Dossier Catie de Balmann

Mon travail se développe aux confins de divers terrains, artistique, économique et social. Il s'inscrit dans le paysage et s'insert au quotidien, où je vis au moment de mes recherches tout en prenant en considération les personnages qui m'entourent. Il appartient au registre de la performance, de l'installation (éphémère ou pas) dans l'espace public. Pour le documenter, je réalise des reportages «image».

Je prends le parti d'utiliser des choses déjà existantes. Par exemple des habitations dont je redessine le contour pour créer leurs extensions et pour ouvrir l'intérieur à l'extérieur et vice versa.

Mes propositions sont des réinitialisations, des formes de doubles, d'inverses, un chemin à rebours. Elles passent parfois par la (co)création d'objets (prétextes) en rapport étroit avec l'habit/abri – la protection et la doublure. Elles s'interressent aux déplacements, aux décalages et aux glissements qui s'opèrent entre - le déshabillage et l'habillage - le motif et l'identité - la peau et le paysage - l'intérieur et l'extérieur - le privé (voire l'intime) et l'espace public.

Ce sont les rencontres avec l'autre qui concrétisent la partie fluctuante et émotive. L'espace défini est ainsi investi.

6 photographies de la performance : ***Mot ou Un Salut sans «L»***, 2003, Paris

Catie de Balmann, auteur en arts visuels, basée en France, se distingue lors d'interventions dans l'espace public, de performance, de vidéos et dans la mise en place de processsus - dispositifs participatifs. Elle constitue des groupes de recherche et navigue avec eux dans les plages libres des lieux communs; Avec TransPorter/Lambahoany en Mouvement, elle reçoit le soutien du FIDC UNESCO. Avec ***Arbre Déton(n)ant*** et ***Dancing Floor***, elle réunit 7 pays des rives méditerranéennes (Europe, Afrique). Là le paysage et le recyclage sont associés.
Base de données : http://catiedebalmann.e-monsite.com, (site en cours).

INTERVENTIONS —2020-21 Interventions ***Pour toi Mon Quartier Scintille, Messages Positifs***, sur le Net et au 78 rue des Amandiers, Paris, Elogie- Siemp. Ateliers-Performances ***Paysages à Portée de Main***, ***Traceurs de Couleurs*** programmation Un neuf trois soleil, à La petite escadrile, le Bourget - Orange Bleue, Clichy-sous-Bois - Parc du Valbon, la Courneuve…, 2018-19 Barcelona ***Dibuixa 2019***, Musée Picasso Barcelone ***Qu'est ce que l'essence d'un paysage ? Planter.*** Vivexpo, institut Méditerranée du liège, Vivès. ***Les Ambassadeurs, trois fonds d'art contemporain en balade***, Rennes et en Ile-et-Vilaine, (en cours). ***Mutación de la Flor del Panot*** en Sarrià y en San Antoni, Ecole Ferran Sunyer, Ecole Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia, Fondation Collserola, Barcelone 2017 ***Scintillement - La Cuisine des Voisins - Chez Moi et Mille et Une Nuits*** dans le cadre de «Art contemporain et Logement social» mené par La Mairie du 11ème avec Élogie-Siemp, Paris Habitat et la RIVP. 2016 Habitat III, ***Mesure de l'espace, Monnaie*** Banque centrale, Galeria No Lugar, dans le cadre d'habitat III, Quito. ***Déplacement,*** LSM, Sabadell, ***Dancing Floor***, ***Arbre Déton(n)ant***, Biennale du liège, institut méditerranéen du liège, Vivès. ***Cartografies de Fort Pienc***, intervention urbaine, Association Ampa de Fort Pienc, Barcelone. ****Bouge pour voir***, Catie de Balmann, Christine Crozat, Marie-Noëlle Deverre, Farida Le Suavé, Hubert Michel, Galerie Duchamp, Yvetot Cohabitar entre-, Centre d'Art Contemporani Fabra i Coats, Barcelone. 2015 ***Chez Moi ou Mille et Une Nuits, à Yvetot*** avec la Galerie Duchamp, la Maison de Quartier, le Centre Social, Logéal immobilière. 2014 ****Chez Moi ou Mille et Une Nuits***, DISPOSTIUS POST- S+T+I, FAQ: Zona de preguntes freqüents IDENSITAT, Institut français, avec le soutien de la Fondation Tapiès, Hangar, Recreant Cruilles et Eclectis, Barcelone. 2013 ***Etude*** Sierra centro de arte, Sierra de Huelva, Santa Ana la Real. 2011-12 ****Effacement visible*** Chapelle du Musée d'Art et d'Histoire, Saint-Denis. ***Sonorité,*** École d'arts plastiques Courbet, Saint Denis. ****TransPorter/Lambahoany en Mouvement*** à l'université d'Ankatsu, l'Institut Français de Madagascar, les antennes de ONG Cite Antananarivo, Antsohihy, Fianarantsoa, Tamatave, Diego, Ambalavao, Mahajanga, Ambatolampy, Antsirabe, Ambositra Tuléar. 2010 ****Marche Arrière***, Acción!MAD, Madrid.

