

Juliette Le Roux
Exposition FLC mai 2014

"ENTRE CHIEN ET LOUP"

➤ **Avant l'exposition**

Si j'ai choisi le dessin comme outil c'est pour la fragilité du graphite, et du papier pour sa simplicité et pour le fait que l'on peut dessiner où l'on veut. Mes centres d'intérêts et sujets principaux sont la nature et les relations qu'entretient l'homme avec elle.

L'idée serait de proposer une série de dessins dans la MJC sur le thème de la forêt, avec tout ce qu'elle peut éveiller chez nous, de nos origines à nos contes de fées, puis de continuer le parcours jusque dans la forêt pour y découvrir d'autres œuvres, complémentaires des dessins, mais éphémères, qui éveilleraient une curiosité nouvelle et qui permettrait d'appréhender les lieux autrement.

Ce projet permettra de présenter des dessins en lien direct avec la source d'inspiration, la forêt, tout en dévoilant le processus de création.

La proximité de la forêt, me permettra d'illustrer l'importance des lieux dans lesquels je travaille et provoquera peut être une autre manière de la regarder.

Juliette Le Roux

<http://www.juliettelerox.com/>

Le Loup et le Chien

Un Loup n'avait que les os et la peau,
Tant les chiens faisaient bonne garde.
Ce Loup rencontre un Dogue aussi puissant que beau,
Gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde.
L'attaquer, le mettre en quartiers,
Sire Loup l'eût fait volontiers ;
Mais il fallait livrer bataille,
Et le Mâtin était de taille
A se défendre hardiment.
Le Loup donc l'aborde humblement,
Entre en propos, et lui fait compliment
Sur son embonpoint, qu'il admire.
"Il ne tiendra qu'à vous beau sire,
D'être aussi gras que moi, lui repartit le Chien.
Quittez les bois, vous ferez bien :
Vos pareils y sont misérables,
Cancres, hères, et pauvres diables,
Dont la condition est de mourir de faim.
Car quoi ? rien d'assuré : point de franche lippée :
Tout à la pointe de l'épée.
Suivez-moi : vous aurez un bien meilleur destin. "

Le Loup reprit : "Que me faudra-t-il faire ?
- Presque rien, dit le Chien, donner la chasse aux gens
Portants bâtons, et mendians ;
Flatter ceux du logis, à son Maître complaire :
Moyennant quoi votre salaire
Sera force reliefs de toutes les façons :
Os de poulets, os de pigeons,
Sans parler de mainte caresse. "
Le Loup déjà se forge une félicité
Qui le fait pleurer de tendresse.
Chemin faisant, il vit le col du Chien pelé.
"Qu'est-ce là ? lui dit-il. - Rien. - Quoi ? rien ? - Peu de chose.
- Mais encor ? - Le collier dont je suis attaché
De ce que vous voyez est peut-être la cause.
- Attaché ? dit le Loup : vous ne courez donc pas
Où vous voulez ? - Pas toujours ; mais qu'importe ?
- Il importe si bien, que de tous vos repas
Je ne veux en aucune sorte,
Et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. "
Cela dit, maître Loup s'enfuit, et court encor.

Jean De La Fontaine

➤ Voir l'exposition

"Daszina", 2013

Portrait de chien à partir d'une photo envoyée par une amie. Le chien, un Barzoï traditionnellement utilisé pour la chasse au loup, est humanisé, devient un membre de la famille. Contrairement à ses origines, ce chien est inactif, posé sur son canapé sous la couette... et avec une cible sur le ventre ! Que lui reste-t-il de naturel, d'animal ?

