

DOSSIER D'ACCOMPAGNEMENT

Karine BERNADOU & Noëi RASENDRASON

D'esprits et de cris

Résidence du 1er juillet au 2 septembre 2016

Exposition du 2 au 30 septembre 2016

Vernissage le vendredi 2 septembre à 18h30

Présentation des artistes

Karine Bernadou

Née en 1981 à Montpellier

<http://karinebernadou.over-blog.com/>

Karine Bernadou étudie pendant 4 ans le graphisme à l'école Olivier de Serres. Pendant ses études à Paris, elle découvre le riche terreau de la BD indépendante et certains auteurs comme Fred, Anna Sommer, Dominique Goblet...

Après l'obtention de son diplôme, elle crée avec Lucile Gomez *Desseins*, le webzine des filles qui en ont. En 2006, elle remporte le concours « Jeunes Talents », organisé par le festival d'Angoulême, grâce à ses trois planches *Gâchis*. Elle a publié dans les magazines « Bang », « Ferraille illustré », « Fluide Glacial ». Parallèlement à son activité d'auteure de bande dessinée, elle travaille comme illustratrice pour la presse adulte (Bakchich, CQFD, Vivre plus...) et enfant (Astrapi, Philotéo, Okapi, Zaza Mimosa...) ainsi que pour l'édition (éditions Milan, éditions Bayard, Syros, Litho...). En 2007, elle publie son premier album BD chez Sarbacane *La femme toute nue*. Son deuxième album, *Les croqueuses*, est paru en 2008 chez Delcourt. Au printemps 2011, paraît *Canopée* chez les éditions Atrabile. À la manière d'un conte initiatique, cet album raconte les chemins sinueux d'une jeune femme à la lisière entre le monde de l'enfance et celui de l'adulte.

Noël Rasendrason

Né en 1987 à Vannes

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

Noël Rasendrason vit à Paris et traverse la vie avec son armée de créatures fantasques. Son amour pour l'absurde, la poésie et l'extravagance l'a amené à dresser un portrait détourné du monde. En 2006, il lance le blog BD La Dissonance des Corps, grâce auquel il est primé en 2011 au prix Révélation Blog à Angoulême et dont il extrait deux livres éponymes. Le fond et la forme sont des notions que Noël Rasendrason distingue mais ne hiérarchise pas. Sa pratique est diverse, exerçant tour à tour ses talents en tant que directeur artistique, webdesigner, dessinateur de bande dessinée, illustrateur, artiste conceptuel, musicien électronique, écrivain ou plasticien.

Présentation de l'exposition

L'une est auteure-illustratrice, l'autre est artiste plasticien et tous deux ont été en résidence durant l'été à L'aparté pour travailler ensemble sur le thème de la musique. Ils présentent le fruit de leur travail : dessin, peinture, création sonore... Tout un univers rempli de personnages fantastiques est au programme de la 3ème édition de la résidence croisée bande dessinée et art contemporain.

Cette exposition est présentée dans le cadre du [PAZAPA n°1 bande dessinée](#) organisé en partenariat avec le réseau des médiathèques de Montfort Communauté et l'association Le Chantier, organisatrice du [festival Pré en Bulles](#).

Le PAZAPA... C'est le nouveau nom du parcours thématique à travers le territoire de Montfort Communauté. Une invitation à la découverte pas à pas. Pour le premier PAZAPA, l'univers de la BD est à l'honneur du 2 septembre au 29 octobre 2016. Et pour cette première édition, on sort les instruments pour s'accorder sur le thème de la musique.

Champs thématiques

Chacun à sa manière, Karine Bernadou et Noël Rasendrason abordent le thème de la musique à travers des personnages fantastiques, voire chimériques. Noël Rasendrason y ajoute des instruments de musique de son invention, et un univers sonore à la croisée du *field recording*¹ et d'une partition de percussions, nous plongeant dans une transe chamanique.

