

Des
illusions

Mélanie Maura
regard sur la collection
Musée de Gajac
Villeneuve-sur-Lot

Mélanie Maura, *Maison rose*, 2022, huile et acrylique sur toile, 190 x 190 cm

du 20 janvier au 30 avril 2023
au Musée de Gajac - 2, rue des Jardins - 47300 Villeneuve-sur-Lot

SOMMAIRE

Communiqué	p.3
<i>À propos de</i>	p.4
<i>Jouets et Des'illusions</i>	p.5
<i>L'Artiste en question(s)</i>	p.6
Liste des œuvres exposées	p.8
Visuels disponibles	p.11
Informations pratiques	p.12

Vernissage : le vendredi 20 janvier 2023 à 18 h

Musée de Gajac

2, rue des Jardins

47300 Villeneuve-sur-Lot

Tél : 05 53 40 48 00

Site : www.ville-villeneuve-sur-lot.fr

Mail : musee@mairie-villeneuvesurlot.fr

Facebook : page « Musée de Gajac »

Des'illusions est le fruit d'une rencontre avec Mélanie Maura, plasticienne arrivée dans notre ville il y a trois ans.

L'artiste nous a séduit tant par ses œuvres réalisées « aux aiguilles », telle cette formidable boucherie¹ où rôtis et terrines, jambons et boudins sont tricotés main, que par sa créativité mise au service des ateliers d'arts plastiques qu'elle a animés au musée.

Il y a quelques mois, nous lui avons proposé d'instaurer un dialogue avec une sélection d'œuvres issues des collections. De son immersion dans les réserves du musée est né *Des'illusions*, un univers onirique, tendre et âpre à la fois, où le passé et le présent s'affrontent et où les joies de l'enfance rencontrent la brutalité du réel.

"Si mes souvenirs sont justes, l'enfance se résume à avoir envie de choses qu'on ne peut pas obtenir." Audur Ava Olafsdottir, *L'embellie*, 2012

Mélanie Maura - *Moulin*, 2022 – Aquarelle sur papier - 30 x 40 cm

⁽¹⁾ *La Boucherie*, 2018 – Installation - Bagnères de Bigorre

À PROPOS de...

Des
illusions

Mélanie Maura a pris appui sur une sélection d'œuvres issue de longues et patientes recherches dans les réserves et salles d'exposition permanente du musée de Gajac pour construire une installation tentaculaire, au premier regard joyeuse, colorée, hétéroclite, telle une douce "folie de l'enfance".

La plasticienne a tricoté, crocheté, peint, sculpté, façonné un réseau, un faisceau de liens où le passé et le présent communiquent, s'interrogent, s'affrontent parfois, avec impertinence et légèreté. Mais sous l'apparence d'un univers onirique et malicieux, Mélanie Maura met à mal la blancheur du conte. Émergent de façon indicible les traces, les stigmates d'une diabolisation, d'un mal universel, d'un rappel urgent à la précarité de notre existence, telle une vanité.

Rouille de chou, 2022, aquarelle
56 x 76 cm

La plasticienne fait usage du médium textile, « *il s'est imposé* », perpétuant les savoir-faire, l'amour transmis au fil des mailles, de génération en génération dans le lieu clos du quotidien féminin.

Et telles ces pionnières féministes des années 1970 qui ont fait acte d'insoumission en transcendant les travaux d'aiguilles par des œuvres d'art, Mélanie Maura revendique aussi ce combat sans fin pour une cause aussi simple et évidente que l'égalité homme-femme. Pour autant, elle n'exclut aucun médium, une trentaine d'aquarelles, des peintures à l'huile, des volumes de papier participent au récit. Dans une liberté défiant tout académisme, elle revisite les grands thèmes de l'histoire de l'art :

portrait, scène de genre, art animalier, nature morte, intérieur...

Si la série des lapins réalisés au tricot interroge le statut d'œuvre d'art (qu'est-ce qu'une sculpture ?), les intérieurs de Maurice Réalier-Dumas se muent en maquettes de maison vides, énigmatiques, fantomatiques...

L'artiste au regard espiègle, nous invite dans une allégorie où les ombres du passé, la mélancolie de l'enfance se heurtent au réalisme du temps présent. Adieu l'innocence, le piège se referme, suscite un sourire doux-amer, une forme de désarroi.

