

Traversées

Cécile Raynal

13 SEPTEMBRE |
18 OCTOBRE 2014

• Rouen

Musée des Beaux-Arts

Cour d'honneur
du Palais de Justice

Chapelle du Pôle régional
des Savoirs

Cour d'honneur du CHU-
Hôpitaux de Rouen

Haropa - Port de Rouen

Théâtre des Arts

• Saint-Pierre-de-Varengueville

Centre d'Art Contemporain
de la Matmut

Photo : © Aude Treclin

VILLE DE ROUEN
musées

Communiqué
Le 26 juin 2014

Cécile Raynal expose sur le territoire rouennais
Du 13 septembre au 18 octobre 2014

Vernissage : le samedi 13 septembre 2014, à 16h, au Pôle régional des Savoirs

TRAVERS/EES

Ancrée dans l'atelier en Normandie, la sculpture de Cécile Raynal se déplace aussi sur des territoires de vie communautaire : le lycée, la prison, la maison de retraite, la famille, le cargo au long cours, l'hôpital...

Elle témoigne des rencontres autant que des lieux où se déroulent les face à face sculptés.

Ces bustes, ces figures, ces portraits imbriquent relation humaine, geste artistique, *métier de vivre*, corps de la sculpture et territoire spécifique. Dans ce jeu de miroirs, la sculpture se fait porte-paroles de singularités anonymes, mais aussi questionnement sur l'identité et la représentation, l'interdépendance et la solitude.

Elle est aussi un outil pour explorer le monde, entre documentaire et fiction.

Dans la foule des portraits d'humains viennent parfois se glisser des portraits d'objets ou de bêtes. Ces derniers sont élaborés dans un dialogue entretenu avec la mythologie, le conte, la psyché, la mémoire.

A partir de portraits puis des histoires de chacune et de chacun, émergent des groupes de sculptures qui s'élaborent en témoins du paradoxe de nos conditions humaines.

Travers/ées vise à rendre compte de ces expériences toujours singulières, vécues en centre de détention, en maison de retraite, sur un porte-conteneurs ou dans les hôpitaux montréalais et rouennais. C'est d'ailleurs dans l'unité pédopsychiatrique du Centre Hospitalier Universitaire de Rouen que l'artiste a travaillé tout le premier semestre de cette année 2014. Ce dernier territoire d'exploration, Rouen et ses alentours, était donc prédisposé à devenir le nouvel espace d'exposition de la sculptrice.

Cette rétrospective est une invitation au mouvement, pour que les liens créés lors des diverses résidences subsistent et correspondent entre elles, telles des passerelles...

*Cécile Raynal a saisi cet instant de grâce :
éveil sans angoisse, présence à soi et à l'autre, curiosité sans jalousie, sacre du printemps sans sauvagerie...
état béni et rarissime que les taoïstes dénommaient le « non-vouloir-saisir ».
En grande douceur, ce « nouvel Eden » perturbe tous nos clichés et certitudes sur les rapports entre les
sexes, nous laissant d'abord incrédules puis, peu à peu... reconnaissants.*

Nancy Huston
Ecrivain

Une artiste exploratrice

Cécile Raynal est l'auteur d'une certaine forme d'art total au sein duquel l'immersion en altérité inaugure déjà l'oeuvre.

La plasticité de cette expérimentation est l'un des matériaux même de l'artiste, au même titre que la terre elle-même.

Florence Calame-Levert
Conservateur du patrimoine, Docteur en ethnologie
Directrice du Musée d'Art, d'Histoire et d'Archéologie d'Evreux

Travail en cours sur la passerelle du Fort-St-Pierre, 2012

*En déplaçant mon atelier je concilie deux impératifs, celui de la sculpture, et celui du voyage.
Je déplace alors mon équilibre, mon rapport au bruit ou au silence, à la solitude, à la lumière, à l'échelle.
Je deviens une étrangère.*

*Je provoque des situations de rencontres inhabituelles, lentes, de porosités réciproques, qui se prolongent
dans une statue, puis dans leurs assemblages.
Des situations pour la mémoire.*

*Ma tentative, mon souhait du moins, est finalement de rendre compte de quelque chose qui s'est vécu,
partagé, avec les êtres qui se donnent à voir et acceptent de prêter leur figure et leurs récits pour une oeuvre
d'art.*

