

TOSCA DOSSIER DE PRESSE 2010

EXPOSITION PETIT CARREAU A SAINT FONTS
BIBLIOTHEQUE ROGER MARTIN DU GARD
26 avril 22 mai 2010

*PETIT CARREAU
ou l'aventure singulière
d'un modeste carreau de céramique
promis à un riche avenir*

Pourquoi la céramique est-elle bleue et blanche en Hollande, au Portugal et en Chine ? La réponse se trouve dans le livre et dans l'exposition avec bien d'autres révélations sur l'histoire merveilleuse de la céramique, où *Petit carreau* célèbre le génie de cet art populaire qui sut recycler ses nombreuses influences.

Petit carreau, héros de l'histoire, invite les enfants à partager légendes, créations et découvertes sur un mode à la fois fantaisiste et précisément documenté. Livre de bord et de curiosités, carte de géographie, bestiaire, chef d'œuvre et jeux nous mènent sur le parcours du voyage qu'il fit aux confins des mondes connus, à l'époque des Grandes Découvertes.

Petit carreau est une exposition itinérante née de l'élaboration du livre jeu éponyme, Tosca, l'auteur qui est aussi l'illustrateur établit un parallèle entre le carreau, d'argile et de carton, deux matériaux épidermiques, modestes et très usuels, aptes à produire l'émerveillement. Les animaux jaillissent du bestiaire historique de l'azulejo portugais et deviennent sculptures. C'est le potentiel volumétrique du carton qui réalise la mutation des images de cette histoire de l'art ludique en relief et en rondes-bosses.

Expositions *Petit carreau*, 2 formats : *Petite expo et Grande expo*
Livre-jeux *Petit carreau* : texte & illustrations Tosca,
Edition bilingue français portugais / Chandeigne, octobre 2008.

T : 01 44 24 04 56
Tosca.sm@wanadoo.fr

SOMMAIRE

- 1 L'EXPOSITION
- 2 AUTOUR DE L'EXPOSITION
- 3 LE LIVRE
- 4 TOSCA ET LE CARTON
- 5 RECEPTION DE L'EXPOSITION ET ARTICLES

1 L'EXPOSITION PETIT CARREAU

LE PROJET ARTISTIQUE

L'exposition *Petit carreau* révèle la nature commune de la céramique et du carton.

La perception du carreau vernissé et l'état brut de la terre font inversement écho à la sophistication du processus de fabrication du carton et à son aspect brutal. Le travail de l'artiste s'attache à jouer avec la derme et l'épiderme des matériaux.

Azulejo (petite pierre plate) de forme carrée, archétype et symbole, rendu précieux par l'art du céramiste, rencontre le carton dans un détournement poétique voulu par l'artiste.

Le livre en cours de fabrication est le support d'un va et vient entre la peau et la chair des matériaux.

l'expérimentation physique du voyage de l'azulejo se fait au rythme de la construction matérielle du livre.

L'exposition plonge dans un univers de découvertes historiques, oniriques, tactiles et visuelles.

LE DISPOSITIF

L'exposition *Petit carreau* dans son intégralité, présente des techniques, des lieux, des figures et des symboles, scénographiés sur un espace de 60 m².

Sculptures, bas-reliefs, découpages et dentelles de carton, croquis, illustrations originales finalisées, jalonnent le voyage.

La technique et l'univers de l'auteur sont ainsi déployés et parcourus sous l'angle le plus propice à induire la créativité autour de l'objet livre et du matériau carton.

Dossier complet du projet adressé sur demande par mail.

LE PROJET PEDAGOGIQUE

L'exposition rend accessibles à tous les publics les processus de création et de fabrication du livre.

C'est un outil de connaissance des techniques artistiques.

Un outil d'approche de l'histoire de l'art par la géographie du voyage.

Un moyen d'approche des techniques ancestrales confrontées aux techniques contemporaines de la céramique dans différents pays.

C'est un outil de connaissance de mythes et légendes.