Les Cieutat, 2022, huile sur toile
190 x 190 cm

« *Depuis toujours, je débroussaille le monde en traduisant la vie en fables.*

Ma rêverie tord le réel, ce bricolage m'est une sorte de système immunitaire contre la vacuité et l'angoisse. » Carole Martinez, *Les roses fauves*, 2020

La plasticienne Mélanie Maura a réalisé pour son installation *Des'illusions* une série d'aquarelles dont l'iconographie semble issue du coffre à jouets de ses enfants et de celui, plus lointain, de son enfance. Peluche, poupée, hochet, fronde, ballon, dînette... masque et pistolet, vingt-cinq monochromes de même format engendrent un sourire, éveillent en nous de doux souvenirs, aussitôt troublés par la disparition des couleurs qui caractérisent le monde du jouet. Exit la palette vive et fluo, la plasticienne a fait le choix d'un bleu qui hésite avec le gris, d'un bleu... délavé, éteint, qui met à distance le plaisir retrouvé et interroge le rapport du jouet à l'enfant, tout comme celui du jouet à l'adulte.

De façon décalée ou dans une parfaite imitation, le jouet raconte le monde depuis l'Antiquité jusqu'à son évolution dans notre société de consommation. À l'échelle de la famille, il possède un statut singulier. Reçu comme cadeau, il sert de repère dans la construction des liens intergénérationnels et de la mémoire familiale. S'il résonne avec les joies et l'insouciance de l'enfance, le passage à la préadolescence marque son abandon et son lot de déceptions qui l'accompagnent. Cette perte d'intérêt allant souvent jusqu'au mépris se traduit aussi par la disparition du mot "jouet", d'un accord tacite, du vocabulaire familial.

Carottes, 2022, laines crochétées

Pour autant, le jouet est rarement jeté. Ce sont souvent les parents, qui, tiraillés entre désir et peur de voir leur enfant grandir, se chargent non pas de s'en débarrasser mais de le mettre en carton et de le remiser dans le garage, le grenier ou la cave tel le vieil album photo et son lot de souvenirs que l'on referme et que l'on range.

Dans sa proposition, Mélanie Maura interpelle, voire *déjoue* notre relation au jouet. Certes, s'il reste perçu comme un facteur d'apprentissage ludique, de bonheur pour l'enfant et son entourage, il incarne aussi la complexité des relations familiales et le reflet de notre société consumériste, de ses codes, de ses excès, de sa folie, de sa violence, le reflet de nos "Des'illusions"...

« En tant que femme j'étais déjà une artiste dévaluée. Faisant partie d'une minorité, je suis attirée par les valeurs et les objets dits mineurs. De là, sans doute mon goût pour l'art populaire, les proverbes, l'art brut les sentences, les contes de fée, l'art du quotidien, les broderies, le cinéma... Les minorités deviennent fortes quand elles se servent de leurs propres atouts sans essayer d'imiter ceux de la majorité. » Annette Messenger

Après une licence en arts plastiques à l'Université de Toulouse le Mirail (2006), Mélanie Maura, plasticienne à dominante picturale et textile, s'inscrit dans une démarche locale tournée vers le monde associative. En témoignent nombre d'expositions et autres actions menées en Hautes-Pyrénées.

Depuis son arrivée à Villeneuve-sur-Lot, elle s'investit dans la création et l'animation d'ateliers d'arts plastiques, sollicitée par le Musée de Gajac, l'école d'art communautaire André-Malraux ou encore le Pays d'art et d'histoire du Grand Villeneuvois, tant pour sa maîtrise de nombreuses techniques que pour sa créativité. Si transmettre est dans son ADN, la plasticienne poursuit avec la même passion ses projets de création artistique !

C. B. : *À la genèse de Des'illusions, une sélection d'œuvres issues des collections du musée, comment justifiez-vous ce choix hétéroclite de tableaux, gravures, portraits, scènes d'intérieur, natures mortes, du XVIIIe au XXIe siècles ? Existe-t-il un lien entre elles ?*

M. M. : La sélection établie parmi la collection s'est imposée par son caractère narratif, le champ des possibles qui s'ouvrait à moi pour faire résonner nos univers. En général, j'aime que l'on me raconte des histoires, peu importe qu'elles soient véridiques, c'est une forme de jeu. J'attends le point de bascule, le moment où l'intrigue transforme le récit. C'est vers cela que m'ont menée mes recherches quant au dialogue avec la collection : déclencher un phénomène. Par exemple, dans l'installation *les lapins*, le format est bouleversé, on déambule dans une scène fantasmée. Le plastique, alors inexistant dans l'œuvre référente, se métamorphose en choux, mais contrairement au carrosse de Cendrillon, il ne redevient pas citrouille à minuit, il gît au sol et devient toxique.