*EDITIONS —2017 ***Bouge pour Voir,*** Séverine Duhamel, édition Galerie Duchamp, Yvetot 2014 Idensitat, A contribution from cultural and creative actors to citizens' empowerment, édition éclectis, Europe. 2012 ***TransPorter/Lambahoany en Mouvement, conçu par Catie de Balmann,*** édition Cite, Antananarivo, Madagascar. 2011 Yvette le gall, Nathalie travers ***Le livre des 25 printemps,*** Filigranes éditions, Rennes. 2008 ***Figures Balzac trente six portraits de la comédie humaine vus par trente-six artites.*** Les Editions du Chemin de Fer. 2006 Rubén Barroso, Abierto, Mairie de Séville. Valérie Pugin, Yves Sabourin, ***Métissage***, Musée du costume, Château Chinon, Centre d'art du parc Saint Léger, Pougues-les-Eaux. Mickaël Faure, Anne Pascale Frohn, Julie Gayard, Thibaut de Ruyter, ***Femmes artistes, artistes femmes,*** Magazine N°20 été 2006 BDAP, Berlin. 2005 Teresa Bigorra ***Papers d'art 2nd semestre 2004***, Gérone. 2004 ***Hubbub,*** eDS, Quimper. Jean-Pierre Cescosse, Fatou Diome, Véronique Ejnès, Eric Holder, Ludovic Janvier, Claude Pujade - Renaud, Lydie Savayre, Annie Saumont, ***Envie d'avoir de tes nouvelles*** (Goncourt de la nouvelle, 2002) La ville est un théâtre, Strasbourg. ***Dibujos Hoy,*** CAC Malaga. 2003 ***Entretien artistes résidents N°3 été 2003*** Artem-Edition, Quimper. ***XL Certament d'artes plastiques*** Musée d'art, Pollença. Biennale ***A vos arts,*** Rennes Métropole. 2002 Nathalie Travers, Anne Langlois ***40mcube 2001-2002***, Rennes. Marta Pol i Rigau Catie de Balmann Fondation Espais, Gérone. 2001 Barbara Bay, karin Graff, ***Biennale d'art contemporain, Sélest'art 2001, supplément Polystyrène,Jempresse,*** Strasbourg. Emmanuel Tibloux ***Propagation,*** Bilbaoarte,AFAA Bibao.. Marta Pol i Rigau ***Me escribes una carta ?*** Musée d'art de Girone… 2000 Jean Castel, ***Cinq à Beauregard,*** édité par l'association (ne les) Art & T (pas), Bourges. ***Paper d'art 1er semestre 2000, identitat i diferencia,*** Fondation Espais, Gérone. Rafael Tous, Marta Pol i Rigau. ***MetrOnom 1998-99 Peça,*** édité par Metrónom Barcelone. 1999 Françoise Chaloin, ***Catie de Balmann,*** édité par la Galerie de Vitry/Seine. Marta Pol i Rigau. ***Dobles*** édité par CRUCE, Madrid, Manuel Olveira Paz, ***Xacobeo'99, Nuevos Caminos, amenazas y promesas del arte electronica, videoteca***, édité par la Xunta et Xacobeo '99 de Galicia. Thierry Sigg, Madeleine Van Doren ***12ème Bourse d'art monumental,*** édité par la Galerie Fernand Léger, Ivry/Seine. 1998 Madeleine Van Doren ***Les Impromptus,*** le Crédac, Ivry/Seine Jade Lingaard, ***Programme culturel Aden Portrait «mon double, ma soeur»***, Paris. Corinne Lovera Vitali, Rémy Peyrard. ***Catie de Balmann*** Espace Valles, Saint-Martin-d'Hères. Marta Pol i Rigau, ***Confrontatons,*** Ecole i designe / Cultura de Tarragone.

FORMATION 1992-93 3èmes cycles : - à l'école d'art de Marseille - 1999 à celle Bourges. 1986-91 Etudes à l'Ecole d'art de Grenoble ainsi qu'à l'Ecole Massana de Barcelone. DNSEP à Grenoble. Langues parlées et écrites : français, anglais, espagnol. Notions de catalan, d'italien, et de malgache.
CV + complet : http://catiedebalmann.e-monsite.com/pages/cv-et-bio/page-9.html

Pour Toi Mon Quartier Scintille, 2016 - 2021
Annonces en 5 langues, diffusées sur divers supports principalement via les réseaux téléphoniques et sociaux. Création de performances et d'une vidéo Road Movie (en cours).

En échangeant des messages lumineux, les habitants créent une dynamique au sein de leur quartier ou /et de leur immeuble. Le fait de filmer et partager sur les réseaux sociaux dessine une constellation de vis à vis (éclaté et mobile).
L'objet téléphone devient celui qui «retraduit» le «logement» particulier de l'individu tout en valorisant le vécu collectif de l'ensemble des logements.

Expériences menées en 2016 - 2021 à regarder sur le net :

https://youtu.be/cVotKMG3vdk 2017 durée 1'
#monquartierscintille, #elmeubarribrilla, #mibarriobrilla, #myneighborhoodsparkles, #ilmioquartierebrilla 2020
Scintillements (de Paix) au 78 rue des Amandiers, 75020 les 29 et 30 avril 2021
https://youtu.be/-tSCUsF7U3M

Catie de Balmann

Messages Positifs, 2021
Interventions dans l'espace public sous formes participatives, films, photos.

Le projet est développé lors de résidences de création avec les habitants. Grâce à la lumière de leurs fenêtres, nous produisons des l'alphabets puis des mots... Nous reformulons des messages positifs à l'echelle des façades d'immeubles.

Une radio en direct pour les aspects de communication et pour faire écho au dialogue lumineux peut être associée.

Les interventions sont filmées. Ces images trouvent leurs places dans des programmations, des expositions mais aussi sur les réseaux sociaux.