*Et de laisser l'espace et le temps dont nous disposons ensemble, déterminer, même partiellement, l'échelle
de représentation de la sculpture.
Entre documentaire et fiction.*

Cécile Raynal

*Certains hommes détenus ont accepté de rencontrer le regard de Cécile Raynal, avec la sculpture comme
interface, objet corps, objet du désir, sujet incarné...
Que pouvait-il s'inscrire dans cette oeuvre reconnaissable, un bruissement de leur être ?
Ou quelque chose de mystérieux, entre le nom et l'image...
Dans cet atelier éphémère, dans ce lieu improbable, la prison,
le dedans du corps s'est travaillé sans aucune censure.*

Anne-Marie Husson
Présidente de l'association Regards croisés

Cette Travers/ée avec Cécile Raynal est conçue comme un voyage dans l'œuvre sculptée d'une artiste qui s'interroge et s'expose, dans la vie quotidienne comme dans son travail.

Ces expositions multiples sont donc des réponses *muettes* - les sculptures ne parlent pas - irradiées de tous ces espaces temps de création, aussi mystérieux que singuliers, de ces dernières années de travail.

Elles rendent compte des périples de Cécile Raynal, de ses ateliers nomades, lieux de rencontres et lieux improbables, qu'ils soient Centre de détention, porte-conteneurs, hôpital, maison de retraite, couvent... Autant de lieux où les contraintes physiques et psychiques sont fortes et à la mesure de nos turbulences.

Le dénominateur commun de ces expériences de vie, de ces immersions étranges, est le regard : outil d'approche, instrument de vie, boussole, tentative de réponse à l'angoisse et responsabilité qui nous garde de la barbarie.

Regarder et être regardé, faire ou défaire, croiser des silences, des émotions, des souvenirs, être touché enfin à bout portant dans le face à face de deux corps.

Tenir dans le creux de ses mains un peu de temps, y demeurer par miracle et accepter de ne pas en sortir indemne, est la promesse vitale de cette artiste.

Cécile Raynal sait transformer le regard en écoute, une écoute vivante, vibrante qui alerte et déchiffre. Et voilà pourquoi nous l'accompagnons depuis huit ans. Ses sculptures nous parlent de cette intranquillité partagée. *Qui suis-je ? Où vais-je ?* Quelles contraintes accepter face au regard de l'autre ? Quelle liberté pour s'inventer ?

La réponse est peut-être dans la rencontre d'un autre comme une navigation incertaine, dans le regard de l'autre comme une coproduction.

Anne-Marie Husson

Présidente de l'association Regards croisés

Soutenus par l'association Regards croisés, les projets de Cécile Raynal sont bâtis sur des partenariats très actifs entre institutions territoriales, entreprises mécènes locales et privées :

ARS / Conseil Général / Consulat de France / CHU de Montréal / CHU de Rouen / DRAC / Fondation de France / Ministère de la Justice / Musée d'Art, d'Histoire et d'Archéologie d'Evreux / Région Haute-Normandie / Région Basse-Normandie / Ville de Bolbec / Ville du Havre / Agence W&Cie / Matmut / Société Mazars

Cinq semaines d'exposition

Plus de 80 sculptures et installations

Une exposition dans les hauts lieux de Rouen

Déjeuner sans l'herbe - Sortie de cuisson d'une sculpture, 2013

OSW'S / HOM'S (Overseas Filipino Workers) - Exposition Hommes d'équipage au Centre Culturel des Docks Vauban, 2013

Une rétrospective ambitieuse, portée par des partenaires multiples, dans des lieux institutionnels, patrimoniaux et privés forts

Les partenaires /

La Région Haute-Normandie
La Ville de Rouen
Le Théâtre des Arts
HAROPA – Port de Rouen
Le CHU-Hôpitaux de Rouen
Le Ministère de la Justice
La Matmut
L'association Regards croisés

Les lieux /

La chapelle du Pôle régional des Savoirs
Le Musée des Beaux-arts de Rouen
L'Opéra de Rouen Haute-Normandie
HAROPA – Port de Rouen
Le CHU-Hôpitaux de Rouen
La Cour d'Honneur du Palais de justice de Rouen
Le Centre d'Art Contemporain de la Matmut, à Saint-Pierre-de-Varengeville

Les œuvres /

A l'endroit, à l'envers...
Dans les ombres d'Alice
Déjeuner sans l'herbe
Hommes d'équipage
Loup (ve)
Jeune fille à la chèvre
Marraines-ogresses
Persona, ae : Acteur, personne
Saigneurs, mes cieux, mes yeux

...