C. B. : *Le médium textile occupe dans votre travail une place importante, il fait référence à ces artistes femmes des années 1970 qui ont fait acte de rébellion en détournant les travaux d'aiguilles pour en faire des œuvres d'art mais a-t-il aussi une résonance plus intime ?*

M. M. : Bien sûr, le travail d'artistes telles Annette Messenger, Louise Bourgeois, Mona Hatoum et bien d'autres, fait partie de mes références et le médium en lui-même est l'expression d'une quête féministe dans le sens où il signifie, « je suis là, j'existe, je transcende ma condition et mon savoir-faire en œuvre d'art et aussi, je ne suis pas dupe ». Sous des apparences inoffensives, les travaux d'aiguilles ou ouvrages de dames se révèlent être de petites armes qui peuvent toucher des points sensibles. Une aiguille, ça pique.

Mais avant de découvrir et de me passionner pour ce médium en tant qu'expression artistique, vers 15 ans, j'ai observé ma mère, mes grands-mères, et beaucoup de femmes affairées à leurs ouvrages. J'ai été témoin-te de leur fierté à confectionner des pulls, coussins, vêtements de poupées et objets divers, et surtout, j'ai bénéficié de la générosité dans la transmission de leur savoir-faire. Cela se retrouve aussi plus généralement dans la communauté du DIY, des personnes qui partagent leurs compétences, bénévolement, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai appris à crocheter il y a une douzaine d'années, avec des vidéos de tutoriels...

C. B. : *Jouets d’hier et d’aujourd’hui peuplent votre univers... Outre la mélancolie qu’ils peuvent générer, ils sont autant d’illustrations du monde et de ses dérivés. Que représentent-ils pour vous ?*

M. M. : Les jouets représentés dans cette série font écho à la collection du musée, comme une mise en abîme d’éléments qui m’ont touchée. C’est aussi une collection d’objets transitionnels, de symboles d’attachement au monde de l’enfance. Ils sont un instantané, un flash-back, une vision d’un souvenir, parfois un peu flous, un peu fuyants... Ce qui m’intéresse à travers le jouet, c’est qu’il est déjà lui-même une représentation, parfois fidèle, parfois caricaturale, de nos objets de consommation, une imitation, un faux. Il opère une transition entre le monde de l’enfance et nos capacités cognitives d’usages d’objets qui peuvent être dangereux. Il agit aussi parfois comme garde-fou : on peut maltraiter ses poupées, tirer « pour de faux » sur ses semblables, mais l’on sait qu’on ne le fait pas « pour de vrai ». Là, j’extrapole sur mon propre rapport à la création !

C. B. : *À l’instar de Piranèse qui a mis en valeur la réappropriation par la végétation des ruines antiques, la mousse colonise l’espace dans votre installation. Conquête, infestation, s’agit-il d’une revanche de la nature et/ou faut-il y voir un symbole de la féminité ?*

M. M. : J’ai une petite anecdote, j’ai lu quelque part, je m’excuse de ne pas sourcer mon propos, que les femmes utilisaient de la mousse pour se confectionner des protections menstruelles... Pour en revenir à notre sujet, dans les deux cas, il peut s’agir de conquête : conquête de la nature et de la féminité, du vivant en général. Chaque geste pour le respect de l’environnement et le respect de l’égalité sociale (non sexiste, non raciale, anti préjugés, etc...), peut se manifester par une toute petite mousse qui germe sur une épave ou qui éclot dans un recoin obscur.

