

DOSSIER DE PRESSE

MONTAGNES RUSSES

CATHERINE MELIN

Rencontre presse à 17h à l'Espace le Carré

Vernissage le 22 avril, artconnexion, 18h00
Espace le Carré, 19h00

© Catherine Melin, Montagnes Russes, 2010

Exposition de Catherine Melin

artconnexion, du 23 avril au 29 mai 2010

Espace le Carré, du 23 avril au 6 juin 2010

Vernissage le 22 avril 2010 à 18h00 à artconnexion et à 19h00 à l'Espace le Carré.

Suite à plusieurs séjours en Russie entre 2007 et 2008, **Catherine Melin** présente une exposition d'images vidéo, films, dessins et sculptures à **artconnexion** et à **l'Espace le Carré**, Lille

La démarche de **Catherine Melin** s'inscrit dans le monde urbain, où elle découvre et s'approprie de nouveaux espaces. Son travail associe l'architecture des villes aux corps en mouvement, soulignant la coexistence entre l'éphémère et le durable.

Lors de sa résidence à Moscou, Perm et Ekaterinbourg, **Catherine Melin** s'est interrogée sur l'espace et les parcours « hors pistes » que formaient les « arrières cours » d'immeubles. C'est en observant ces lieux, significatifs des changements des villes russes en mutation, qu'elle a découvert d'autres itinéraires possibles, différents des axes de circulation principaux, ouvrant la voie vers de nouveaux espaces de réflexion.

L'artiste s'intéresse plus particulièrement aux aires de jeux, à ces structures qui privilégient une échelle à la mesure du corps. On peut alors y voir, contrastant avec l'espace architectural environnant, des sites dédiés au mouvement et à l'exploration du corps dans un espace fait d'entrelacs colorés et de formes rigides.

Catherine Melin propose une recherche entre chorégraphie et dessin comme exploitation d'un lieu intermédiaire au profit du déploiement physique, corporel. Le déplacement du corps dans l'espace devient l'outil de travail de l'artiste. Superpositions et juxtapositions de films, son, wall drawing au fusain et sculptures, **Catherine Melin** crée un paysage visuel et sonore en perpétuel mouvement.

Avec le soutien de Culturesfrance, de la Ville de Lille, du CRRAV, et la participation des étudiants du Pôle exposition, Département Arts Plastiques, Université Lille III.

Montagnes Russes, exposition présentée par **artconnexion** dans le cadre de la saison culturelle **Années Croisées France-Russie 2010*** / **Culturesfrance** et dans le cadre du projet **face2face, Interreg IVa, 2 mers Seas Zeeën, « investir dans votre futur »**.

* www.france-russie.com

Contact presse : Marie Beyaert, m.beyaert-artconnexion@nordnet.fr, 03 20 21 10 51

Née en 1968, Catherine Melin suit une formation au Art Institut de Chicago et à l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris.

Sa démarche artistique l'amène à explorer les espaces urbains, l'architecture des villes, d'où elle révèle des parcours possibles. La dimension architecturale devient l'armature de son travail, qu'elle questionne par rapport au mouvement, au déplacement du corps. Ainsi se mêlent, au sein du travail de Catherine Melin, la linéarité du champ architectural et la mobilité du corps.

L'œuvre de Catherine Melin convoque différents supports : dessins, installations, vidéos, photographies, projections. Ainsi le wall drawing, comme présentation des espaces, est de manière générale combinée à d'autres médiums ; provoquant une interaction avec l'ensemble des modes d'expression.

À l'image de son travail de recherche, la production de Catherine Melin ouvre de nouvelles perspectives sur des espaces en construction, déployés au sein d'installations pensées pour le lieu d'exposition. L'élaboration de l'installation prend systématiquement en compte la contrainte de l'espace d'exposition. Cette directive est inhérente au travail de Catherine Melin qui, proposant des projets in situ, place la structure d'accueil comme paramètre de sa réflexion. La retranscription du bâti architectural permet de donner à la composition une certaine liberté spatiale, tant les repères d'origine sont abandonnés au profit de la salle d'exposition.

S'ouvre alors un jeu entre les espaces (d'exposition, architecture, de vie et de contrôle du corps) au profit de la création d'un univers graphique, ponctué par l'intervention de vidéos, de photographies définissant un peu plus le vocabulaire plastique de Catherine Melin : montage, déplacement, mouvement, visible/invisible, flou, incrustation, superposition.