Adresses et horaires d'ouverture

ROUEN /

Chapelle du Pôle régional des Savoirs

115 boulevard de l'Europe

76600 Rouen

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Opéra de Rouen Haute-Normandie

7 rue du Docteur Robert Rambert

76600 Rouen

Tél : 02 35 98 74 78 – www.operaderouen.fr

Ouvert les soirs de spectacle et le dimanche 21 septembre (pour les Journées européennes du patrimoine)

Musée des Beaux-arts de Rouen

Esplanade Marcel Duchamp

76600 Rouen

Tél : 02 35 71 28 40 – <http://mbarouen.fr/fr>

Ouvert tous les jours de 10h à 18h, sauf le mardi

HAROPA – Port de Rouen

34 boulevard de Boisguilbert

BP 4075

76022 Rouen Cedex 3

Tél : 02 35 52 54 56 – www.haropaports.com/fr/rouen

Ouvert tous les jours de 8h30 à 17h, sauf le week-end

CHU-Hôpitaux de Rouen

Porte 10 – Cour d'honneur du CHU-Hôpitaux de Rouen

1 rue de Germont

76600 Rouen

Ouvert tous les jours de 9h à 17h30, sauf le week-end

Cour d'Honneur du Palais de justice de Rouen

RSEM

36 rue aux Juifs

76037 Rouen Cedex 1

Tél : 02 32 08 21 23 – www.ca-rouen.justice.fr

Ouvert tous les jours de 8h à 17h, sauf le week-end

SAINT-PIERRE-DE-VARENGEVILLE /

Centre d'Art Contemporain de la Matmut

425 rue du château

76480 Saint-Pierre-De-Varengueville

Tél : 02 35 05 61 73 – www.matmutpourlesarts.fr

Ouvert du mercredi au dimanche de 13h à 19h

Ouverture de l'exposition le dimanche 14 septembre 2014

Contacts

Contact presse / Mathilde Mahier – traversees2014@gmail.com

Contact association Regards croisés / Martine Pastor – martine.pastor@wanadoo.fr

Site internet de Cécile Raynal : <http://cecileraynal.net>

Hommes d'équipage / Chapelle du Pôle régional des Savoirs / HAROPA – Port de Rouen

Hommes d'équipage comprend une vidéo et 37 portraits sculptés. Cette œuvre est issue d'une résidence de 90 jours à bord du Fort-Saint-Pierre, cargo porte-conteneurs de la compagnie CMA-CGM, d'avril à juillet 2012. Rassemblant les portraits de marins et d'oiseaux sculptés à bord ou créés à partir des récits entendus en mer, ainsi qu'un triptyque vidéo, cette exposition prolonge le voyage de la sculptrice et des marins, sur un mode lent et contemplatif.

Si loin, tout autour... La mer, territoire alentour, le bateau, abri organique, et les travailleurs du bord, artiste incluse, apparaissent tour à tour et simultanément, sans se confondre. Les échelles, les distances et l'idée même d'une destination dérivent.

Ce projet a reçu les soutiens de :

La compagnie CMA-CGM, l'agence W&CIE, la DRAC de Haute-Normandie, La Région Haute-Normandie, la Ville du Havre. Les sociétés : Cap Projet, Derrey, Forestière du Maine, Matmut, Gosselin, Mazars, SMEC, Soget, les Docks Vauban, la Fédération Française des Pilotes Maritimes, l'Union Maritime et Portuaire, le Propeller club

Exposition Hommes d'équipage au Centre Culturel des Docks Vauban, 2013

Dans les ombres d'Alice - 2014 / CHU-Hôpitaux de Rouen

Avant de devenir habitante éphémère d'un nouveau territoire, je ne sais pas à quoi va ressembler le travail final. C'est bien d'ailleurs la raison qui me pousse vers des territoires étrangers : justement parce que je n'en connais rien. Et de ce fait rien ne m'y semble évident. Quand disparaissent les évidences, que l'idée même d'une familiarité ou d'une quelconque habitude est balayée, alors peuvent surgir un regard et des formes inattendues.