Ce chien exposé en hauteur et au milieu du mur central peut être une clé pour rentrer dans l'exposition et la lire :

- Les liens entre animaux, nature et humains. (complicité, entraide, protection, maîtrise, domestication, privation de liberté, dépendance, chasse...)
- Les animaux hybrides (mythologie, Moyen-âge, légendes, univers de la littérature jeunesse et de l'enfance)
- Les portraits d'animaux (artistes animaliers, anthropomorphisme)

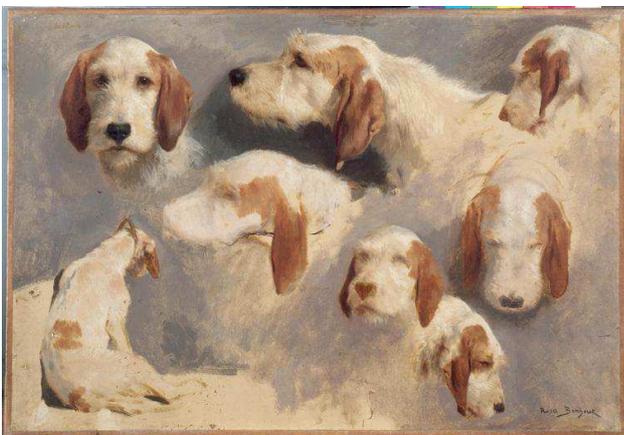
Du portrait à l'anthropomorphisme

			
Hibou , 2014, 30 x 30 cm	Keon , 2014, 30 x 30 cm	Canard , 2014, 30 x 30 cm	Hot dog , 2014, 30 x 30 cm
Pointe d'argent, graphite et crayons de couleurs sur bois encollé de poudre de marbre et colle de peau de lapin.			

Références artistiques

D'autres portraits de chiens dans l'art :

En peinture

Etude de chien de chasse ; 8 esquisses
Rosa Bonheur (dit), Bonheur Marie Rosalie (1822-1899)
huile sur toile - Hauteur : 0.380 m. Longueur : 0.540 m.
Fontainebleau, château

Polydore, chien de la meute de Louis XV
Oudry Jean Baptiste (1686-1755)
huile sur toile - Hauteur : 1.385 m. Longueur : 1.693 m.
Fontainebleau, château

Portrait de Diane, levrette de Bergeret,
François-André Vincent (1746-1816)
huile sur toile
Musée des beaux-arts et d'archéologies, Besançon.

En photographie

William Wegman, né en 1943 aux États-Unis, est un photographe d'art, renommé pour ses clichés mettant en scène ses chiens, des braques de Weimar.

Elliott Erwitt (né en 1928 à Paris) est un photographe américain

New York, USA, 1974

En sculpture

Les Mosaïcultures internationales de Montréal, exposition d'art horticole, été 2013

Bull Dog – Pompon – Bronze – vers 1920

Poodle, Jeff Koons, 1991, bois polychrome, Museum Coleção Berardo, Lisbonne

Un chien grandeur nature

« **Biscotte** » fil de fer, plâtre, chanvre, crin de cheval

La seule œuvre en volume à l'intérieur de l'exposition. L'apparente "douceur" des matériaux utilisés ne masque pas la mise en scène de l'animal domestique dans une niche pour le moins instable... Un habitat comme construit de ses propres « pattes » : ce chien de compagnie, domestique, conserve-t-il quelques traces d'instinct animal ?

Entre chien et loup :

Entre chienne et louve, 2013, 70 x 48 cm , Graphite sur papier

Chien et loup sont cousins. Ici, la louve, qui porte la vie, attaque la chienne ; l'animal sauvage s'en prend à l'animal domestique. Cette scène peut rappeler les peintures animalières et scènes de chasse dans lesquelles, à l'inverse, le chien, au service de l'homme, contribue à la mort de l'animal traqué.

Références artistiques

La chasse au loup, 1725,
Alexandre-François Desportes,
Huile sur toile
Musée des Beaux-Arts de Rennes

Loup tenant tête à six chiens, 18e siècle
Oudry Jean Baptiste (1686-1755)
Huile sur toile
Hauteur : 2.700 m. Longueur : 2.000 m.
Fontainebleau, château

Tout est lié :

Ces deux grands formats nous plongent complètement dans l'univers de Juliette Le Roux : surréalisme et étrange, avec des personnages hybrides et où tout semble relié (animal, végétal, humain), à l'image de la chaîne alimentaire, ou du déroulement de la vie.