L'exposition matérialise les emprunts et partages en acte dans la création, à l'instar de l'azulejo, art exemplaire qui recycle ses sources et les cite.

L'exposition montre une pratique ludique et un peu irrévérencieuse, laissant place à un autre regard sur les valeurs et les codes de l'art.

L'exposition itinérante *Petit carreau* projette de refaire le voyage du héros de l'histoire et d'aller aussi loin que possible sur la route des épices.

2 L'EXPOSITION MODE D'EMPLOI

3 approches de l'exposition sont proposées

Le chemin des Matériaux et techniques : l'exposition est un chemin de traverse où se rencontrent les utilisations et les savoir faire de la céramique et du carton, de la tradition à la modernité. C'est le moyen de s'interroger sur les matériaux et les métiers > packageur, designer, illustrateur, carreleur et aussi des usagers.

Le chemin de la géographie : l'exposition est l'occasion de questionner la représentation des continents et des pays : approches scientifiques, invention de la géographie, navigation, cartographie, récits de voyages, approche de l'autre...

Le chemin du bestiaire : Cette approche de l'exposition est celle du récit et de l'écriture, elle est plus particulièrement destinée un jeune public ; place aux conteurs qui rapportent les aventures extraordinaires du bestiaire présenté dans l'exposition.

L'exposition propose une rencontre physique avec l'univers de l'auteur.

La circulation se fait du croquis à la couleur, à la matière et au volume, librement, et révèle le processus de création. Les pièces exposées sont des outils mis à disposition du regard. Ils ont pour but de donner l'envie d'entrer au cœur de l'histoire et donnent les moyens de rester durablement en contact avec les multiples entrées proposées par le livre et d'inciter à une création personnelle.

Une fiche parcours libre pour jeunes visiteurs, et une fiche pour adulte / accompagnateur, des ateliers et des visites rencontres avec l'auteur sont proposés avec l'exposition.

ACTIVITE, ATELIERS ET RESIDENCE

Des ateliers de dessin, couleur, volume carton, à la carte sont proposés autour de plusieurs thèmes induits par le livre et par l'exposition. Ces ateliers sont modulables, leur durée moyenne est de 2h30.

Des "rendez-vous arts plastiques", postés dans des enveloppes découvertes, proposent une préparation de la rencontre en atelier, au moyen de fiches pédagogiques et de petit matériel.

Une résidence, permettant de développer un projet plastique interdisciplinaire sur une année, avec une classe ou entre classes peut être élaboré avec des enseignants, un établissement, une région...

VISITES RENCONTRES AVEC L'AUTEUR

Sous forme explicative, exploratoire, tactile et ludique.

Après un premier tour rapide de l'exposition, les participants sont invités à circuler vers différents pôles déterminés par les hasards d'une pioche préparée par l'auteur.

Chaque élément tiré au sort : mot, matière, couleur, morceau de dessin etc, déterminera le circuit chaque fois différent de la visite et les échanges avec l'auteur.

Pour la préparation de la rencontre, voir le site de la Charte des auteurs (cf www.la-charte.fr/interventions)

PARCOURS LIBRE

Pour les jeunes visiteurs et pour les plus grands, un parcours libre rédigé est proposé afin de guider l'observation et de répondre à quelques questions.

3 LE LIVRE

Azulejo, petit carreau de céramique est le héros inattendu au bout du monde.

Sur la route des épices, vers l'Orient, il est le compagnon des marchands et des navigateurs en quête de

richesses et de découvertes. Il est présent partout, petit et discret, glissé dans une poche ou dans une bourse, il a beaucoup vu et beaucoup retenu.

Le livre présente le petit azulejo de façon sympathique, tel un personnage qui raconte en voix off le parcours initiatique qui fit de lui le principe fondamental de la céramique ornementale portugaise.