Élans, détournements et glissements : les stratégies du possible

*Evelyne Toussaint,
professeur d'histoire de l'art et d'esthétique,
Université de Pau et des Pays de l'Adour, novembre 2009*

Les dessins muraux, au fusain, figurent des lieux inventés et des machineries facétieuses. Bien qu'ils évoquent des plans, des relevés et des élévations d'architecture, précis et illusionnistes, il émane de ces paysages une inquiétude, liée pour partie à leur désaffection, ou à leur aspect désassemblé et flottant, sans périphérie ni centre. Ce sont, précise l'artiste, plutôt des « hors-lieux » que des non-lieux, ces espaces de passage et de transition étudiés par Marc Augé. Ce sont des zones floues, entre construction et déconstruction, des territoires d'impouvoir. De singulières figures hybrides s'agitent dans les dessins au carbone sur papier, les animant de leurs acrobaties graphiques.

Les vidéos sont des *ouvroirs* d'espaces de liberté, de parcours potentiels, de chemins de traverse dans lesquels le corps, cessant d'être contraint, retenu et empêché, s'adonne à l'expérience du mouvement sans entrave, au plaisir du déséquilibre et de la vitesse. La vraisemblance, toujours, se mêle à la fiction, l'autre côté du miroir interférant sur la banalité en la modifiant subtilement et efficacement pour déterminer, avec de l'humour et quelque mélancolie, de fragiles territoires de poésie, de liberté et de création.

Ouvroirs d'espaces potentiels

Les structures se déploient dans l'espace en lignes interrompues, en motifs décentrés, en modules fragmentaires et dispersés, ne conservant des formes initiales, empruntées à la réalité, que « l'idée de l'idée » de l'impulsion et du mouvement.

L'ensemble fonctionne comme un réseau de liens hypertextuels, de glissements de formes et de sens, la perception basculant sans cesse de la réalité à l'imaginaire, du dessin à l'objet, de l'image en mouvement à l'installation. L'image – y compris dans les vidéos – est toujours détournée, ouverte, suggérée, inachevée et légère. Les lieux, quasiment dépourvus de repères historiques et géographiques, deviennent ainsi des espaces de liberté pour le regard du spectateur. L'espace d'exposition devient un lieu d'assemblage et de montage à partir d'une banque d'images et de sons – car se mêlent aussi enregistrements *in situ* et compositions musicales – une réflexion sur le point de vue, la réalité et l'imaginaire, le sens et le non-sens. On ne s'étonnera pas des allusions de l'artiste, en de multiples occasions, aux écrits de Lewis Carroll. [...]

Élans et inerties : les paradoxes du vivant

Catherine Melin, rompant avec le statut analogique de l'image, en brouille les codes de lecture, transformant la réalité, dont elle modifie les repères de déchiffrement, selon une logique dans laquelle le figural ne se réduit pas au langage. Dans son parti-pris phénoménologique, elle revendique le désir d'expérimenter corporellement les lieux et les architectures, de redécouvrir le monde en faisant l'apprentissage de ses bords et de ses angles, fût-il nécessaire d'en passer par la chute et l'appréhension du choc. Alors que l'architecture et la question de « l'habiter » sont en filigrane de toute la démarche, elle (dé)construit des formes souvent instables et presque toujours elliptiques, aux antipodes du nid, de l'enracinement, de la nostalgie de quelque essence des choses et des êtres mais où se réconcilient, en quelque sorte, illusionnisme et minimalisme, figuration et art concret. Le travail de Catherine Melin explore le contre-emploi, les rencontres insolites – on pense à Buster Keaton –, les scènes furtives de la vie. Ses constructions, un peu à la manière des échafaudages de bois de Tadashi Kawamata, modifient notre rapport à l'espace, à l'urbanisme et à l'architecture. Dans cette logique du collage, de l'incrustation d'images, elle instaure des rencontres entre le mineur (les jeux vidéo, les mangas) et le majeur (l'architecture, l'art conceptuel), entre le jazz (Miles Davis, Eric Dolphy) et la musique électronique, la danse et le sport. La création est, ici, faite de variations infinies autour du mouvement et de la gravité, de l'apesanteur dans la pesanteur, des forces d'élévation et de chute, de décentrement, d'exploration du déséquilibre et de la rupture, de l'élan et de ses empêchements.

Née en 1968 à Niort. Vit et travaille à Roubaix et à Marseille, France.