Maquette *Message Positif* I. Edifice 6b, Saint Denis, novembre 2020
https://youtu.be/spzcZJ7zzJ8 durée : 38"

Maquette *LA ROUE TOURNE* pour le 78 rue des Amandiers, 75020 Paris.
Juin 2021 https://youtu.be/6JM407ZxcSM durée : 1'

Maquette *Message Positif II*. Cité Internationale des arts, Paris
janvier 2021 https://youtu.be/34wzkbYq9JE durée : 42"

Catie de Balmann

PAIX au 78 rue des Amandiers à Paris, le 8 juin 2021
https://youtu.be/acDT1BJKe60

Le « je t'aime » du 78 rue des Amandiers à Paris le 1er juin 2021
https://youtu.be/y-7IdIowvHk

« C » du du 78 rue des Amandiers à Paris le 29 juin 2021
https://youtu.be/d-KSTjLanp8

Catie de Balmann

A la demande des habitants, accrochage du «C», dans le hall C du 78 rue des Amandiers à Paris, détail, octobre 2021

Catie de Balmann

Coloriage, Yvetot, 2015. 12 photos, Catie de Balmann .

Catie de Balmann

Like, 2020. Pierres des alentours, dolomites blanches, sable, chaux et ciment, dimensions variables

Petite géologie ajoutée chez Pascal & Pascal, 2019 Cailloux récoltés auprès des invités du mariage. Affiche inventaire à annoter.

Chez moi ou Mille et Une Nuits, 2014 - 2018, work in progress, installation, photos et vidéo à Barcelone, Yvetot, Paris…

A Barcelone, avec la participation des habitants de 88 fenêtres, pour chacune des fenêtres 2 rideaux de (1,5 m x 3,3 m). Soit une installation d'une surface de 792 m2 de voilage.
Une fête de quartier et un repas «paella» ont été organisés avec Recreant Cruïlles et Idensitat, des tables rondes et conférences ont été organisée avec avec la fondation Antoni Tapiès et Eclectis et avec les artistes Gianluca Cresciani, Maria Anwander, Laia Solé, Álvaro Muñoz Ledo, Col·lectiu ATLAS, Olaia Sendón, Dixpositius, Raons Públiques.

A 9'53"
www.rtve.es/alacarta/videos/la-aventura-del-saber/aventura-del-saber-idensitat/2535871/

Comunicación y Cuidad, Miguel Ángel Chaves Martín, p 152 et 153
http://fr.calameo.com/read/0044196590a295b7aaf3a

Tentative de retournement d'un intérieur vers l'extérieur - d'une «intimité» vers un espace public.
Comment agissent les éléments «intérieurs» des foyers quand ils sont sort is à l'extérieur, quels espaces produisent ils ?

Dans la proposition ***Chez moi ou Mille et Une Nuits,*** le support qui opère et concrétise la transaction «appropriation de l'espace public par les usagers», est une partie mobile : les rideaux.
L' ensemble des habitants d'un immeuble passe leurs rideaux de l'intérieur à l'extérieur de leurs fenêtres. Ce geste re - dessine la façade, ici celle de l'architecte Antoni Bonet i Castellana, en créant sur le bâtiment une peau en voilage de couleurs, celles du spectre de la lumière.
Cette combinaison prend tour à tour le statut de sous - vêtement ou de survêtement, soit qu'elle soit animée par les courants d'air - de lumière de l'intérieur ou de l'extérieur. Elle peut être considérée comme le résultat d'un tissage virtuel entre les habitants du bâtiment, l'artiste, le médiateur culturelle et les usagers de l'espace public.
La mobilité de la combinaison permet de «transpeauser» et de «superpeauser» des édifices entre eux, d'un quartier à un autre, d'une ville à une autre...
La combinaison se greffe ponctuellement. Une carte postale fixe son passage.

rue de consell de Cent, 160, Germanetes, Eixample Barcelone

Catie de Balmann

Catie de Balmann

Les habitants du quartier, les écoles, les associations, la Maison de Quartier, le Centre de loisir, le Centre Social, le personnel Logéal, le Conservatoire de Musique participent au projet mis en place avec la Galerie Duchamp.
Un concert avec un quatuor de saxophonistes a pris place dans le hall de l'immeuble, il s'est accompagné de jeux de lumières avec les interrupteurs des logements. Un reportage photographique avec les habitants a été réalisé.
Une carte postale a été éditée et distribuée.

https://youtu.be/t8jQ8BnGjhg
http://m.culturebox.francetvinfo.fr/tendances/catie-de-balmann-eclaire-de-couleurs-une-hlm-232701#xtref
http://catiedebalmann.e-monsite.com/pages/1001 et une nuits.html
http://catiedebalmann.com/
www.galerie-duchamp.com/ressources/artiste_1_61.pdf

Quatuor de saxophonistes dans le hall de Tour Ile de France avec ses habitants, Rétimare, Yvetot

Catie de Balmann

Chez Moi et Mille et Une Nuits, 09/2017
au 11-13-15 rue Neuve des Boulets, Paris 11ème,
©Catie de Balmann

Dans le cadre du projet «Art Contemporain et Logement Social» mené par la Mairie du 11ème, Élogie-Siemp, RIVP et Paris Habitat. Merci aux participants.

Images de personnages de ***Chez Moi et 1001 Nuits*** dans leurs cuisines.

Septembre 2017, Paris 11ème, 11-13-15 rue Neuve des Boulets.
62 fenêtres de cuisines se répartissent des voilages utilisés à Yvetot et à Barcelone.
Les cuisines, de taille d'un compartiment de train, sont soulignées par les couleurs des voilages passés de l'autre côté des fenêtres. Des images sont faites de dedans et de dehors. Dans les parties communes de l'immeuble, un moment convial :
La Cuisine des Voisins est initié, des mets sont apportés par chacun des résidents.