Observateur curieux et avisé, azulejo recueille sur son carnet de voyage ses impressions, anecdotes et dessins d'animaux familiers, sauvages ou fantastiques ; il crée ainsi un bestiaire fantaisiste qui nourrit son rêve d'une grande œuvre de céramique qu'il projette de réaliser pour fêter son retour chez lui

UN LIVRE D'ARTISTE POUR LES ENFANTS

Petit carreau, héro de l'histoire, invite les enfants à partager légendes, créations et découvertes sur un mode à la fois fantaisiste et précisément documenté. Il ouvre son livre de bord et de curiosités par une carte de géographie, puis un bestiaire, un chef d'œuvre et des jeux nous mènent sur le parcours du voyage qu'il fit aux confins des mondes connus, à l'époque des grandes découvertes.

Petit carreau est un livre parle de la force de l'inspiration. En cela, il est exemplaire d'une démarche créative qui mêle et recycle ses influences.

Le bestiaire permet de décliner les principales techniques de l'art de l'azulejo et montre différents animaux présents dans l'expression artistique des pays parcourus.

Le carton découpé sert une lecture ludique de l'azulejo dans la réalisation des images.

Le carton est présent tactilement, dans les jeux proposés aux jeunes lecteurs, qui pourront eux aussi manipuler des petits carreaux.

L'auteur qui est aussi l'illustrateur utilise le carton pour réaliser toutes les images du livre,

Le livre-jeu *Petit Carreau* constitue une synthèse des techniques employées par Tosca dans son travail d'illustrateur et de sculpteur.

Petit Carreau est représentatif de son univers créé depuis plus de dix ans et donne la place d'honneur au carton découpé et peint.

Il n'existait à ce jour aucun livre destiné à la jeunesse sur ce thème, en français ou en portugais.

L'azulejo se signale de ce fait comme un sujet neuf, particulièrement attractif sur de nombreux points :

Son exubérance, la diversité de ses sources d'inspiration, la permanence remarquable de son utilisation et la richesse des échanges culturels.

L'OBJET LIVRE

Le livre est un album cartonné, format à l'italienne 28 cm x 21 cm.

Il contient :

Une carte géographique du monde à l'époque des Découvertes,

Un bestiaire, qui présente l'ours, le sanglier, le chien, le lapin, le cerf, le lion, le rhinocéros, l'éléphant, l'oiseau, le perroquet, le papillon, le singe, le chat, le poisson, la sirène, le dragon, le cheval, l'âne, la girafe, le léopard.

Trois pages de jeux morcelables en jetons, cartes et carreaux, proposant des pistes de manipulations non didactiques, pour une utilisation libre des éléments et des informations rencontrés dans le livre

Un volume à construire, soit une petite maison portugaise à décorer d'azulejos, permettant de ranger les pièces de jeux.

Editions Chandeigne, octobre 2008

Tirage : 3 000 exemplaires en français et 3 000 exemplaires en portugais

4 TOSCA ET LE CARTON

Tosca étudie le dessin et la gravure à l'école des Beaux arts de Paris dont elle est diplômée, puis enseigne les arts plastiques dans les écoles et au Musée des arts décoratifs.

Elle travaille pour la presse spécialisée comme rédactrice et reporter, dessine pour la porcelaine et le textile, conçoit des volumes pour le packaging.

Elle travaille les matériaux mats et poreux, les papiers recyclés, le carton, privilégie le dessin et le contraste, les techniques mixtes où figurent le crayon de couleur, le pastel, et le découpage. Dans ses réalisations qui touchent souvent à l'enfance, on rencontre le volume, l'ornement, les personnages et les costumes, le plaisir de l'esquisse et de l'éphémère. Le livre jeux "Petit carreau" constitue la synthèse des différentes techniques qu'elle emploie, pour l'illustration et le volume.

En 2009, elle collabore à plusieurs reprises avec le TMP qui la sollicite pour la réalisation de marionnettes géantes lors de la BIAM, biennale internationale des arts de la marionnette.

En 2008, le livre "Petit carreau" dont elle est l'auteur est édité aux éditions Chandeigne.