Formation

- 1994** Diplôme Supérieur d'Arts Plastiques
Ecole nationale Supérieure des Beaux-Arts (ENSBA), Paris.
- 1993** Art Institut, Chicago, Etats-Unis.
- 1990** Licence d'Arts Plastiques, Université Paris VIII.

Bourses/Résidences

- 2010** Résidence « Voyons voir », Vignobles de la Sainte Victoire.
- 2009** Repérages et préparation exposition en Russie, « Culturesfrance ».
- 2008** Résidence Moscou, Culture France ville de Lille.
Résidence Buenos-Aires, Centre d'art « Borges », Argentine.
Aide à l'équipement, DRAC Nord/Pas-de-Calais.
Aide financière et matérielle : CRRAV et artconnexion pour projet « Montagnes russes ».
- 2007** Repérages Russie, Culture France / Lead.
Résidence au domaine d'« Abbadia », Hendaye.
- 2006** Résidence au Canada, Centre d'art « Ecart » Rouyn-Noranda.
- 2005** Aide à la création, DRAC Nord/Pas-de-Calais.
- 2004** Résidence à Barcelone, « Astérides » / Marseille pour « Hangar » / Barcelone.
- 2003** Lauréate « Villa Médicis hors les murs » résidence pour l'Ecosse.
- 1999** Aide à la création, DRAC Nord/Pas-de-Calais.
- 1994** Bourse d'étude de l'ENSBA, Paris pour l'Art Institute, Chicago, Etats-Unis.

Collection Publique

- 2008** Centre d'art Borges, Buenos-Aires. Trois dessins sur papier.
- 2002** FRAC Nord-Pas-de-Calais. Un dessin mural, un dessin sur papier et une vidéo

Revue de Presse (sélection)

Mai / Juin 2007 archistorm, #25, Cédric Loire

Juin 2005	L'art même. n°27
Janvier 2004	Mouvement.net, Léa Gauthier
Mars 2003	Artpress, p 86/87, Cédric Loire
Déc 2001	Artpress, p82
Juin/Juillet/août 2001	DDO, p26.27
1999	C.D Rom « Art contemporain en France ». Production : Art com
1996	Cimaise, p74.75.76

Expositions Personnelles

- 2010** Musée d'art moderne, Moscou. Russie.
NCCA, Ekaterinbourg. Russie.
Musée d'art contemporain. Perm. Russie.
Espace le Carré. Lille.
artconnexion. Lille.
Galerie Depardieu. Nice.
- 2009** artconnexion, Lille.
- 2008** Musée des Beaux-Arts, « Carré Bonnat », Bayonne. (Edition d'un catalogue).
- 2006** Le 19, CRAC, Montbéliard. (Edition d'un catalogue).
Centre d'art Ecart, Québec.
- 2005** artconnexion, Lille.
Villa Formose, Pau. « *La parcelle et les articulations* ». (Carnet Sagace n°10).
- 2003** SMP, Marseille.
Institut Français d'Ecosse, Edinburgh. « *Overlap* ».
- 2002** La galerie de l'Ecole des Beaux-Arts, Tourcoing.
- 2001** Maison de l'art et de la Communication, Sallaumines. « *Empiètements* ».
- 1998** Galerie Corinne Caminade, Paris.
- 1997** Musée des Beaux-Arts, Galerie de l'Artothèque, Mulhouse. Edition d'un livre d'artiste.
Acquis par le Cabinet d'Art Graphique, Beaubourg, Paris.
- 1996** Maison d'art contemporain Chailloux, Fresnes.
- 1995** Galerie-bibliothèque Janusz Korzacz, Audincourt. Co-production le 19, Centre régional d'Art Contemporain de Montbéliard et service du développement culturel d'Audincourt.
- 1994** Galerie Barbier Beltz bis, Paris.