Noël Rasendrason - chimères

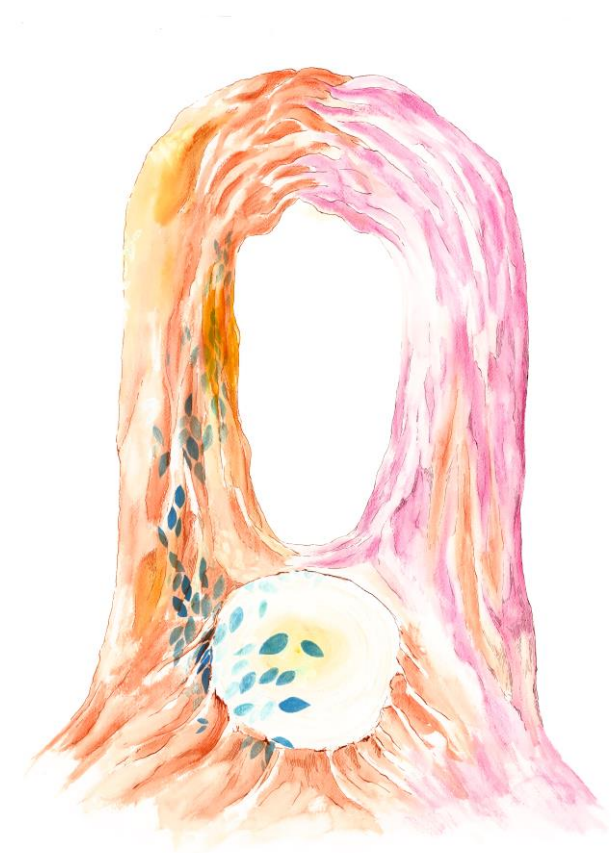
Définition du dictionnaire Larousse

Chimère : nom féminin (latin *chimaera*, monstre à tête de chèvre, du grec *khimaira*)

2. Être ou objet bizarre composé de parties disparates, formant un ensemble sans unité.

A L'aparté, Noël Rasendrason s'inspire directement de la nature environnante : l'animal et le végétal se mêlent dans son travail de dessin. Chaque dessin est accompagné d'un objet ou d'un instrument de musique ou d'une photographie-document, et d'une définition d'encyclopédie imaginaire. Le texte a toutes les apparences de la définition, mais a davantage une fonction de récit, nous transportant dans un univers fantastique et fictionnel.

En parallèle de son travail de dessinateur, l'artiste réalise des œuvres et des performances (en direct) sonores avec des instruments de son invention : matériaux de récupération, instruments détournés, amplificateurs, enregistrements (*field recording*)... Une ambiance sonore a été réalisée spécialement pour l'exposition.

Noël Rasendrason présente onze dessins, dont voici une sélection :

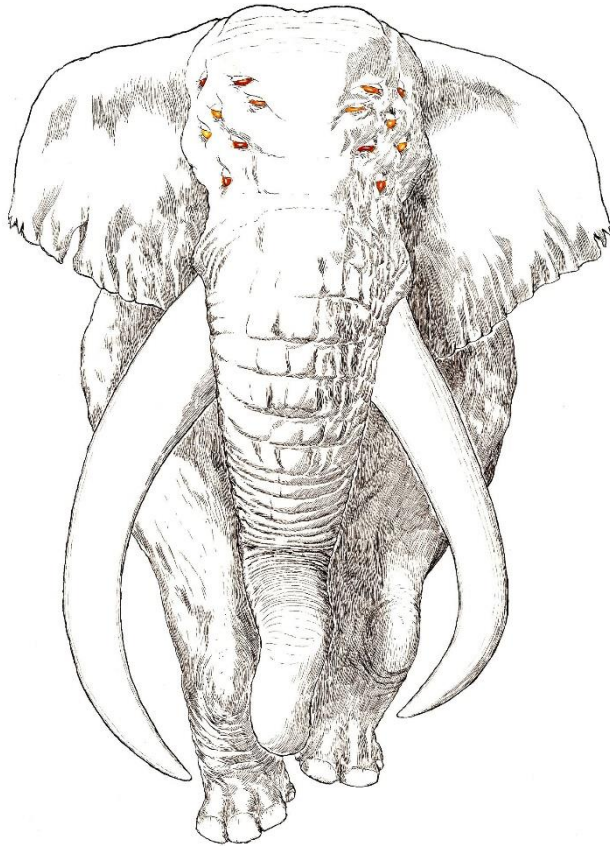
Ritualia est accompagné d'une photographie et du texte suivant :

Aux commencements, tous pensèrent à une porte. Une arche fantastique donnant sur un autre monde. Un portail, une fenêtre sacrée et impossible. Mais le passage dans cette porte ne menant pas plus loin que derrière l'arbre à deux troncs, il fut évoqué l'idée qu'il pouvait s'agir d'un lieu de rituels ; sorte d'autel permettant de communiquer avec des dieux oubliés ; mais aucune communication ne put être établie.