Le prédateur apparaît comme un être sans défense ou protecteur ; la main de l'homme a prise sur l'animal, mais est aussi emprisonnée par des liens...

Prédateurs, 2013/2014, 100 x 100 cm
Pointe d'argent, crayons de papier, crayons de couleurs
sur bois encollé de poudre de marbre et colle de peau de lapin

Roots, 2013/2014, 100 x 120cm
Pointe d'argent, sur bois encollé de poudre de marbre et
colle de peau de lapin

Des branchages et des nids

Nids 2, 2013, 59x79 cm, crayons sur papier satiné

Nids 3, 2013, 59x79 cm, crayons sur papier satiné

Branchages, cordages, attaches, entrelacs, constituent un environnement menaçant pour ces personnages : l'espace naturel devient-il un danger, un piège ? un monde entre-deux ?

Dans l'installation Land Art créée par Juliette Le Roux, se retrouvent des similitudes : un nid, fait essentiellement de branches de hêtre, de "être", mais créant cette fois un espace plus sécurisant... (image ci-après)

Ce nid à l'échelle humaine s'inspire de la méthode de fabrication des oiseaux, met en valeur cette construction instinctive et nous rappelle nos habitats primitifs. Branche par branche les parois du nid s'élèvent pour protéger un intérieur douillet et intime tapissé de feuilles et de fleurs.

Ce nid suggère la confrontation de nos origines animales à notre volonté de nous différencier de la Nature et de la contrôler.

L'utilisation de la pensée, fleur cultivée en masse et commune à nos villes fleuries, induit la distance de l'homme à son état sauvage.

« **NID DOMESTIQUE NI SAUVAGE** » Installation Land Art 2014. Branches et feuilles de hêtre, feuilles de chêne, crin de cheval, pensées, terre, cordes et fougères sur chêne quadrirtonique.
Réalisé sur place en une semaine au mois de mai, en période de nidification.

Juliette Le Roux et Vincent Obadia

Références artistiques

<p>Nils Udo - Nid d'eau - 2001</p>	<p>Nils Udo - Nid - 1993</p>	<p>Broken Pebbles – 1997 – Andy Goldworthy</p>

Quelques éléments sur le Land Art

Aux États-Unis, vers la fin des années 60, les artistes sortent des sentiers battus en donnant naissance au Land Art. Par cette nouvelle tendance de l'art contemporain, il ne s'agit plus de représenter son environnement mais de l'utiliser comme outil de création. Les artistes quittent les musées et les galeries pour aller travailler in situ, avec et dans la nature. Ils utilisent des matériaux naturels (feuilles, terre, glace, bois, sable, rochers...), les agencant au sein même du paysage, donnant parfois naissance à des œuvres gigantesques.

Trois motivations à l'émergence de ce mouvement artistique contemporain :

- ▶ quitter le cadre trop contraignant de l'atelier
- ▶ s'opposer à l'aspect commercial de l'art
- ▶ prise de conscience écologique due aux années 60

Etant donné la localisation et le caractère souvent éphémère de ces travaux, le dessin, la vidéo et la photographie constituent des outils essentiels pour témoigner et montrer au public, parfois pour financer un projet. Pour certains artistes, les photographies constituent elles-mêmes des œuvres à part entière.

Pratique plastique

- Réalisation de croquis et petites maquettes pour réfléchir aux propositions artistiques. Comprendre que le processus de création implique parfois un véritable travail de prospections, de repérages et d'expérimentations.
- Tirer parti de formes évocatrices présentes dans la nature et en accentuer les caractéristiques.
- Exploitation des caractéristiques et du potentiel plastique des éléments récoltés.
- Trouver des moyens de fixation naturels (bâtonnet, brindilles, caillou, gel...) et les intégrer à l'œuvre.