Expositions collectives

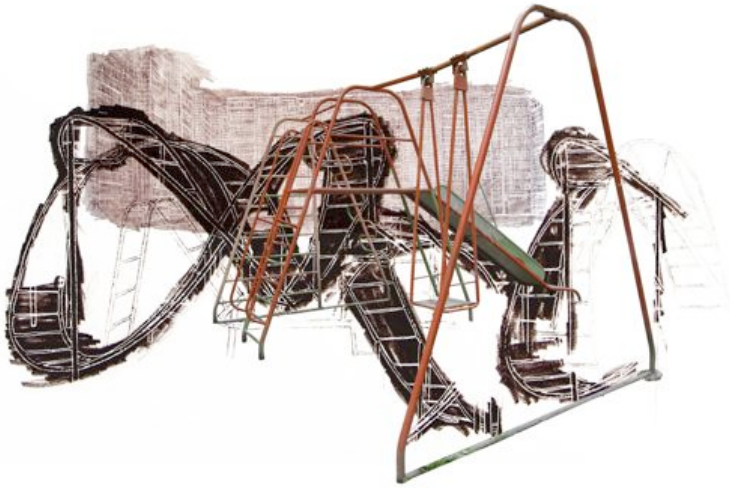
- 2009** « *Peoples and places* », FRAC Nord / Pas-de-Calais. Dunkerque.
- 2008** « *Urbanidad* », Centre culturel Borges. Buenos-Aires. Argentine.
« *on the limit* », Centre d'art BUDA. Tournai. Belgique.
- 2007** « *Projections* », Le 19 , Centre Régional d'Art Contemporain, Montbéliard.
- 2005** « *Berliner Liste* », Berlin. Foire internationale avec SMP, Marseille.
- 2004** « *Arqueologies Efimeres* », Can Felipa, Barcelone.
Hangar, Barcelone.
« *Changements de terrains* », carte blanche à Tristan Trémeau. Galerie Pitch, Paris.
« *Traversées du paysage* ». Ecole des Beaux-Arts, Besançon.
- 2003** « *Stop&Go* ». Acquisitions récentes. FRAC Nord - Pas de Calais, Dunkerque.
« *Figures de l'errance* ». USTL Culture. Villeneuve d'Ascq.
« *TRANS_POSITIONS* ». Passerelle, Brest.
- 2002** « *Projections* ». Le 19, Montbéliard.
« *Ça raconte quoi ?* ». CREDAC, Ivry-sur-Seine.
- 2001** « *Atelier en Oeuvre* ». Centre Noroît, Arras. « *Atelier en Oeuvre* ».
- 1998** « *L'art contemporain en France* ». Espace Paul Ricard, Paris
Médiathèque de Villeneuve d'Ascq. Exposition organisée par l'USTL (Université des sciences et Technologies de Lille) Culture.
- 1995** « *Traitsrévélateurs* ». Edition d'un catalogue. CREDAC, Ivry-sur-Seine.

Oeuvres dans l'espace public

- 2008** 1% école Jules Ferry. Beuverages.
- 2005** Commande publique de la ville de Grande-Synthe.
Réalisation de cinq « abris » sérigraphiés.
- 2003** Randolph Crescent, Edinburgh. « *Wonderland* ». Réalisation « in situ » dans un jardin public au centre d'Edinburgh pendant le festival

© Catherine Melin, Montagnes Russes, 2010

© Catherine Melin, Montagnes Russes, 2010

© Catherine Melin, Montagnes Russes, 2010

artconnexvion

15 years of artconnexion

artconnexion, association loi 1901 créée en 1994, est une structure indépendante dont l'objectif est de mettre en place des projets d'art contemporain, d'en assurer la production et la médiation.

Le siège de l'association, au 9 rue du Cirque est un espace de recherche et d'expérimentation artistique, un lieu d'exposition et de rencontre avec le public.

La production et la médiation - artconnexion s'intéresse à la place de l'art hors des institutions et à la rencontre de l'artiste avec un public 'non-initié'. Elle invite les artistes à réaliser à Lille, dans la région ou ailleurs un projet spécifique pour un lieu spécifique. Ces actions se trouvent renforcées depuis 2000 grâce au rôle de médiateur-producteur délégué que lui a confié la Fondation de France dans le cadre de son programme "Nouveaux commanditaires". Afin de favoriser le dialogue entre la société et les artistes, ce programme permet à des citoyens de prendre l'initiative d'une commande à des artistes contemporains.

Espace de recherche et d'expérimentation artistique – en plus de l'espace d'exposition du rez-de-chaussée et du premier étage (« project space ») du 9 rue du Cirque, **artconnexion** propose aux artistes différents lieux à investir dont certains dans l'espace public.