La seule interaction possible était alors de faire vibrer le sol au point convergeant des troncs, ou apparaît, à 12h46 exactement, un visage désolé. Il fut alors établi que l'arbre était l'incarnation des désirs impossibles.

Ritualia, encre et aquarelle sur papier Montval, 56 × 72 cm, 2016

¹ Le field recording, ou enregistrement de terrain.

Asudorus ou « *Éléphant à Mille Yeux* » est accompagné d'un mini piano et du texte suivant :

L'*Asudorus*, ou « *Éléphant à Mille Yeux* » a pour particularité de n'exister que dans les rêves de toutes créatures vivantes au moins une fois dans leur vie. Cette caractéristique fait évidemment de l'*Asudorus* une énigme totale pour la science, qui a dû en faire le seul songe admis comme « réel ». Selon la plupart des témoignages il serait un « absolu de sagesse », veilleur solitaire, guide gigantesque. Ses yeux multiples lui permettraient de parcourir l'univers sans jamais se perdre, un don disséminé chez tous ceux qui le verraient en sommeil.

On parle de « mémoire d'éléphant » ; on peut désormais aussi parler de « mémoire photographique d'*Asudorus* ».

Asudorus, encre sur papier Montval, 56 × 72 cm, 2016

© Noél Flaemondsson

Carabocône est accompagné de la pomme de pin ayant servi de modèle à la réalisation du dessin, et du texte suivant :

Le *Carabocône* ressemble à s'y méprendre à une pomme de pin ; et pour cause : c'est par mimétisme et après avoir choisi une proie nettement plus grosse que lui - l'*Ecomis*, friand de pommes de pin - que le *Carabocône* a peu à peu pris la forme de ce fruit.

Involontairement ce choix a accru les capacités de l'insecte devenu à la fois animal de par sa carrure et végétal ; tout en héritant des qualités de la pomme de pin : robuste, léger et se fondant habilement dans les recoins des forêts.

© Noél Flaemondsson

Carabocône, encre sur papier Arches, 31 × 41 cm, 2016

Karine Bernadou – contes et mythologies

Karine Bernadou s'est intéressée aux origines et mythes en relation avec la musique. Ce qui a marqué la dessinatrice, c'est le caractère universel du rôle de la musique dans de multiples cultures. Ce qu'elle retient c'est l'aspect transcendantal de la musique, tantôt objet de communication avec le divin tantôt incarnation des dieux.

Légendes, contes et mythologies (mythe d'Orphée par exemple) se mêlent à la musique pour raconter la naissance du monde, les mystères de la nature, la vie de l'homme...

A L'aparté, Karine Bernadou crée une mythologie imaginaire et personnelle autour de la toute-puissance musicale. Chaque dieu, déesse ou chimère est une invitation à déambuler dans un monde fantasmagorique et poétique et à créer soi-même ses contes et légendes intérieures.

Le chant aux mille oiseaux, 2016. Aquarelle sur papier Arches 300 gr., 40 x 50 cm.

Le chant aux mille oiseaux présente une déesse connue pour la beauté de son chant et capable de chanter comme mille oiseaux.

Adulée, deux jeunes hommes lui offrent en cadeaux leurs yeux. De leur visage coulent des larmes de sang. La déesse est à la fois une figure qui peut être protectrice et destructrice. Ses grandes mains bleues protègent mais peuvent broyer ceux qui s'approchent d'elle.

Le mauvais cheval est un animal étrange, jouant d'un cuivre au son grave et monotone, errant dans des forêts obscures. Certains villageois l'ont nommé « le mauvais cheval ».

Vénééré et craint par les habitants, certains racontent l'avoir vu tout dernièrement près d'une rivière, avec sur son dos une petite fille rousse endormie. Peut-être une enfant du village, abandonnée dans la forêt ?

Le mauvais cheval, 2016. Aquarelle sur papier Arches 300 gr., 14,8 x 21 cm.