1', de Scintillement de l'immeuble est enclenchée avec des jeux d'interrupteurs des résidents depuis leurs logements.

Extrait du tournage ***Scintillement,*** 1' https://youtu.be/cVotKMG3vdk

Scintillement, 4'41" https://youtu.be/6zQKgX2cUe0

Voyage au 11-13-15 rue Neuve des Boulets, 3'07"
https://youtu.be/nowfrzH5ZVM

Résidence au 11-13-15 rue Neuve des Boulets, 7'46"
https://youtu.be/X7fjEkyqVeo

Catie de Balmann

Reportage de Mutación de la Flor del Panot

Catie de Balmann

Mutación de la Flor del Panot, 2016-19, Barcelone

Intervention graphique dans l'espace public, procesus participatif, photos et vidéo. Réalisation, avec les usagers, d'un tissu de fleurs sur le chemin des écoliers. En créant une mutation, à partir d'un module extrait de la Fleur de Panot*.
Des ateliers de proximités ont été mis en place pour accueillir enfants et adultes, chaque personne a réalisé sa fleur.
A l'usage, le tissu de fleurs va faire apparaître le flux et le reflux des piétons. «Cette œuvre éphémère definit un espace pour les initiatives citoyennes tout en soulignant le chemin des écoliers. Elle sous entend un changement possible dans l'organisation urbaine». Diverses réalisations ont été expérimentées avec les enfants et les adultes, des quartiers de Fort Pienc, Sant Antoni et Sarria avec la participation des AMPAS des écoles, de la fondation Colserola, et lors de «Barcelona Dibuixa» du Musée Picasso.

**Spore*, 2016, est le module extrait de la fleur des pavés de Barcelone, sa dimensions 26 cm x 20 cm, taille d'un pied.

https://www.flickr.com/photos/museupicassobarcelona/albums/72157711463989448albums/72157711463989448
https://youtu.be/vcUUpajIXI0
https://youtu.be/rLtTDfrpYI4

Catie de Balmann

Coloré, Coloriage, 2013. Barcelone, trois photographies. Taille d'un envol.

L' Arbre Déton(n)ant 1, 2016, installation à l'entrée de Vivès (Perpignan)
Greffe sur un chêne liège de 2000 bouchons de «pétillants» issus d'une collecte au sein du village. Chaque année une photo de l'œuvre est faite. Dans au moins 12 ans, l'arbre sera écorcé. Comment l'arbre va t-il intégrer les bouchons de liège dans son écorce ? La fête du liège avec l'Institut Mediterranéen du liège par TV Press' Cat. Interview est à 5'43" https://youtu.be/8xwwkCi-e4g

La capacité du chêne liège à renouveler son écorce, est un facteur, selon une gestion durable, de l'augmentation des propriétés de fixation de CO2 de cet arbre. Ses différents usages, principalement les bouchons, le dispersent sur toute la planète, bien que le liège ne soit produit que dans sept pays : le Portugal, l'Espagne, l'Italie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la France.

Dancing Floor, 2013-2022, Yvetot
Est une plateforme modulaire, un espace de jeu à habiter : de sol(s) et de colonne(s) en alternance de dimension(s) variable(s). 1,5 m2 à 100 m2, et 3 cm à 6 mètres…Constitués de bouchons de liège, ils reccueillent des extraits de paysages des 7 uniques pays producteurs de liège que l'on trouvent sur les rives méditerranéennes d'Europe et d'Afrique. Là, le paysage et le recyclage sont associés. Les résultats des collectes de bouchons en liège créent divers objets liants depuis lesquels surgissent, durant leurs expositions, des - personnages - animaux - créations - débats - repas sur et avec la matière du dispositif.
Images de la exposition "Bouge pour voir", Galerie Duchamp à 1'51" https://vimeo.com/167755335

Catie de Balmann

Catie de Balmann

Colorée. 2013, Huelva, Espagne, 6 photos de la performance, photos Victoria Rodiguez de Sierra Centro de Arte

Catie de Balmann

Robes de Voyages, Voyages de Robes, 1998-2019 France, Espagne, Madagascar, Equateur,
Costumes, performances, photographies, vidéos. La performance Dégriffage 1998-2018 produit le tissu des robes. Chaque robe est conçue pour une performance, tourner, courir, sauter, s'echanger, se greffer, se cacher…

L''action ***Dégriffage*** consite à préléver les étiquettes sur les habits portés par les passants pour créer des paysages (coupons, tissus). Ils sont portés sous formes de robes par des femmes et des hommes, dans différents contextes. ***Robes de Voyages, Voyages de Robes*** déplacent - localisent - superposent le paysage - plastique - local - global - économique à Bruxelle, Paris, Pougues-les-Eaux…Dès 2007 les défilés ***Marche Arrière*** se font à Séville, Antananarivo, Madrid, Tamatave, Mahajanga, Finarantsoa, Nosy Be, Tuléar, Ambositra Antsirabe, Grenade, Barcelone, Rennes, Château Chinon, Quito... 0nt été associés à la réalisation des robes la couturière Landy Ranaivoarison, les créateurs Hagamainty, Loa Andriasomanana, Angela Rajaonarivo, Juliana Anjavola, Evelyne Fock, Nasreen Toorawa, Mamy Rajoelisolo et Renaud Buénerd,les ateliers de coutures Sotraex y Gash'Mlay, et les industries Cotona et Labeltex...