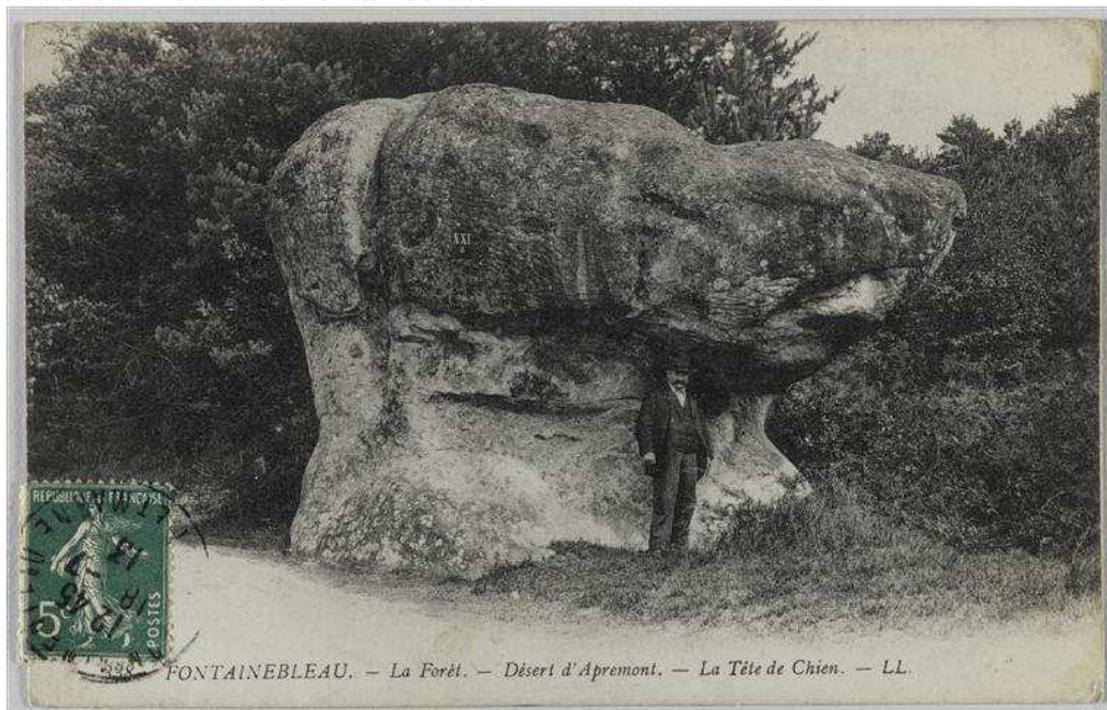
Donner des consignes très ouvertes. Pas de figuratif (pas de maison, bonhomme, soleil...) pour ne pas restreindre la créativité des enfants. Eviter de montrer des modèles.

Créer de cette manière est déstabilisant pour les enfants et pourtant c'est une véritable création avec d'autres médiums que le pinceau et la peinture. Ensuite, ils le feront naturellement, sur le chemin de l'école par exemple.

Inciter les enfants à jouer avec les couleurs, les matières, les formes... à utiliser différents styles (répétitions, alternances, quadrillages, accumulation, pavages, damiers, spirales, cercles concentriques, triangles...)