Dans le monde d'Alice, de Lewis Carroll tout parle : animaux, objet, plantes, nourriture, tout s'anime et dérive. Face aux jeunes filles anorexiques, face au vide, à leur simulacre de contrôle, face à leur corps coupant, sec, et si fragile, j'ai proposé très vite une échappée dans la littérature. Une lecture d'Alice et son pays cauchemardesque.

Avec elles, j'ai relu et relié les aventures de ce personnage presque désincarné, qui rapetisse ou grandit démesurément selon les rencontres qu'elle fait avec une nourriture injonctive.

Si l'anorexie vient filtrer l'angoisse chez ces patientes, Alice est venue filtrer la mienne face à elle. La présence animale associée aux portraits se fait consolante ou quelquefois ironique.

Cécile Raynal

Marraines-ogresses

/ Centre d'Art Contemporain de la Matmut / CHU-Hôpitaux de Rouen
/ Opéra de Rouen Haute-Normandie

Dans cette série débutée en 2007, de portraits féminins, installés seuls ou en duos sur des longues structures horizontales, leurs gestes suspendus, est envisagée l'idée d'une complicité tacite entre des figures mythiques et archétypales de la femme dans nos imaginaires occidentaux : la fée réparatrice ou dévoreuse d'enfants, la sainte, la sorcière, la guerrière...

Artiste ou vampire ? Calligraphe ou cannibale, dansante ou coupante ? Brodeuse ou bouffeuse ? Complice ou rivale ? Marraine ou ogresses ?

Loup (ve)

/ Opéra de Rouen Haute-Normandie

Quelquefois des portraits de bêtes viennent se glisser...

Déjeuner sans l'Herbe **/ Centre d'Art Contemporain de la Matmut**

Le Déjeuner sans l'Herbe, ensemble sculptural inspiré de la célèbre peinture d'Edouard Manet, inverse les rôles féminin/masculin. Du Déjeuner, il reste ses protagonistes sculptés, assis. Cet ensemble de sculptures, travaillées à partir de la dramaturgie du tableau, rejoue la scène picturale. Au centre, un homme nu nous regarde. Autour de lui, sont figurées quatre femmes. Ainsi au delà de l'évocation de la scène initiale, la sculpture ouvre d'autres scénarios et propose de nouvelles trajectoires des regards. Une invitation à retraverser les subtilités d'une œuvre énigmatique qui toujours nous regarde autant que nous la regardons. Un travail d'exploration des corps vêtus et nus, des présences et des reflets. Exposé au Musée d'art et d'histoire d'Evreux, dans le cadre de Normandie Impressionniste durant le printemps et l'été 2013.

Saigneurs, mes cieux, mes yeux - 2011-2014 **/ Musée des Beaux-arts de Rouen**

L'inquiétude cachée derrière les séductions et l'écho à peine ironique de la statuaire antique ont fondé ce travail. Trois bustes d'hommes sont plantés dans leur masculinité, sur des pièces d'acier. Chacun à une hauteur différente, confrontant le spectateur au regard de l'un, au torse du second, au bassin du dernier. Une dérive trinitaire...

Persona, ae : Acteur, personne / Cour d'honneur du Palais de justice de Rouen

L'ensemble de ces sculptures évoque le monde lent et caché de l'enfermement carcéral. Issu d'une résidence de dix huit mois dans la prison de Caen, le projet s'est déroulé de 2006 à 2010, sous le haut parrainage de Monsieur le Ministre Robert Badinter.

De 2008 à 2009, pendant dix-huit mois, l'artiste est entrée régulièrement dans le Centre de détention pour réaliser des bustes d'hommes détenus qui désiraient poser. Du travail réalisé dans l'atelier éphémère du Centre pénitentiaire de Caen est né *Persona, ae : acteur, personne* ensemble regroupant quatre installations où sont réunis ces bustes et ces portraits, ainsi que *L'Indienne*, une sculpture réalisée dans l'atelier avec la complicité d'Hélène Castel, modèle de cette présence féminine, auteure de *Retour d'exil d'une femme recherchée* (éditions du Seuil).