Catie de Balmann

Peau de Lémurien, 2008, France, Espagne, Madagascar,

Costumes, performances, photographies, vidéos

Dans la forêt Ialatsara à Madagascar, Jane Foltz, primatologue, observe les lémuriens et la modification de leurs territoires.
Sa tenue de travail, créée spécialement pour elle, est entièrement constituée d'étiquettes tissées de noms d'acteurs culturels.

Un film documentaire Expédition et une série de photos, sur une journée de travail avec Jane et ses guides, retracent un parcours des modifications de territoires des lémuriens.

Nasreen Toorawa : réalisation des patrons. Landy Ranaivoarison : coutures de l'habit.
Renaud Buénerd : plasticien associé à la réalisation et à la production du costume
Partenaires : Labeltex Madagascar, Cotona, Sotraex Mad et Air France Madagascar.

Peau de Lémurien est un élément de la collection ***Robes de Voyages, Voyages de Robes***. Cette collection de 18 robes est montrée lors de défilés ***Marche Arrière***.

Retourner aux origines.

Première étape 2011-12
TransPorter/Lambahoany en Mouvement (TLM)

OEuvre-entreprise, work in progress, Madagascar, France

Catie de Balmann signe un concept artistique singulier. Elle propose à Ridha Andriantomanga, Pierrot Men, Jean-Yves Chen, Hemerson, Ndrematoa, Mamy Rajoelisolo, Rfaral, Soasoa Ratsifa et Mme Zo (des artistes malgaches) de créer des lambahoanys. Cette opération s'appuie sur une longue tradition de production de tissu et sur la valeur culturelle du lambahoany, menacée. Ensemble ils insufflent un nouvel élan à ce patrimoine commun, le maintiennent en mouvement et en résonance avec son temps. Les artistes, les entreprises et les structures culturelles impliquées nouent ainsi une chaîne de production de sens avec la chaîne de production industrielle de ces textiles, dans une dynamique vertueuse. Vendues aussi sur les marchés au prix habituel, ces créations contemporaines habillent les usagers de lambahoanys et investissent le quotidien. Le pari est de développer, grâce aux artistes, cette économie locale.
TransPorter/Lambahoany en Mouvement s'inscrit très concrètement dans l'écriture d'un maillage artistes/entreprises/population.
Lamba « Ho any » : Aller là-bas, aller au-delà. Il s'agit là, aussi, pour une artiste, de déployer ses concepts au-delà de ses propres créations, de repousser les limites, de démultiplier les territoires d'interventions /d'inventions également. De vivre et travailler ici et là ; de faire vivre et de faire travailler.
Cela questionne la manière dont un artiste peut faire œuvre, avec d'autres artistes, dans un pays qui n'est pas le sien mais dans lequel il réside, un temps.

Nathalie Travers / Art to be

http://catiedebalmann.e-monsite.com/pages/transporter-lambahoany-en-mouvement.html
www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Conv2005_IFCD_Projects_Madagascar_Book.pdf
http://fr.unesco.org/creativity/node/4955

Fonds international pour la diversité culturelle, Investir dans la créativité. Transformer les sociétés. P 30 et 31
www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Conv2005_6IGC_INF4_IFCD_projects_fr.pdf

Catie de Balmann

Catie de Balmann

A Madagascar, 9 x 3000 oeuvres - Lambahoanys de *TLM* sont disponibles, au prix habituel du marché local du tissu.

TLM crée une collection à ciel ouvert.

Autres objectifs : rencontrer les porteurs de lambahoany retrouver le fil qui nous relie aux usagers et aux lambahoanys de *TLM*. Donner à voir les mouvements des porteurs de lambahoanys, leurs apparitions et leurs disparitions, rechercher cet essaimage dans l'immensité de Madagascar, dans ses paysages, ses villes et ses villages...

Rencontres entre des médiateurs culturels et des vendeurs de Lambahoany(s) et leurs habitants

Affichages des lambahoanys sur 9 panneaux publicitaires, Antananarivo

Interventions. Défilés dans 9 localités de Madagascar avec les Lambahoany(s).

Catie de Balmann

Tricot de Peau, 2011.
«Peinture» laine et coton 1,20 m x 1,60 m.

Tricot «jacquard» sur machine industrielle.
Œuvre en relation avec les « porteurs de couverture »
de la région des Hauts-Plateaux de Madagascar.

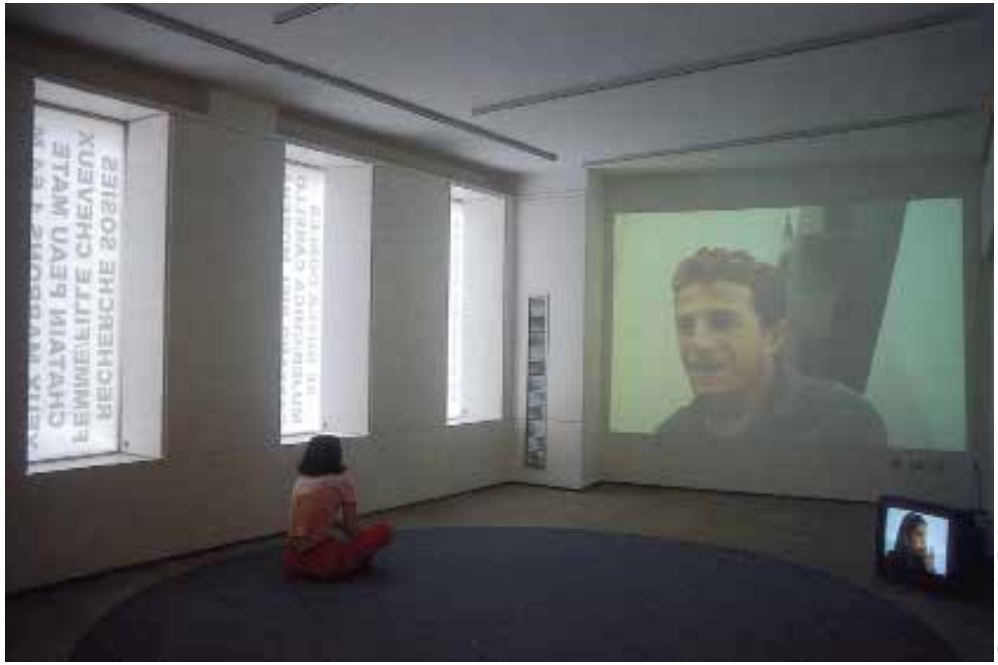
Six photographies avec Nanah.