<http://www.animation-et-pedagogie.com/Land-Art-creer-dans-et-avec-la.html>

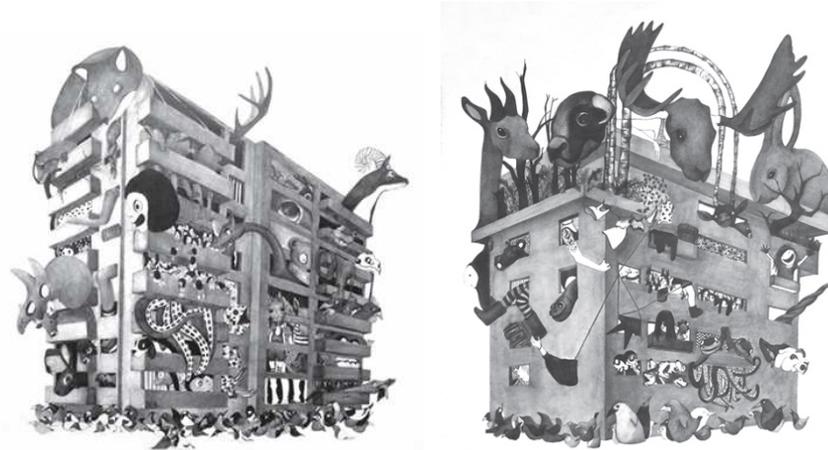
Quand la nature fait du Land Art : Le chien dans un rocher de Fontainebleau

Carte postale de la forêt de Fontainebleau : la Tête de chien / 20e siècle / Photographie Fontainebleau, château

Bâtiments et animaux

Avec ces œuvres, nous sommes à l'opposé du nid et de l'habitat naturel :

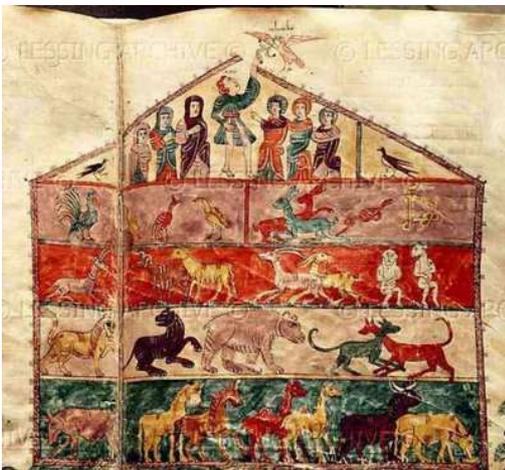

Immeubles, 2009, graphite sur papier

Ce travail évoque la vie dont regorgent les immeubles contemporains ; une multitude d'énergies individuelles, confinées dans des espaces étriqués, presque invisibles d'ordinaire, qui débordent ici des bâtiments. Cela renvoie également au mythe de l'arche de Noé (sauvegarde des espèces, de la vie, et de la possibilité de la perpétuer). On peut trouver des similitudes avec les diverses représentations de cet épisode biblique.

Références artistiques

L'arche de Noé dans l'art

Beatus de Gerone : manuscrit espagnol des Xe siècle et XIe siècle

Dans l'église romane de St Savin sur Gartempe, l'arche de Noé se trouve au milieu des fresques du XIe s.

<http://artbiblique.hautetfort.com/archive/2012/10/03/l-arche-de-noe.html>

http://www.interbible.org/cbharel/furet/2014/fub_140207.html

➤ Travailler à partir de l'exposition

Littérature de jeunesse

Du côté du loup

"Loup Noir" d'Antoine Guilloppé, Casterman, 2004
Dans cet album sans texte, un loup guette dans la nuit et le froid, il bondit et sauve la vie d'un petit garçon. Une histoire pour frissonner de peur et de froid.

"Dans le loup" de Claude Ponti, Ecole des loisirs, 2007
L'important, c'est ce qui n'est pas visible d'emblée, ce qui se cache, ce qu'on imagine : dans le loup, un Petit Chaperon rouge et sa grand-mère ou alors un gros tas de cailloux, selon le moment où l'on plonge dans le conte...

Du côté des animaux fantastiques

"Bestiaire universel du professeur Revillod", Autrement, 2008
Ce livre à languettes nous entraîne à la découverte de toutes sortes d'animaux, des plus familiers aux plus extraordinaires.

« Grepotame », Nathan, 1991
Chaque page du Grepotame contient le dessin d'un animal et se sépare en deux horizontalement. La combinaison de deux moitiés crée les animaux les plus improbables

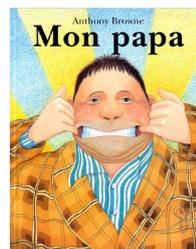

« Oh ! » de Josse Goffin
Paris, Réunion des musées nationaux, 2003
Chaque dessin à déplier en cache un autre.

