collage est une technique utilisée de façon multiple.

Lexique du collage

Affiches lacérées : collage exécuté à partir de papier « trouvé ».

Assemblage : collage utilisant des objets à 3 dimensions.

Bricolage : utilisation d'éléments choisis plus ou moins au hasard.

Brûlage : brulage de matériaux préalablement humidifiés.

Décalcomanie : obtention d'effets visuels et de matières en séparant deux surfaces unies par une couche de peinture fraîche.

Déchirage : « pelage » des couches d'un support papier.

Décollage : soustraction de la matière à un collage.

Découpage : découpage de papier au cutter, aux ciseaux...

Froissage : froisser ou plier du papier ou du tissus.

Frottage : effet obtenu en frottant du papier ou un tissus posé sur une surface à texture.

Fumage : effet obtenu en exposant des matériaux humidifiés à la fumée d'une bougie.

Technique mixte : combinaison de techniques et/ou matériaux.

Photomontage : collage exécuté à partir de photographies.

Downland collage
Joyce Coombs, 1944
Didcot Town Council Offices

Le Street Art

Le Street Art, ou art urbain, est un mouvement artistique contemporain dont la particularité est d'englober toutes les formes d'art réalisées dans la rue ou dans des endroits publics quelques soient la ou les méthodes (graffiti, pochoir, stickers, posters, projection vidéo, installations de lumière, céramique, etc...) Le mouvement investit les espaces des villes. L'Art Urbain se différencie du Graffiti en tant que forme artistique tournée vers l'espace public quand le Graffiti est défini comme un mouvement graphique territorial et centré sur l'écrit. Le Street Art est une expression artistique qui par à la rencontre avec le public, une réflexion livrée dans l'espace populaire. Nombre d'artistes comme Ernest Pignon Ernest, Blek le Rat, Banksy... réalisent des œuvres d'art qui dénoncent les mensonges, l'oppression, l'injustice et le mépris de notre monde. Responsables d'une multitude d'œuvres sous forme d'affiches, de graffiti, de gravures et de peintures..., ils frappent droit au but pour faire réfléchir et réagir la population.

Le Graffiti

Un graffiti est une inscription ou une peinture réalisée sur des murs, des monuments ou des objets parfois situés sur l'espace public. Certains exemples remontent à la Grèce antique ainsi qu'à l'Empire romain, allant de simples marques de griffures à des peintures de murs élaborées. Aujourd'hui, la peinture aérosol et les marqueurs sont devenus les outils les plus utilisés. Dans la plupart des pays, « dessiner » un ou plusieurs graffitis sur une propriété sans le consentement de son propriétaire est considéré comme du vandalisme, lequel est punissable par la loi. Graffiti est le nom générique donné aux dessins qui ont pour sujet la signature, l'écriture, c'est une sorte de calligraphie urbaine. Certains considèrent le graffiti comme une forme d'art qui mérite d'être exposée dans des galeries tandis que d'autres le perçoivent comme indésirable. Dans ses formes les plus élaborées, le graffiti est également une forme d'art graphique. Le « tag » est une petite signature, apposé pour signer un graff ou utilisé seul, le « throw up » est une très grande signature. Si tous deux étaient plus regardé dans la quantité d'inscription que le style, aujourd'hui la reconnaissance des pairs et du monde de l'art réside dans le style ce qui conduit à de grandes pièces et de nouvelles expérimentations.

Affichage sauvage

L'affiche est un support qui a inspiré de nombreuses œuvres d'art, parce qu'elle est liée à la publicité, parce que son support en papier est éphémère et donc poétique. Impression qui peut être reproduite ou œuvre unique préparée à l'avance, l'affiche est un support papier collé sur un mur ou du mobilier urbain. Elle peut déteindre, se déchirer, être recouverte, se manipuler... fondre sous la pluie et disparaître. Elle a également l'avantage d'être appliquée rapidement sans connotation agressive contrairement à la bombe de peinture, quant à elle associée à une forme de dégradation. Artistes clés : Jacques Villeglé, Ernest Pignon-Ernest, JR, SWOON

Des mots dans les arts visuels

Depuis les enluminures médiévales, les mots et les lettres sont l'occasion d'une expression artistique et spirituelle fouillée, un espace de liberté stylistique. Cependant les siècles suivant séparent le texte de l'image, l'un se subordonnant à l'autre devenant alors titre ou illustration. C'est avec le cubisme, Braque et Picasso que les lettres entrent dans la toile, les mots sont suggérés sans être définis et les lettres admirés pour leurs formes graphiques et les pensées qu'ils suggèrent. Avec le graffiti, les lettres définissent la technique et le style d'un artiste, avec le street art, les mots permettent le débat public et offre à tous la réflexion et/ou la poésie.

Quelques pistes d'ateliers

- A partir d'une boîte récupérée (boîte d'allumette, boîte à chaussure, boîte à camembert...), décorer cette boîte avec des collages de textures et d'images découpées. Appliquer une sélection en noir et blanc à l'extérieur et une en couleur à l'intérieur.

-Créer un paysage à partir de papiers déchirés de couleur, chaque morceau représente une zone colorée (montagne, coucher de soleil...)

-Réaliser un objet à la manière de Madame, à partir d'une boîte récupérée (boîte d'allumette, boîte à chaussure, boîte à camembert...), la recouvrir de noir et ajouter des découpages -

collages. Imaginer une phrase poétique, un aphorisme ou un haïku qui accompagnera cette création. Créer la guirlande de lettres de cette phrase pour l'accrocher à la boîte.