Le Crédac, Ivry-sur-Seine

L'Atelier Sosie, Work-in-progress /performance, 1997-2006 France, Espagne St Martin d'hères, Ivry/seine, Valence, Sabadell, Montgermont, Barcelone, Madrid, Gérone, Bilbao. Quelque part sur la planète il y a mon sosie. Génétiquement parlant nous sommes différents, pourtant les petites choses de la vie nous font sosie. Depuis 1997 je le recherche. D'un point de vue général, mon activité artistique entraîne l'intervention de l'autre. Afin de motiver sa participation, j'utilise différents médias me permettant la construction d'un système de communication. Diverses structures locales sont alors sollicitées.

Lors de l'***Atelier Sosie,*** il s'agit de rencontrer des personnes. L'échange est enregistré par le moyen de la vidéo pour la banque de données Energie (Module vidéo de recherche du sosie). Ces informations serviront également pour le film l'Approche du Sosie.
Dans mon travail, le public et le privé sont intimement liés;
À Rennes et ses environs, l'annonce : **Recherche Sosie - Femme/fille brune-yeux marron - noisette - peau mate -1,64 m - 50 kg environ -Tél. …** a pris la forme de grands tableaux dans l'espace urbain.
À Madrid cette même annonce a aussi investi un défilé ; j'ai mis une casquette comme toutes les personnes de la manifestation et j'ai distribué - installé mon annonce.
Tous les intéressés qui téléphonent sont accueillis.
A la base nous nous entretenons sur notre quotidien ; au fur et à mesure le dialogue s'épaississant, je peux constater que d'une façon générale c'est l'identité qui est mise à jour.
Grand thème de la peinture, c'est le portrait de l'inconnu.
Quelles sont nos ressemblances? …

Fondation Espais, Gérone



Catie de Balmann

Extrait du texte de ***Joyeux anniversaire*** de **Marta Pol i Rigau.** 2002

Cette notion d'intimité constitue le corpus de ***L'Atelier Sosie*** (depuis 1997). Ce work-in-progress s'est déroulé dans plusieurs villes françaises et espagnoles. C'est entre autres avec l'intention de solliciter la participation de femmes ayant des caractéristiques physiques semblables à celles de l'artiste que se déroule un programme de diffusion de l'atelier à partir de l'annonce : **« Recherche sosies, femme / fille, brune, peau mate, yeux marron-noisette, 1,64 m et 50 kg environ. ».**

L'artistique s'empare de la structure publicitaire traditionnelle pour faire sa promotion et se détache des stratégies habituelles de communication. L'investissement est multiple : distribution d'une part, des tracts dans des lieux très fréquentés : les écoles, les universités ou les commerces et, d'autre part, utilisation des espaces gratuits destinés à la publicité offerte par les médias (les journaux, les revues, les radios, la télévision, les affichages libres etc.).

Tout en ayant l'intention de créer une certaine ambiguïté (doute), Catie de Balmann formule l'annonce comme s'il s'agissait d'un casting publicitaire ou cinématographique qui appelle un prototype de personnage. Or dans cette proposition, il n'est pas question de rémunération. L'aspect «commerce» s'opère dans l'échange d'images, de mots, de souvenirs... C'est là que se situe la «valeur». Pas de discrimination, l'artiste reçoit indifféremment tous les prétendants, qu'ils soient blonds, hommes...
De plus les caractéristiques diffusées sont génériques et cette genèse permet, à son tour, la multiplicité.

Pour participer à l'atelier, les aspirants à sosies téléphonent pour une entrevue. Ils sont éveillés d'un doute et d'une certaine curiosité : Les annonces n'indiquent ni nom ni adresse, seul un numéro de téléphone apparaît. Est-ce prendre un rendez-vous à l'aveuglette ? Lors du premier contact, ils découvrent que le lieu de rencontre est un centre d'art ! Avant la rencontre, l'artiste installe un espace : l'Atelier sosie, une table, deux chaises et un module vidéographique et photographique. La caméra opère comme s'il s'agissait de l'oeil du public au point de devenir un témoin anonyme qui recueille tout ce qui se passe en temps réel. Pour rompre la glace, l'artiste aborde des thèmes vastes comme les vacances, les goûts, les habitudes, les paysages préférés ou les voyages qu'aimerait faire la personne... Ces questions lui permettent d'établir un dialogue cordial et de commencer un périple plus personnel, intime et introspectif vers ces facettes intérieures où se loge l'inconnu : le désir. Le va-et-vient entre ces différents thèmes conduit souvent à évoquer ses origines et tenter de définir son identité.