Partenaires - artconnexion bénéficie depuis 1995 du soutien de la Ville de Lille, de la DRAC Nord - Pas de Calais (Ministère de la Culture), du Conseil régional du Nord - Pas de Calais, de l'Union Européenne (FEDER), de Culturesfrance (Ministère des affaires étrangères), du British Council, de Lille Métropole Communauté Urbaine. Les projets Nouveaux commanditaires sont réalisés dans le cadre d'une convention avec la Fondation de France. Depuis 2008, artconnexion bénéficie du soutien du programme Interreg IVa, 2 mers dans le cadre du projet Face 2 Face.

Directeur : Bruno Dupont

Directeur adjoint : Amanda Crabtree

Assistants : Adeline keunebrock, Elodie Deschemaker, Amélie Diet

Stagiaire : Marie Beyaert

Expositions Montagnes Russes

Du 23 avril au 29 mai 2010

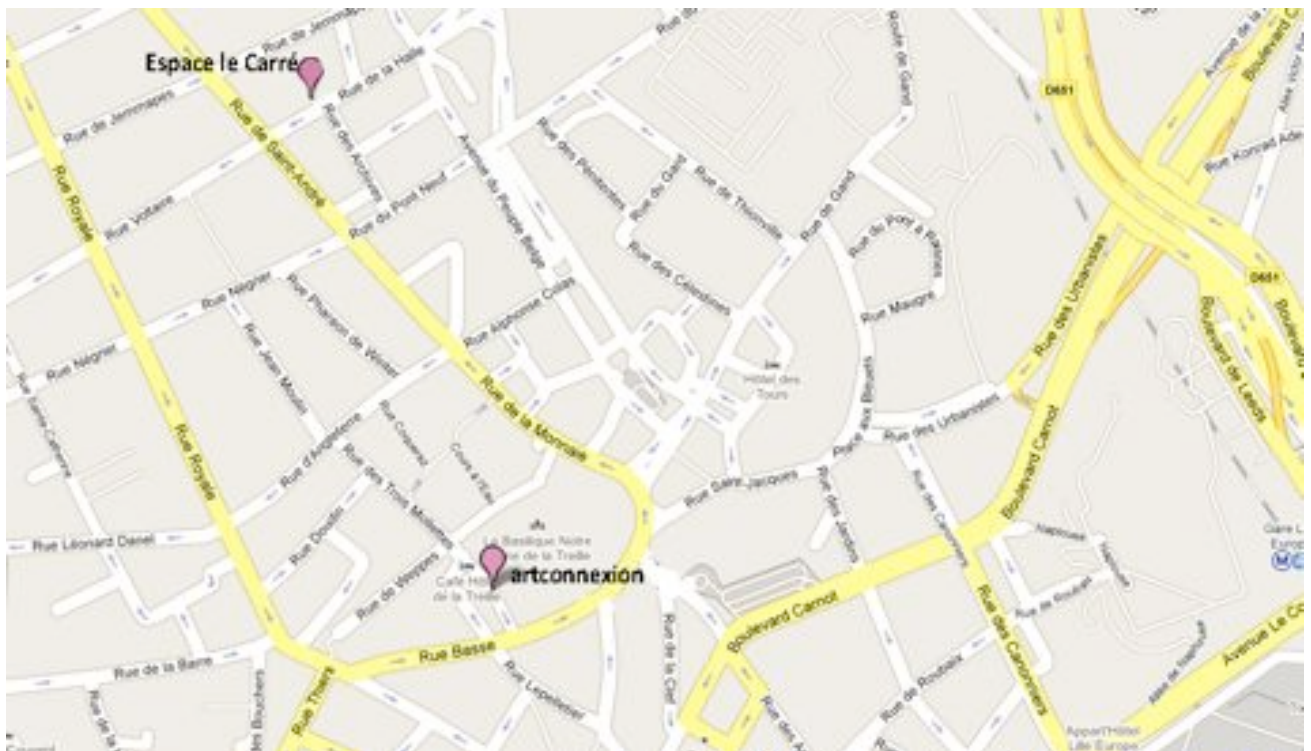
artconnexion, 9 rue du cirque, Lille

Vernissage le 22 avril à 18h00

Du 23 avril au 06 juin

Espace Le Carré, à l'angle rue des Archives / rue de la Halle, Lille

Vernissage le 22 avril à 19h00

Contact presse :

Marie Beyaert, m.beyaert-artconnexion@nordnet.fr, 03 20 21 10 51

artconnexion – production et médiation en art contemporain

9 rue du cirque

59000 Lille

03 20 21 10 51

artconnexion@nordnet.fr - www.artconnexion.org