Petit carreau est représentatif de l'univers qu'elle a créé depuis quinze ans et donne la place d'honneur au carton découpé et peint. Le livre sera le support d'une création plastique et l'origine de sa troisième exposition itinérante.

En 2006, avec la médiation culturelle, elle travaille dans des domaines qui lui sont chers tels les arts populaires à la Halle St Pierre et au Théâtre de la Marionnette de Paris (TMP).

En 2004, elle conçoit l'exposition itinérante "Carton Roi", présentée à quatre reprises en région parisienne et en province.

Dans les années 1990, elle crée ses premières illustrations pour la presse et l'édition, jeunesse et adulte, et travaille le volume pour l'événementiel.

Elle réalise des sculptures en carton qui seront présentées en Europe et en Chine dans le cadre de l'exposition "Louis Vuitton et l'Opéra".

La Poste, Arianespace (2009), Les champagnes Pommery et Veuve Clicquot, Cartier international ont eux aussi fait appel à son regard et à sa maîtrise du carton.

LE CARTON

Utilisé pour des mises en volume rapides et précises, le carton s'est révélé une mine de recherches, un support d'une très grande variété. Maniable, familier et léger. Il est propice aux détournements, et permet la sophistication, toutes pistes explorées à partir de cartons de récupération ou de feuilles impeccables fraîchement manufacturées, issues de la technologie la plus sophistiquée.

À PROPOS DE CARTON EN 2007

> TOSCA PLASTICIENNE ET ILLUSTRATRICE

... Le carton, matériau si usuel, modeste en apparence, se révèle divers, sophistiqué et suscite le ravissement.

Son contact sensible joue un rôle important dans la sympathie qu'il inspire, il est aussi extrêmement photogénique.

J'ai rencontré le carton à l'occasion de mon travail de plasticienne et je l'utilise sous ses nombreux aspects depuis plus de quinze ans : découpage, volume, parfois pour l'illustration, essentiellement dans la réalisation de projets liés à l'univers du luxe.

Ces diverses expériences ont permis une véritable rencontre et le carton est devenu Mon Matériau, une source d'expérimentation et d'inspiration continue. Il constitue une véritable identité.

J'ai conçu en son honneur l'exposition itinérante Carton Roi en 2004. La rencontre avec Le Matériau Idéal n'est pas fortuite, le carton m'a conduite vers une expression tout à fait personnelle, au travers de ses caractéristiques, tant dans la virtuosité que dans l'intériorisation et dans l'éphémère.

Je cherche de plus en plus, au-delà de l'exploit technique et de la perfection d'une finalisation voulue par les différents secteurs qui ont fait appel à moi, à tirer parti de cette richesse.

À PROPOS D'AZULEJOS EN 2008

> TOSCA POUR "EN VUE" LE MAGAZINE DE PARIS BIBLIOTHEQUES

Azulejo : petit carreau d'argile émaillé, emblématique de l'art du Portugal qui semble contenir le ciel dans son nom et parle de joie et de vigueur bien plus que de douceur nostalgique.

Compliment : C'est à Lisbonne que pour moi, les clichés ont volé en éclats. Lisbonne, fado, sardines, porto et azulejos... moquerie facile ou ignorance feinte, du charme jeté sur le promeneur par la somptueuse céramique portugaise, omniprésente sur les murs de la ville.

Ne craignons pas les superlatifs, ils s'accordent à cet art de la rue qui compose pour elle un épiderme lustré, offert au passant dans un vertigineux mélange d'ostentation et de naturel.

La beauté des panneaux d'azulejos est une explosion de joie au soleil, un mystère dans l'ombre ; elle frappe d'incrédulité autant que d'émerveillement ; c'est une immersion.

Dessin : à circuler au cœur de ces décors, de ces ornements en trompe-l'œil, l'illustratrice que je suis retrouve la joie du dessin qui se joue du réel et fait parler les murs. Elle ravive un souvenir d'enfance lié aux séduisantes images surdimensionnées des affiches de publicité.