À partir de ce moment, l'artiste pourra se familiariser avec la personnalité de son sosie et le sosie pourra deviner la conception du monde de l'artiste. L'atelier permet donc la confrontation / le reflet d'une personne dans l'autre ou de chacune vers soi-même, de mettre en évidence les intérêts communs et les différences. On y retrouve la tradition de la fonction sociale de l'artiste portraitiste.

L'artiste cherche une vie double pour transgresser et redéfinir une série de conventions culturelles et artistiques en crise.
À l'aide de ces moyens comme la vidéographie, la photographie, l'écriture.... Catie de Balmann recueille une série d'expériences vécues et partagées avec des personnes. De façon quotidienne, elle travaille sur le déplacement, lié aux individus - aux actions - aux interventions urbaines, pour en faire à la fois le matériel et le thème de sa recherche esthétique.

L'Atelier sosie est un des principaux espaces de rencontre créé par l'artiste. Transplanté dans différentes localités, il a tissé des liens. L'expérience l'a orienté naturellement sur l'échange linguistique : point de rencontre et de différence à l'instar de la notion de double (sosie).

NB : L'Atelier Sosie est né à Marseille en novembre 1997 dans les espaces Triangle France et Cargo. Il a ensuite été présenté à l'Espace Vallès de Saint-Martin-d'Hères près de Grenoble, au Crédac d'Ivry-sur-Seine (Paris) et à Art 3, Valence. Son trajet en Espagne est passé par la Nau de Sabadell, la salle Metronom de Barcelone, Cruce de Madrid, la Fondation Espais de Gérone, etc. En 2000, il a été présenté au Bilbaoarte de Bilbao et, en 2002, à la Biennale « A vos arts » de Rennes Métropole (France).

Metrónom Barcelone

Energie, 1998-2006, Installation vidéo, module de recherche

Les sosies se succèdent au fil des bandes vidéographiques, nous dévoilant des intimités « communes ».
Sur le premier écran, les portraits sont de quelques secondes et ralentis, comme pour nous retenir sur une expression du personnage. Sur le deuxième écran, il y a aussi la figure, elle raconte.
À travers cette juxtaposition vidéographique, on découvre parfois un enchevêtrement de regards – de visages – d'attitudes similaires qui ne durent qu'un instant (les personnages défilant à des fréquences de 16 secondes dans l'écran des ralentis et de moins de trois minutes dans l'autre).
Ce binôme jette le trouble et ne cesse de vivre des coïncidences visuelles et sonores que lui apportent les portraits des sosies.

Grains de Sosie, 1998-2006

Cette installation double l'univers des lieux de passage.
Elle est composée de petites images des sosies, ceux rencontrées lors de l'atelier de recherche. Les dimensions de l'installation sont variables. La hauteur moyenne des silhouettes est de 12cm. Leur nombre croît en fonction des rencontres.

Bibaoarte, Bilbao

Catie de Balmann

Catie de Balmann

Grains de Sosie, 1998-2006, affiches.

Annonce «?», Madrid
Recherche Sosies...

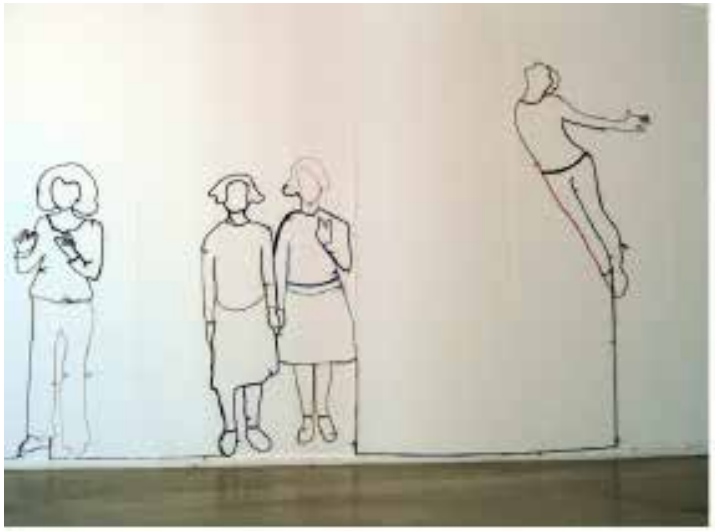
Poblenou, 2005, lors d'une résidence à Barcelone

« J'échange vos lacets usagés contre des lacets neufs. » est une performance qui a été réalisée la première fois sur la Rambla de Poblenou. Pour produire des dessins, elle a relié la plage et le Centre culturel Can Felipa.

Vidéo : https://youtu.be/GCIhMSTvvkk

Les lacets des passants sont ainsi récoltés, puis mis bout à bout deviennent le trait continu de silhouettes dessinées dans l'espace d'exposition Centre culturel Can Felipa.

