

Ursula CARUEL

Installation de dessins

@ursulacaruel
www.ursulacaruel.com
caruel.studio@gmail.com
06 70 43 85 42
SIRET : 52444326400048
N°MDA : CE13110
276100238103843
ADAGP 2023

Biographie

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 2021, elle intègre le collectif d'artistes *Forest Art Project* auprès du botaniste Francis Hallé. En 2022, la DRAC Occitanie soutient son projet de collection internationale d'art végétal.

LE PARC
wall drawing en anamorphose avec le paysage
Acrylique
Centre d'art Les ESSARTS - Bram 2020

L'INFIME VIBRATION DU MONDE

Installation de 2 dessins de 18 x 24 cm et wall drawing - encre et acrylique

Centre d'art Les ESSARTS - Bram 2020

L'AUTRE MIROIR
installations de dessins avec socle et sable
encre et broderie sur papier
Abbaye de l'Escaladieu – Dépt. Hautes-Pyrénées - 2023

LE RELIEF DE FABRE

Série de 15 dessins

crayon, encre de Chine, dorure et fil sur toile

Chapelle des Pénitents gris – Caromb - 2021

CROISSANCE

le dessin qui pousse

Installation de 50 feuilles 40x15 cm sur papier

encre et acrylique

Chapelle Ste Anne - Arles 2020 - Photo : Hervé Hôte

SEMINATION

Installation de 15 dessins 76 x 56 cm sur papier Fabriano Artistico
encre et dorure

Chapelle Ste Anne - Arles 2020 - Photo : Hervé Hôte

TENTATION *(détail)*

Installation de dessins de 42 x 56 cm et de branches en céramique
Huile, dorure, acrylique sur papier tissé et céramique
Chapelle Ste Anne – Arles 2020 - Photo : Hervé Hôte

ASCENSION BOTANIQUE
lavis, encre de Chine, dorure et fil sur toile
Chapelle des Pénitents gris – Caromb - 2021

ARSON *incendie criminel*
structure métallique et laine
Chapelle du Collège – Carpentras 2022

PROPAGATION

Installation de 6000 feuilles peintes découpées

33 mètres linéaires - encre de chine

La Maison de la Tour, Centre de création contemporaine – Valaurie 2021

REFLEXION

installation de monotypes, bassin, eau et cailloux

5 mètres linéaires

Chapelle Sainte Anne – Arles 2020

BRANCHES-ÂGES *(au mur)*

Installation de 4 dessins de 70 x 245 cm et bois peints
acrylique et bois de pin sur papier Fabriano Artistico

L'INCENDIE DE PAUL *(au sol)*

Installation de 17 cercles de bois brûlé

Centre d'Art La Maison du Cygne – Six-Fours-les-Plages 2019

IMPRESSION
monotypes de roseaux sur toile
1,55 m x 17m
Chapelle Sainte Anne – Arles 2020

L'ARBRE DE SUZANNE
performance – wall drawing
Musée Réattu – Arles 2021

CATASTROPHE
action réalisée dans les Ardennes en 2020
monotypes de troncs à l'encre végétale sur papier FSC

CATASTROPHE
 Installation vidéo et 40 monotypes brodés
 Église des Jacobins – Musée des Beaux-Arts d'Agen 2022

APRES LA GELEE, le dessin qui pousse
sculpture de dessins linogravés
résidence FRAC 2020

VEGETAL ART COLLECTION

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. Les premiers artistes invités sont à Madagascar, en Italie et en Espagne. Ce projet a reçu l'aide à la création 2022 de la DRAC Occitanie - Préfecture de Région. L'université de Montpellier et l'Institut de botanique en sont des partenaires actifs.

IMMORTELLE DES DUNES

SALSEPAREILLE

encre, aquarelle et broderie sur papier

20 x 20 cm

2022

Expositions personnelles

- 2022** Centre d'art du Château {Tarascon}
Galerie Le Réservoir - l'Arbre blanc [Montpellier]
- 2021** Maison de la Tour/Le cube [Valaurie]
Chapelle des Pénitents gris [Caromb]
- 2020** Chapelle Ste Anne [Arles]
Centre d'Art les Essarts {Bram}
- 2019** Centre culturel Kiasma [Castelnau-le-Lez]
Centre d'art La maison du cygne [Six-Fours-les-plages]
Galerie Arts-up [Avignon]
Été indien(s) [Arles]
- 2018** Galerie L'Achronique [Paris]
- 2017** Musée du Bois [Revel]
Galerie Latelier [Sète]
- 2016** Galerie des Bains Douches [Saverdun]