La céramique fait parler les murs en blanc, bleu et jaune. J'ai envie de leur répondre.

Magie : Ici la main qui dessine est partout, elle trace, découpe et recompose les espaces, elle crêt l'illusion, varie les styles, affiche les codes, selon les modes qui se succèdent.

La muraille se révèle par la splendeur et le décor lui enlève en même temps toute matérialité. Ainsi, en dépit du foisonnement, des pans entiers de la ville s'allègent et le ciel descend sur terre.

5 ACCUEIL DE L'EXPOSITION

Depuis l'origine du projet, l'intérêt pour le livre, puis pour l'exposition se sont confirmés.

Le livre mis à l'honneur par différents lieux a occasionné, invitations, rencontres, signatures et ateliers. L'exposition en cours d'élaboration a été sollicitée pour présenter plusieurs illustrations originales et sculptures en carton, en avant-première.

EN FRANCE

Le goût des Villes et Paris bibliothèques : bibliothèque Glacière, Paris13e, octobre/novembre 2008

Carte blanche à Petit carreau, Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, novembre 2008

Étonnants voyageurs, 20e édition du festival de St Malo, exposition collective jeunesse, mai 2009

Un livre une exposition, programmation de L'exposition à St Cyr l'école, novembre 2009

Festival du livre de Lecture près de Toulouse, programme L'exposition en mai - juin 2010

Festival du livre de Saint-Fons près de Lyon, programme L'exposition en avril - mai 2010

AU PORTUGAL

Résidence pour la présentation du projet et ateliers, Institut Français de Lisbonne, janvier 2007
et lancement du livre en portugais, octobre 2008

Extrait d'exposition, médiathèque Garrett de Porto, décembre 2008 à février 2009 Extrait d'exposition, à la bibliothèque d'Espinho, près de Porto

La direction du livre au ministère de l'éducation (DGLB) diffuse le livre en bibliothèque et la casa de Leitura en fait la promotion.

EN BELGIQUE

Livre et enfance, présentation des jeux du livre par le Musée Royal de Mariemont à Saint Hubert en Belgique, juin - octobre 2008,

ARTICLES ET TEMOIGNAGES

FESTIVAL ETONNANTS VOYAGEURS SAINT MALO

30 mai -1er juin 2009
Palais du grand large, salle Vauban

Consacrée au thème des voyages, l'exposition jeunesse a rassemblé neuf artistes contemporains Travaillant pour l'édition jeunesse et ayant récemment publié un ouvrage. Évoquant un cabinet de curiosités, elle proposait au public un large choix d'expressions : gravures sur bois, pointes sèches, linogravures, aquarelles, encres, cartes à gratter, sculptures de carton...

Privilégiant le carton dont elle use avec une grande dextérité et originalité, Tosca a enchanté le public avec ses sculptures et tableaux évoquant l'azulejo portugais. Elle a également assuré trois ateliers, emmenant les enfants à la découverte de son univers et du livre, par elle conçu et écrit :

" Petit carreau ou l'aventure singulière d'un modeste carreau de céramique promis à un riche avenir ",
Editions Chandaigne 2008

Lénaïck Durel
Directrice des expositions du festival

Avant première de l'exposition, à l'occasion du "Goût des villes", manifestation orchestrée par Paris Bibliothèques à l'occasion de la présidence française de l'Europe

L'exposition "Petit carreau Azulejo" a été exposée à la bibliothèque Glacière en octobre et novembre 2008. Elle a rencontré un vif succès auprès du public de tous les âges. Les enfants, les tout petits, comme les plus grands et même les adolescents ont exprimé leur admiration, ils étaient même fascinés. Les groupes scolaires se sont attardés presque systématiquement à la contempler. Les adultes ont posé beaucoup de questions. Certaines personnes se sont déplacées spécialement pour voir l'installation qui était annoncée dans le journal " En vue" et ils n'ont pas été déçus. Les bibliothécaires, eux, l'ont trouvée particulièrement réussie, alliant une grande qualité esthétique et une originalité, dans la création comme dans la présentation. L'atelier a regroupé dix enfants entre neuf et douze ans. L'objectif était de réaliser un objet en carton, sur le modèle de ceux exposés dans la bibliothèque. La séance qui devait durer deux heures s'est prolongée bien au-delà de la fermeture de l'établissement. Tout s'est très bien passé et les enfants, ravis, ont pu repartir avec leur création.