Entretien Mélanie Maura, Chantal Borredon, le 19 décembre 2022

LISTE DES OEUVRES

ISSUES DE LA COLLECTION

PEINTURE

Anonyme(s), XVIIe siècle
Portraits des Cieutats (4)
Peinture sur toile, 61 x 52 cm
Coll. Musée de Gajac

James Leygues
Villeneuve-sur-Lot, 1827 - 1881
Les Lapins
Huile sur bois, 16 x 24 cm
Don Gabriel Leygues, 1973

Maurice Réalier-Dumas
Paris, 1860 – Chatou, 1928
Le goûter sur l'herbe
Huile sur toile, 113 x 147 cm
Legs Maurice Réalier-Dumas, 1928

Maurice Réalier-Dumas
Paris, 1860 – Chatou, 1928
Intérieur
Huile sur toile, 39,5 x 32 cm
Legs Maurice Réalier-Dumas, 1928

Maurice Réalier-Dumas
Paris, 1860 – Chatou, 1928
Intérieur
Huile sur toile, 39,5 x 32 cm
Legs Maurice Réalier-Dumas, 1928

Robert Humblot
Fontenay-sous-Bois, 1907 – Noisy-sur- Ecole, 1962
La forêt de Fontainebleau
Huile sur toile, 80 x 130 cm
Dépôt d'Etat, 1989

Li Tianbing
Province de Guilin, Chine, 1974
Enfant # 4, 2005 (Portrait de Andy Warhol enfant)
Huile sur toile, 150 x 150 cm
Don de l'artiste, 2005

GRAVURE

Giovanni Batista Piranesi, dit Piranèse
Venise, 1720 – Rome, 1778
Prisons imaginaires
Les bas-reliefs aux lions
Eau-forte - Coll. Musée de Gajac

Giovanni Batista Piranesi, dit Piranèse
Editeur Firmin Didot, XIXe siècle
Les Antiquités de Rome
Vue du vestige du portique de M. A. Lévide
Eau-forte - Coll. Musée de Gajac

Giovanni Batista Piranesi, dit Piranèse

Editeur Firmin Didot, XIXe siècle

Description et représentation de l'Emissario du lac d'Albano

Vue de la grotte près de la bouche de l'Emissario

Eau-forte - Coll. Musée de Gajac

Giovanni Batista Piranesi, dit Piranèse

Editeur Firmin Didot, XIXe siècle

Différentes manières d'ornez les cheminées

Dessin d'une cheminée

Eau-forte - Coll. Musée de Gajac

Giovanni Batista Piranesi, dit Piranèse

Editeur Firmin Didot, XIXe siècle

Différentes manières d'ornez les cheminées

Pendules et diverses pièces de mobilier

Eau-forte - Coll. Musée de Gajac

Giovanni Batista Piranesi, dit Piranèse

Editeur Firmin Didot, XIXe siècle

Vases, cadélabres, cipres...

Trois candélabres, un vase et deux urnes funéraires

Pendules et diverses pièces de mobilier

Eau-forte - Coll. Musée de Gajac

La Description de l'Égypte, Edition fin XIXe siècle

Editeur : KAEPPÉLIN & Cie

Champollion Le Jeune

Figeac, 1790 – Paris, 1832

Thèbes - Médinet Habou (huit lithographies)

Palais de Rhamses IV

8 lithographies, 54 x 70 cm

Champollion Le Jeune

Figeac, 1790 – Paris, 1832

Thèbes – Biban el-Moulouk

Peintures copiées dans le tombeau de Rhamses IV (Maïamoun)

4 lithographies, 54 x 70 cm

Champollion Le Jeune

Figeac, 1790 – Paris, 1832

Thèbes – Karnac

Palais de Menenphta Premier

3 lithographies, 54 x 70 cm

OEUVRES DE MÉLANIE MAURA

PEINTURE

Portrait des Cieutat, Cathie et Axel, 2022

Huile sur toile, 162 x 130 cm

Portrait des Cieutat, Léopold, 2022

Huile sur toile, 60 x 50 cm

Maison rose, 2022

Huile et acrylique sur toile, 190 x 190 cm

Maison bleue, 2022

Huile et acrylique sur toile, 190 x 190 cm

AQUARELLE

Rouille du chou, 2022

Aquarelle, 56 x 76 cm

Carotte fanée, 2022

Aquarelle, 56 x 76 cm

Myxomatose, 2022

Aquarelle, 56 x 76 cm

Série jouets, 25 aquarelles, 40 x 30 cm :

Asperges, Ballon-carotte, Cage à lapin, Canard Chaussette, Cheval à bascule, Chevalier Play Mobil, Cubes-bois, Deux barques, Doudou, Fronde, Glace, Lapin-Phil Lapin-roulettes, Lunettes-moustache, Masque-lapin, Moulin, Bobine, Pistolet, Poli'pocket, Poupée-comtesse, Tente, Théière, Trompette, Veilleuse-lapin