Résidences

- 2023** Résidence de territoire [Parc Naturel de l'Aubrac – DRAC]
- 2022** Espace pour l'Art contemporain de l'Arbre blanc [Montpellier]
- 2021** Echangeur 22 [St Laurent des Arbres]
Rouvrir le monde - DRAC PACA – Musée Gassendi -CAIRN
[Digne-les-Bains]
Le Cube [Valaurie]
- 2020** *Rouvrir le monde* - DRAC PACA [Arles]
L'entrée des artistes - FRAC PACA [Réallon]
Chapelle Ste Anne [Arles]
Centre d'Art les Essarts {Bram}
- 2019** Echangeur 22 [St Laurent des Arbres]
- 2017** Filature du Mazel [Valleraugue]
Galerie Latelier [Sète]
- 2016** Particuliers [Genève, Suisse]

Expositions Collectives

- 2023** Abbaye de l'Escaladieu [Bonnemazon-Tarbes]
Juin jardin [Cahors]
Galerie Dupré&Dupré {Paris}
Domaine de Certes [Bordeaux]
La halle aux Poissons {Le Havre}
Centre Art et Nature [Canal du Midi]
- 2022** Église des Jacobins - Musée des Beaux-Arts [Agen]
Cloître Saint-Louis {Avignon}
Chapelle du collège [Carpentras]
Musée de l'eau {Pont-en-Royans}
Prieuré Saint-Cosme - Pierre de Ronsard [La Riche]
Galerie Craft [Dieu-le-Fit]
- 2021** Musée Réattu [Arles]
Château de Gratot [Coutances]
Abbaye de Cerisy-la-Forêt et Île de Tatihou
- 2020** Été Indien(s) avec Céline Wright [Arles]
Palais épiscopal – Dupré & Dupré Gallery [Béziers]
- 2019** Jardin botanique de la Villa Thuret [Antibes]
Dupré&Dupré Gallery [Béziers]
- 2018** Projection de dessins au YOYO, Palais de Tokyo [Paris]
- 2017** Avec et autour de BEN # Dupré&Dupré Gallery [Béziers]
- 2016** Galerie Art Actuel [Béziers]
Atelier-Galerie Blu Canari [Pézénas]
Galerie Vue sur Cours [Narbonne]

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
Cyme avec Laurent Grison
Pour mémoire avec Colette Nys-Mazure
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(primaires) 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

Publications / dessins publiés

Wall drawing # 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
L'avocat # Jean-Philippe de Garate # ed.Le Lys bleu
Les cahiers d'Aragon n° 2 # Équipe Aragon ITEM (CNRS)
De l'Allemagne, une collection de livres pauvres # Daniel Leuwers
Catalogue de 32 artistes avec Appart city
Cartographie du souffle # Didier Philippoteaux & Ursula Caruel # éd Les venterniers

Acquisitions publiques

Mobilier National – *La tentation d'Eve* (dessins)
Mairie de Six-Fours-Les-Plages – *Le bois sacré* (wall drawing)
Département de l'Hérault – *Racines* (sérigraphie)
Château de Tarascon - *Le jardin des simples* (wall drawing)

Bourses

CNAP – Centre National des Arts Plastiques
DRAC Provence-Alpes-Côte-d'Azur et DRAC Occitanie

Foire/Salon

Salon DDESSINS [Paris]
Foire d'art contemporain [Montpellier]
L'art déboite [Béziers]
Salon du dessin [Sète]
Salon du dessin [Béziers]

Prix

Nommée au Prix DDESSIN Paris 2022

Tables rondes et colloques

Les femmes dans l'art [Beaux-arts de Carcassonne]
Art et Science [Faculté de Montpellier]

Médias

Série « [Portraits d'artistes](#) » pour France 3
[Arts&Métiers du Livre](#)
[Opinion Internationale](#)
[Arts Hebdo Medias](#)
[Point Contemporain](#)
[Art de Ville](#)
[Artistes d'Occitanie](#)

Workshop

- 2023** Collège Florensac et Lansargues AEC département Hérault
Collège Béziers
Ecoles maternelles de Sète
Centre “Art et Nature” Les Orpellières
PACE ville de Montpellier et MOCO – 2 projets
- 2022** Lycée Comte de Foix [Andorre]
Lycée Aubanel [Avignon], Beauséjour [Narbonne],
Lycée Jean Monnet [Montpellier] PASS CULTURE
Collège Marie Curie [Pignan] 1er projet PASS CULTURE Collectif Occitanie
- 2021** Lycée Aubanel [Avignon]
Musée Gassendi – DRAC PACA [Digne-les-bains]
[Collège](#) [Pierrelatte]
Ateliers dans les écoles primaires de l'Aude et de la Drôme
- 2020** [Ateliers coordonnés par le FRAC PACA](#) [Réallon]
Workshop avec le Centre d'art contemporain [Istres]
Workshop avec le Musée du Biterrois [Béziers]
- 2019** Ateliers dans les écoles primaires [Arles]
- 2018** Intervention au conservatoire [Angoulême]
Workshop en collège [Perpignan]
- 2017** Classe à P.A.C avec CP et classe ULYS [Revel]

Les dessins qui poussent d'Ursula Caruel

LA PLASTICIENNE MONTPELLIÉRAINE CONÇOIT DE « PETITES CHOSES » AU SERVICE D'UNE CAUSE UNIVERSELLE.