Du côté de l'anthropomorphisme

« Les chiens ne se brosent pas les dents », Diane de Groat et Shelley Rotner, Circonflexe, 2009
Ce livre est un hommage désopilant au meilleur ami de l'homme. On y décrit ce qu'il sait ou ne sait pas faire au travers de drôles de mises en scène. Ils le font... Ils ne le font pas !

« Mon Papa », Anthony Browne, Kaléidoscope, 2000
Quand un enfant se met à décrire son papa, les images qui lui viennent à l'esprit peuvent surprendre. Surprendre, oui, mais aussi amuser et surtout émouvoir. Particulièrement le papa en question.

Des pistes de réseau

-Le loup en littérature :

Fables de La Fontaine : « Le loup et l'agneau », « Le loup et le chien »
Contes et histoires : « Pierre et le Loup », « Le petit Chaperon Rouge »

-La gravure d'illustration. Juliette Le Roux est aussi illustratrice : dessin en noir et blanc, nuances de gris, travail du trait, comme dans les gravures illustrant des textes d'enfance (« Alice aux pays des Merveilles » / gravures de Merwin Peake ; « Le Petit Chaperon Rouge », gravures de Gustave Doré)

« Le Petit Chaperon Rouge », gravure de Gustave Doré

L'exposition Gustave Doré à Orsay du 18 février au 11 mai

[http://www.musee-orsay.fr/fr/evenements/expositions/au-musee-dorsay/presentation-generale/article/gustave-dore-37172.html?tx_ttnews\[backPid\]=254&cHash=c57f7254f4](http://www.musee-orsay.fr/fr/evenements/expositions/au-musee-dorsay/presentation-generale/article/gustave-dore-37172.html?tx_ttnews[backPid]=254&cHash=c57f7254f4)

-Des représentations du loup en peinture et en sculpture

Remus et Romulus, la louve du capitol, vers -500

Enluminure bestiaire d'Aberdeen, 13è

Le Loup d'Agubbio, Luc Olivier Merson, 1877

Le loup, Henri Matisse, 1946 (jazz)

Loup-table, Victor Brauner, 1939

Loup, Christophe Meyer, 1985

Wolf, Arran Gregory, 2012

Des documents pour les enseignants

Bestiaire imaginaire, Julie Delfour, Seuil, 2013

Arts visuels & paysages, Yves Le Gall, SCEREN, 2010

Arts visuels & bestiaire, Cathy Chamagne, SCEREN, 2010

Des pistes de travail

Réaliser des animaux hybrides

A l'oral proposer des animaux fantastiques composé de deux (ou plus) animaux.

Créer des noms pour ces animaux (mot valise)

Représenter par le dessin (ou le découpage) une esquisse de cet animal.

Choisir par binôme un animal et un univers de vie pour cet animal.

Un format A3

Réalisation du fond

Réalisation de l'animal (dessin et /ou collage de formes)

Recréer la "peau" de l'animal en utilisant des matériaux différents (papier, écailles de pommes de pins, pétales, branches, cuir, plumes, fourrure.....)

Pour le fond comme pour les animaux, travailler les matières et les couleurs en fonction de ce que l'on veut faire ressentir.

Montage photo en informatique

Choisir une photographie d'animal sur Internet.

La détourer au lasso

Figurer le détourage au pinceau.

Rendre la couleur de fond transparente

Choisir un paysage, un décor, "incongrue" pour cet animal.

Coller l'animal dessus

Travail sur l'échelle

[En référence aux dessins de Juliette Le Roux dans lesquels les proportions sont aléatoires et fantaisistes, ou à son Nid Land Art à échelle humaine]

A partir d'une photo de soi et d'une photo d'un animal ou d'un objet. Faire des choix d'agrandissement ou de rétrécissement à la photocopieuse pour réaliser des collages transformant le rapport d'échelle.