Déesse ou sorcière, *la joueuse de Luth* est la gardienne du temps (sablier). A la manière des Parques dans la mythologie gréco-romaine, elle peut donner la vie ou la retirer. Elle vit dans la forêt, régnant sur les insectes. Elle répare les blessures et les peines de cœur (cœur en cage) grâce à son luth.

La joueuse de Luth, 2016. Aquarelle sur papier Arches 300 gr., 40 x 50 cm.

Déroulement d'une visite

1/ Accueil 9h15-9h30 (15 min)

La présentation du lieu et de son fonctionnement permet d'introduire la notion d'art contemporain et de résidence de création aux enfants. Pour les groupes connaissant déjà L'aparté, un rappel des expositions vues précédemment en classe, des techniques et médiums alors observés, est une façon d'amorcer la visite de l'exposition Karine Bernadou & Noël Rasendrason, *D'esprits et de cris*.

2/ Visite de l'exposition 9h30-10h15 (45 min)

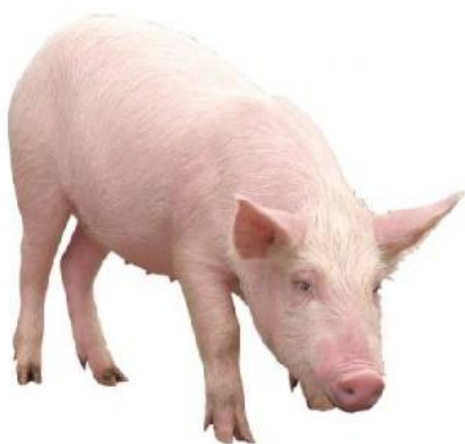
Le groupe découvre les œuvres de Karine Bernadou et Noël Rasendrason. Le propos général de l'exposition puis le travail de l'artiste sont discutés face aux œuvres. La visite s'attachera à présenter le travail de dessin, d'aquarelle et de sculpture ainsi que le travail sonore des artistes. La visite sera accompagnée de documents de médiation (site internet des artistes, comparaison et confrontation au travail d'autres artistes) dans l'accueil de L'aparté.

3/ Atelier pratique - atelier chimère 10h30-11h15 (45 min)

L'atelier consistera à réaliser des chimères mêlant un instrument de musique et un animal, tirés au sort.

Par exemple :

- 1- Tirage au sort : 1 animal + 1 instrument de musique

cochon

castagnette

2- Dessiner une chimère rassemblant les 2 éléments

3- Inventer son nom, mêlant les 2 noms de l'animal et de l'instrument

Un cochongnette

4- Imaginer le son que cette chimère pourrait faire

Clacrôôôn !

Pistes bibliographiques

D'esprits et de cris

- Site de L'aparté, page de l'exposition *D'esprits et de cris* <http://www.laparte-lac.com/programmation/programmation-2016/karine-bernadou-noel-rasendrason/>
- Site internet de L'aparté, page médiation de l'exposition *D'esprits et de cris* <http://www.laparte-lac.com/mediation/actions-de-meditation-2016/karine-bernadou-noel-rasendrason/>

Karine Bernadou

- Site internet de l'artiste <http://www.karinebernadou.com/>

Noël Rasendrason

- Site internet de l'artiste <http://www.noelrasendrason.com/>

Chimères

- Thierry Lefèvre, *Petites Chimères et monstres bicornus*, Ed. Actes Sud Junior, Coll. Des poèmes plein les poches, 2011. Dès 6 ans.
- Jacques Charpentreau, *Loup y es-tu ? Le Livre des monstres et des chimères*, Ed. De l'Atelier, Coll. Petite Enfance heureuse, 1989.
- Jean Humenry, *Monstres pour rire et gentilles chimères*, Ed. Comme-Ci Comme-Ca, Coll. Je Monte Mon Spectacle, 2007. Livre CD.
- Jeu « Les drôlimots » dans la revue *Les Belles Histoires* pour les 3-7 ans
- Site internet de la BnF, sur l'exposition *Bestiaire* (11 octobre 2005 - 8 janvier 2006) <http://expositions.bnf.fr/bestiaire/pedago/index.htm> Ressources pédagogiques
<http://expositions.bnf.fr/bestiaire/pedago/monstres/> Pour fabriquer ses montres en ligne !