Texte Fabrice Massé Photos DR - Thomas Gogny

La représentation du végétal ne date pas d'hier », pose d'emblée Ursula Caruel, relativisant l'originalité artistique qu'il y aurait à aborder ce thème. Citant les grands noms qui ont marqué l'histoire – notamment Toussaint-François Node-Véran (1773-1852), peintre officiel du Jardin des Plantes de Montpellier dont les herbiers font référence ; D'Alembert, bien sûr, et son Encyclopédie éditée de 1751 à 1772 avec Diderot ; Hollan dont on a pu apprécier récemment une exposition des œuvres au musée Fabre de Montpellier – Ursula Caruel minimise encore son mérite à s'inscrire dans cette continuité. Elle évoque ainsi une pratique quasi atavique : « C'est pour moi un sujet plus qu'évident parce que j'ai toujours dessiné ce que j'avais sous les yeux. » Née de parents agriculteurs, elle est au fait dès son plus jeune âge sur la manière dont poussent les végétaux, la nature des sols et des climats qui leur conviennent, et c'est de cela dont se nourrit son art.

Des traits dans l'espace

Des études en design textile la confortent dans cette direction. « En art appliqué, ce qu'on dessine le plus, ce sont des fleurs. Et depuis 2015, je ne fais plus que ça. » Militante écologique, membre notamment de l'association Forest art project (lire encadré), elle s'interroge : « Comment apporter ma toute petite contribution alors que la seule chose que je sache faire est dessiner ? » Sa

réponse : des œuvres en deux ou trois dimensions, dessins dont les traits s'échappent par des fils, le plus souvent, qui se nouent les uns aux autres, suturent de potentielles plaies, ou s'élancent telles des lianes à la conquête de leur environnement. « Je ne suis pas sculpteur, je considère ces fils, cette laine, comme des traits dans l'espace. » Mais des objets se forment bel et bien, jusqu'à occuper parfois entièrement leur lieu d'exposition.

Un art local et nomade

Dans sa recherche, l'artiste explore « un art local et nomade » qui la mène à la rencontre de multiples histoires du végétal : « Partout, en France ou ailleurs, les récits

sont différents. Et en partant de petites choses, on arrive finalement à un discours universel. » Le dire avec des fleurs en somme serait sa manière subtile et à propos de s'engager. Et d'évoquer des sujets graves. « Dans le Var, par exemple, 60 % des forêts ont brûlé. C'est énorme ! C'est un cycle en réalité. Il y a des plantes pyrophiles... Ça raconte quelque chose. [...] L'année prochaine, avec Forest art project, nous allons en Gironde. Après les incendies qui ont eu lieu, nous avons

déjà eu des réunions avec des scientifiques et des politiques pour tenter de répondre à la question : que vont devenir ces espaces ? Quelle est la vision de l'artiste sur ce qui s'est passé ?

Le regard que pose Ursula Caruel sur la nature n'a donc rien de celui d'un urbain qui s'émerveille et s'exclame béat face à la beauté d'un paysage. Sa vision et son approche sont « systémiques. » Les sortes de rhizomes qu'elle conçoit expriment la genèse et la finalité. « Mais à côté, bien sûr, la beauté ça compte. » L'artiste cultive ainsi ses œuvres comme on cultive un jardin ou crée un paysage. Ursula marquette ses dessins,

les taille, les bouture ; certains sont laissés en jachère, d'autres deviennent humus... Dans son atelier du quartier populaire de Figuerolles, chacun est parfaitement rangé ou agencé, tels les herbiers fabuleux de son illustre aïeul de la faculté de Montpellier. La rue a été entièrement rénovée par la Ville. Des plantes en pots y ont été installées et sur lesquelles l'artiste veille donc activement, directement et indirectement.

De gauche à droite
Ascension botanique
DR
Tendresser l'arbre
© Philippe Lagarde
Dessin - Sans titre
DR
Ursula Caruel
© Thomas Gogny

Forest art project

L'objectif de Forest art project est de « sensibiliser à l'avenir des grandes forêts de notre planète à travers l'art et la science ». Créée à Montpellier en 2017, notamment autour du célèbre botaniste Francis Hallé et son projet de récréation d'une forêt primaire en Europe, l'association s'est très vite élargie et accueille désormais de nombreux artistes, tous fervents défenseurs des arbres et des forêts. Ensemble, ils dénoncent les responsables de la déforestation qui « vivent sur une autre planète que nous, une planète nommée "Fric" [...] mélange d'affairisme, d'indifférence et de brutalité. » Le projet se veut « une manifestation d'optimisme et un acte de résistance » dont l'exposition « L'arbre dans l'art contemporain » est une des expressions. Jusqu'au 30 octobre 2022, le Musée de l'Eau à Pont-en-Royans

www.forest-art-project.fr