-en partant de vers d'une poésie ou d'une citation choisie par la classe, créer une grande affiche commune de collages.

-réaliser une œuvre collage à partir de papiers déchirés. Chaque élève réalise un dessin simple avec 4 couleurs maximum. L'élève déchire ensuite en petits morceaux les pages de magazines correspondant aux zones de couleurs et créer la composition en les collants.

Bibliographie

Disponible à la médiathèque d'Odysseus

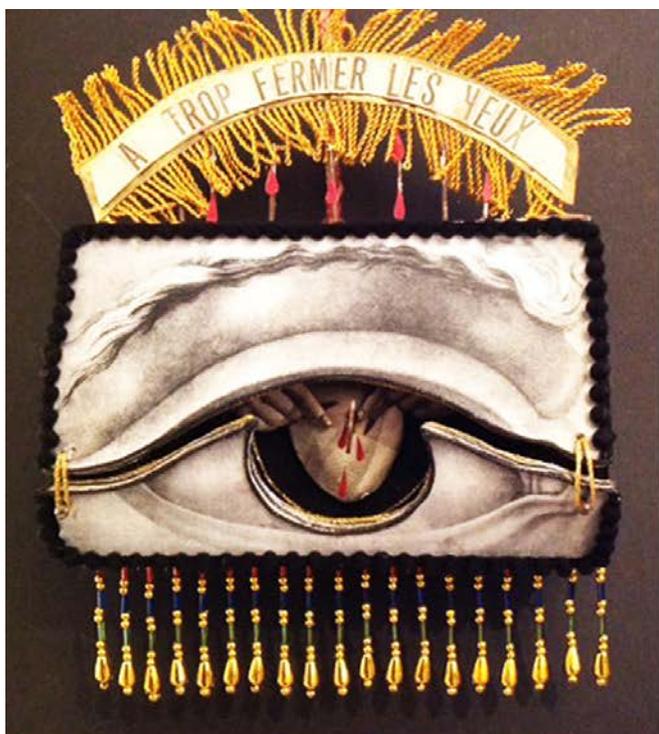
SECTEUR ADULTE

Pirates : L'art du détournement culturel

Sophie Pujas
709.05.

Street art et graffiti

Anna Waclawek
London Thames & Hudson 2012
751.73 WAC

Le Manuel du street art : matériel et techniques

Benke Carlsson
Paris Eyrolles 2012
751.73 CAR

Murmures du monde

Paris La Martinière 2012
751.73 SOL

L'art se rue : 12 figures émergentes du street art parisien

Paris H'Artpon 2011
751.73 BRU

Street art, mode d'emploi

Jérôme Catz

Paris Flammarion 2013

751.73 CAT

Atlas du street art et du graffiti

Rafael Schacter

Paris Flammarion 2013

751.73 SCH

Au-delà du street art

Grenoble Critères 2013

751.73 EXP

Banksy : You are an acceptable level of threat

Patrick Potter

751.73 BAN

Stencil République

751.73 OLL

Graffiti school : Guide de l'étudiant et manuel de l'enseignant

Christoph Ganter

751.73 GAN

Planète street art : les 30 plus grands artistes du monde

Garry Hunter

751.73 HUN

ABCD'air

Dran , auteur et illustrateur

751.73 DRA

Collages

Jacques Prévert

759.4 PRE

Collage : technique et creation

Nita Leland

751.49 LEL

Collage

Brandon Taylor, auteur

702.81 TAY

Haut les murs ! : l'art du collage urbain

Ollystudio

751.73 OLL

Le guide de l'art contemporain urbain 2013

Paris Graffiti art 2013

751.73 GUI

Réveillez la rue ! : idées, astuces et outils pour embellir le quotidien

Keri Smith

702.8 SMI

SECTEUR JEUNESSE

Le Manuel du street art : matériel et techniques

Benke Carlsson

J 751.73

Street Art : un musée à ciel ouvert

Ambre Viaud

J 751.73

Découvre le street-art

Caroline Desnoëttes

E 751.73

Banksy, l'art transgresse les règles

Hettie Bingham

J 751.73 BAN

Collages et photomontages : Découper-coller, tout un art !

Caroline Larroche

J 702.81

La Petite Poule Rousse

Pierre Delye

A HUD (HUDRISIER)

Oméga et l'ourse

Guillaume Guéraud

A ALE (ALEMAGNA)

Ah !

Stéphane Servant

A BON (BONBON)

Art urbain

Mélanie Gentil

J 751.73

La rue de Garmann

Stian Hole, auteur

A HOL

L'été de Garmann

Stian Hole, auteur

A HOL

Le Ciel d'Anna

illustré par Stian Hole

A HOL

SECTEUR SON ET IMAGE**On the wall**

réalisé par Denis Ramos

751 RAM

Street Art, la rébellion éphémère

réalisé par Anne Burge

751.73 BUR

Graffit'instincts

produit par Tmd Concept

751.73 GRA

Inside out

réalisé par Alastair Siddons

Mk2 Mk2 2013

751.73 SID

Espace pour la Culture
de la Ville de Blagnac.

Scène Conventionnée
d'intérêt national par l'État,
la Région et le Département

Exposition Maud Denjean

05 61 71 75 44

exposition@odyssud.com

4, avenue du Parc
31706 Blagnac Cedex
05 61 71 75 15

Tramway Ligne T1
Arrêts Odyssud et Place du Relais

odyssud.com