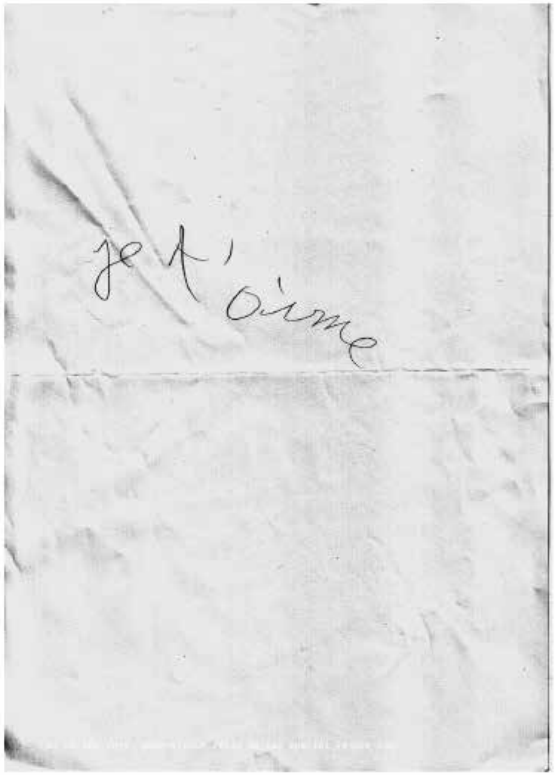
Un self-service de lacets (à réactiver) prolonge les échanges.



Détails : - de l'installation Poblenou - des interventions dans l'espace public

Catie de Balmann

Catie de Balmann



Recherche choses difficiles à dire, 2001, Sélestat

Intervention urbaine, biennale Sélest'art.
Lettre noires façon Hauteur 120 cm. Support 187 x 124 cm. .
Boite en bois recouverte de toile à matelas 120 x 60 x 12 cm.
L'intervention à caractère urbain se présente comme un tableau sur la façade du commerce Knoepfli (Magasin de literies, de rideaux et de tapisseries).
Les 40 fenêtres, de cette architecture conférence, de cette bouche dentée, sont occupées par une annonce, dont les mots s'entretiennent avec les objets de vente du magasin (tapisserie, literie, rideaux…) qui crée des liens avec l'intérieur - l'espace privé - l'intimité. Parallèlement une boîte aux lettres, aux allures de matelas, recueille les mots - dessins de ceux qui le souhaitent.
Photographies 20 x 30 cm, carte postale 10 x 15 cm.
Catalogue des choses difficiles à dire collectées.

Des Voilages, 2002

Edition d'un tissu, installation, performance
La pièce *Des Voilages* consiste en une mise en espace de comédiens sur les choses difficiles à dire. Des éléments graphiques, issus de la collecte, sont présents sur du voilage, ils inscrivent les interprètes dans un environnement mnémotechnique. Le jeu est verbal et visuel, il confronte les différentes mémoires…

Amour Eternel, 2002, Paris

Installation interactive.
Sur les portes d'entrées et de sorties d'un espace public se dressent des lettres A et E, en rose et bleu. Elles se chevauchent - coulissent - se fendent aux passages des personnes, en émettant une discrète jubilation sonore de portes électriques.
L'installation a été réalisée sur une invitation de Pascal Lièvre dans l'espace «Rougier et Plé» (commerce spécialiste des beaux-arts, loisirs créatifs et arts graphiques...)

Catie de Balmann

E, N, V, I, E, 2002, Strasbourg

Intervention urbaine, pour le Goncourt de la Nouvelle, place de la Cathédrale Il s'agit d'un tableau composé de 21 voilages blancs sur lesquels se distribuent les lettres *E, N,V, I, E.*. Ces lettres sont soumises à celui que les habitants du quartier appellent « le souffle du diable », un jeu calligraphique animé par le vent nous laisse parfois entrevoir « envol, envoi, envie, en vie*... » *Une invitation de l'Association LA VILLE EST UN THEÂTRE dans le cadre du Goncourt de la Nouvelle (Véronique Ejnès, Romain Wojdyla) : Envie d'avoir de tes nouvelles. ISBN 2-907531-20-4 Janvier 2004.

Recherche votre sourire, 2003, Quimper

Ces interventions urbaines, avec des annonces de dimensions et de formes – de supports divers, consistaient à faire beaucoup sourire et à collecter du goût. La galerie Artem recevait les appels téléphoniques, et prenait rendez vous avec ceux qui voulaient échanger des sourires. Je me suis fait un vrai plaisir, notamment avec le patissier-macaronnier Padou de Quimper, qui a fabriqué des petites annonces en pâte d'amande et en pain d'ange pour les parsemer sur ses gâteaux en vitrine. Un succès que nous avons dégusté à la framboise, j'en ai encore l'eau à la bouche et le sourire aux lèvres ! C'était une résidence d'été à Quimper sur une invitation de la Galerie Artem (Françoise Coustal, Eric Le Vergé, Stéphane Tesson et Didier Thibault).

Catie de Balmann

Images de la performance ***Champs de couleurs***, 2010, Fianarantsoa

Cette pièce est née dans le cadre d'une résidence de recherche et de création au sein de la structure Relais Madagasikara à Fianarantsoa avec les ouvriers de l'atelier de triage de fripes.
Les ouvriers étaient auparavant des agriculteurs.
Champs de Couleurs, 2011 performances, vidéo : 12 '

La Rade, 2008, détail de l'installation au CCAC, Antananarivo
Image de l'intervention de la Cie de danse Anjorombola.
vidéo : 7'14" https://youtu.be/am-gw_KtBa4

Nouvelles Créatures, 1995-2001, Vitry/Seine

Installation, sculptures et performance.
Les nouvelles créatures se composent d'habits et de chaussures collectés que je répartis en panoplies, celles-ci sont performées (revêtues puis enlevées).
La première sculpture est
Florence-Nathalie-Ana-Catie, 1995.

Catie de Balmann

Territoire, 1998
Vitry/Seine

Première sortie du coupon de tissu, composé d'étiquettes, retirées sur habits des vitriots.

Les étiquettes sont reliées sur leur envers.

R R Robes Relais, 2010.
Réalisées avec l'atelier Gash'Mlay, Fianarantsoa