Ce travail a donné lieu à plusieurs expositions à travers la France, à commencer par le Centre de détention de Caen en novembre 2009, l'Abbaye aux Hommes, l'Abbaye aux Dames.

Certaines pièces font désormais partie de collections publiques (Conseil Régional de Basse-Normandie, Cour d'appel de Caen) et privées.

Ce projet a reçu le soutien du

Centre de détention de Caen, du Service de Probation et d'Insertion Pénitentiaire (SPIP) de Basse-Normandie, de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Havre (CCIH), du Conseil Régional de Basse-Normandie et des sociétés : Auxitec, bdsa, Caisse d'Epargne Normandie, Forestière du Maine, Garage Fleuret, GEPSA – Groupe Suez, Matmut, Mazars, Normandie Câblage Informatique (NCI), Nestor & Nelson, SNEP.

Persona, ae. - Exposition à l'Abbaye aux Dames, Caen, 2010

Tant que tournent les roues... mémoires d'un hôpital - 2013

/ Résidence au Canada

De juin à septembre 2013, le Centre Hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) a accueilli l'artiste Cécile Raynal. Inscrite dans le contexte de la transformation vers le nouvel hôpital, cette résidence de création avait pour objet la mémoire des lieux et le patrimoine humain des trois entités fondatrices du CHUM : l'Hôtel-Dieu, l'Hôpital Notre-Dame et l'Hôpital Saint-Luc. Cette oeuvre a trouvé sa place dans l'enceinte du nouvel hôpital depuis novembre 2013.

Projet soutenu par le Consulat de France à Québec, Le CHUM de Montréal, la communauté des sœurs Hospitalières de St Joseph, la société Dalkia.

Portrait de Cécile Raynal © Eric de Lucy

Cécile Raynal, vit et travaille en Normandie.

Plasticienne et danseuse, elle consacre depuis 2008 ses activités exclusivement à la sculpture, axant sa pratique dans le portrait de personnes, de bêtes ou d'objets, scrutant les visages comme géographies et lieux de mémoires. La sculpture est chez elle un outil pour explorer le monde, entre documentaire et fiction. Ainsi déplace-t-elle souvent son atelier dans des lieux clos, oubliés ou à la marge, qu'elle parcourt et resitue dans ses installations.

Oiseau - Hommes d'équipage, 2013

Expositions et résidences récentes

2014

Hiver 2014 - Exposition à la fondation d'art contemporain OFI, Paris 17ème

Travers/ées - Exposition à Rouen en différents site de la ville et ses alentours

Dans les Ombres d'Alice - Résidence au CHU de Rouen

So Sorry dans le grand hall de la Cour d'appel de Caen

2013

Tant que tournent les roues... - Résidence de cinq mois au CHU de Montréal

Hommes d'équipage - Exposition au Centre Culturel des Docks Vauban du Havre et exposition au Pavillon M, dans le cadre de Marseille-Provence 2013

Déjeuner sans l'Herbe - Exposition au Musée des Beaux-arts d'Evreux, dans le cadre de Normandie Impressionniste et à la Galerie Le Hangar

So Sorry - Exposé à la Cour d'Appel de Caen

2012

Hommes d'équipage - Résidence de 3 mois à bord du porte-conteneurs le Fort-Saint-Pierre

De l'œil des statues - Exposition au château du Val-aux-Grès, Bolbec

Personne - Exposition à la galerie Le Hangar et au Musée des Beaux-arts d'Evreux

2011

Autour de l'échelle - Exposition au Château des Terrasses, Ville de Cap d'Ail (Provence)

À l'endroit, au présent, à l'envers, à l'endroit... - Résidence à l'EHPAD de Bolbec

2009-2010

Persona, ae : Acteur, personne - Résidence au Centre pénitentiaire de Caen, parrainée par Monsieur Robert Badinter - Expositions au Centre de détention de Caen, à la CCI du Havre et à l'Abbaye-aux-Dames de Caen

Echelle 1 - Exposition à l'Abbaye-aux-Hommes de Caen

Féminin/pluriel - Exposition collective à la galerie Area, Paris

Marianne - Commande de la mairie de St-Jouin-Bruneval inaugurée par Monsieur Stephan Hessel

...

Cécile Raynal est diplômée d'un DNSEP – Beaux-arts de Toulouse (1993)