Monique Lancel
Responsable de la section jeunesse de la bibliothèque Glacière

MAIRIE DE PARIS
BIBLIOTHEQUE GLACIERE
132, rue de la Glacière
75013 Paris
Tél. 01 45 89 55 47 - Fax.01 45 80 32 21

Saison Culturelle Européenne

Dans le cadre de la saison européenne mise à l'honneur par la ville de Paris de juillet à décembre 2008, la bibliothèque Glacière et Paris Bibliothèques se sont associés à l'événement en mettant en valeur du 10 octobre au 29 novembre 2008 le livre *Petit carreau* des éditions Chandeigne et l'exposition *Un petit carreau... azulejo*, de l'artiste et auteur Tosca.

L'exposition d'illustrations originales et d'objets en volumes a été exposée dans l'ensemble de la bibliothèque et a connu un réel succès. Le public (adultes et enfants) a pu apprécier la qualité et la beauté des originaux et le travail du carton mené par l'artiste.

En écho à l'exposition présentée à la bibliothèque, l'artiste et plasticienne Tosca a proposé un atelier pour les enfants. Cet atelier a rencontré un vif intérêt tant du côté des participants que des bibliothécaires ; Les jeunes de 9 à 12 ans ont réalisé un objet en carton sur le modèle de ceux exposés et réalisés par Tosca.

La séance devait durer deux heures, elle a duré un peu moins de trois heures ;

Concernant la communication, Paris bibliothèques a décidé de mettre en avant l'exposition et le livre en titrant la Une jeunesse du programme/ magazine *En Vue* (tiré à 30 000 exemplaires) ainsi que dans un tiré à part *Le goût des villes* (tiré à 15000 exemplaires)

Nous soutenons et apprécions le magnifique travail de l'artiste Tosca ainsi que sa disponibilité à s'adapter aux bibliothèques.

Jean-Claude Manso
Administrateur

PARIS BIBLIOTHEQUES
10 rue de Clichy - 75009 PARIS
Tél. 01 44 78 80 50 - Fax. 01 44 78 80 55

"Exposition Petit Carreau"

Ou l'aventure singulière d'un modeste carreau de céramique promis à un riche avenir

SAISON CULTURELLE 2009 - 2010, SAINT CYR L'ECOLE
DANS LE CADRE DE " UN LIVRE, UNE EXPO ", THÉÂTRE GERARD PHILIPPE
du mercredi 18 novembre au mardi 1er décembre 2009

Voilà bien une curieuse histoire que celle de ce simple petit carreau de terre cuite, il embarque sur un navire, vers la route des épices et de la soie.

Il est compagnon des marchands et des navigateurs en quête de richesses et de découvertes.

Il est présent partout, petit et discret, et s'enrichit avec bonheur de tout ce qu'il voit sur mer et sur terre.

Il mémorise, cultive son goût et modifie son aspect au contact de ce qu'il voit, des arts, des modes, des héritages et des légendes des pays traversés.

A partir d'un livre en forme de bestiaire réalisé par Tosca plasticienne et illustratrice, cette exposition nous transporte dans l'univers de l'azulejo et de la céramique et démontre d'une belle façon comment l'on crée et comment se développe un art, comment la création est échange et se nourrit de tout.

Tosca, artiste associée au T.G.P cette saison, met en œuvre dans le hall et la mezzanine du Théâtre une promenade- exposition qui , en donnant la parole à un petit carreau de faïence, emmène le spectateur très cartonné de cette plasticienne atypique.

Silvio Pacitto
Directeur du Théâtre Gérard Philippe