INSTALLATION

Le goûter sur l'herbe, 2022

Tissu brodé, mobile madeleines en plâtre (130 pièces), objets tricotés ou crochetés en fils de laine
300 x 200 x 200 cm

Les lapins, 2022

Lapins : tricot en fils de laine et soie

Carottes et végétaux : laine crochetée

Choux : passoires en plastique, tricot en fils de laine, mise en lumière

500 x 500 x 50 cm

VOLUME

Maison fantôme #1, 2022

Maquette, pieds bois et plâtre, mousse brodée

h : 119 x 60 x 46 cm

Maison fantôme #2, 2022

Maquette, pieds bois et plâtre, mousse brodée

h : 114 x 55 x 42 cm

Maison-fantôme #3, 2022

Maquette, pieds bois et plâtre, mousse brodée

h : 139 x 42 x 42 cm

Maison-fantôme #3, 2022

Maquette, pieds bois et plâtre, mousse brodée

h : 115 x 60 x 45 cm

Carotte Éternité, 2022

Simili-cuir et tissu, fermeture éclair

160 x 25 cm

Mousses, 2022

Tapiserie laine, formats variables

Mélanie Maura, *Maison rose*, 2022, huile et acrylique sur toile, 190 x 190 cm

Mélanie Maura, *Moulin*, 2022
Aquarelle sur papier – 30 x 40 cm

Mélanie Maura, *Presse-chou*, 2022
Vannerie et fil de laine croché - Diam : 22 cm, H : 15 cm

COMMISSARIAT D'EXPOSITION

Musée de Gajac

Hélène Lagès – Directrice Pôle Patrimoine Historique – Archives/Musée

Marlyse Courrech – Responsable du Musée de Gajac

Chantal Borredon – Médiatrice culturelle

AUTOUR de L'EXPOSITION

Vernissage le 20 janvier à 18 h

Ateliers d'arts plastiques

Animés par **Mélanie Maura**

les mardis et jeudis 7, 9, 14 et 16 février, 14 h 30/16 h 30

Animés par **Sophie Bar**, plasticienne

les mardis et jeudis 11, 13, 18 et 20 avril, 14 h 30/16 h 30

Annette de Léos Carrax, 2021

Projection du film en partenariat avec le Cinéma L'Utopie, le 11 mars à 17 h 30

Le jouet dans l'art, se jouer de l'art

Conférence

Par **Emma Cochereau**, étudiante en Histoire de l'art,

suivie d'une :

Performance sonore, *Circuit bending*, par **Alex Lefaix**, musicien/plasticien
bidouillage électronique

à partir de jouets sonores, le 22 avril à partir de 17 h 30

Visites commentées

par **Mélanie Maura** et le **service médiation du musée**, groupes adultes et scolaires
sur réservation.

Renseignements/réservations

Tél : 05 53 40 48 00 ou

Marie-Chantal Borredon

mc.borredon@mairie-villeneuveurlot.fr

CONTACTS PRESSE

DIRECTION DE LA COMMUNICATION

Mairie de Villeneuve-sur-Lot
musee@mairie-villeneuveurlot.fr
Tél : 05 53 40 48 00

TARIFS

Plein tarif : 5 €
Tarif réduit : 3 € (sur présentation d'un justificatif)
Gratuité (sur présentation d'un justificatif)

HORAIRES

Fermeture hebdomadaire : lundi
Horaires d'hiver, de novembre à mars :
du mardi au vendredi 10 h/12 h et 14 h/17 h, samedi et dimanche : 14 h/17 h
Horaires d'été, d'avril à octobre :
du mardi au vendredi 10 h/12 h et 14 h/18 h, samedi et dimanche : 14 h/18 h
Fériés : fermé le 25/12, le 1/01, le 1/05, Pentecôte

Abonnez-vous à la page facebook.com/Musée de Gajac pour suivre toutes nos actualités en ligne !

Musée labellisé Musée de France, contrôlé par la Direction des Musées de France

Musée climatisé accessible aux personnes à mobilité réduite

PARTENAIRES

Institutions : la Direction des Musées de France, la Direction régionale des Affaires culturelles, Région Nouvelle-Aquitaine, le Conseil départemental de Lot-et-Garonne
Association : Association des Amis du Musée