

Portfolio

Alves Charlotte

charlottealveslatelier@gmail.com

<https://www.charlottealves.FR/>

Vue de l'exposition « un trou dans le sable » chez Arte à Strasbourg, du 05 juin, au 14 juillet 2024.

Un Trou dans le sable

Exposition du 5 juin au 14 juillet 2024

Accompagnée par la commissaire d'exposition Leïla Couradin.

L'exposition «Un trou dans le sable» de Charlotte Alves, pensée spécifiquement pour l'espace de l'atrium d'ARTE, nous invite à chausser les bottes d'un mystérieux félin, et à entrer dans un univers aquatique séduisant.

Pensé comme un aquarium merveilleux, l'espace est transformé en un paysage sous marin peuplé de crabes, de murènes, de méduses, de crevettes et de bancs de poissons scintillants. Sommes-nous le gracile chat viverrin aux pattes palmées, d'Asie du sud-est, vivant dans les marais ou les mangroves ? Irrémédiablement attiré·e·s par les délicieux poissons de cet aquarium, nous nageons dans l'espace, comme à la découverte des parures sophistiquées de leurs corps. Ici des perles ou des sequins, du velours, de l'organza, ou de la dentelle. À l'image de l'atelier de l'artiste, l'installation suscite de multiples rencontres entre les matériaux ; des associations de tissus souples et de céramiques rigides, de couleurs chatoyantes et de tulles quasi translucides.

Comme souvent dans le travail de Charlotte Alves, nos corps interagissent avec ceux des créatures fantastiques de son bestiaire. Evoluant dans ce monde coloré, nous glissons d'une île à l'autre, frôlant les récifs, ses algues et ses anémones. La lumière, filtrée à travers les pans de mousseline, sublime les formes étranges de cet environnement total. Les différents éléments de la faune et la flore sont réinterprétés par l'artiste qui en propose une lecture surnaturelle, pouvant évoquer à la fois la haute couture et les contes fantastiques, les mythes ancestraux et le cabaret. L'exposition nous transporte définitivement ailleurs, vers des mondes habités par des êtres magiques et polymorphes.

Si l'univers de Charlotte Alves rappelle celui de l'enfance, il convoque aussi les pratiques d'artistes contemporaines, comme les costumes de poissons d'Aline Bouvy, les compositions textiles colorées d'Ulla Von Brandenburg, ou les contes psychédéliques de Marnie Weber. Eminemment actuel, son travail permet de créer un dialogue sensible entre la culture populaire dont l'artiste s'inspire, et des références puisées dans l'histoire de l'art, qui façonnent notre imaginaire collectif.

Un trou dans le sable est une grande fête carnavalesque, une parade joyeuse où les personnages semblent danser, animés par le mouvement discret de l'air ; du sol au plafond, les mollusques et poissons virevoltent et nous entraînent dans un irrésistible tourbillon.

Leïla Couradin

Vue de l'exposition *La Relève 6, Énergies* - dans le cadre du festival *Parallèle 14* en coréalisation avec *art-cade*, galerie des grands bains douches de la Plaine et le Château de Servières à Marseille.

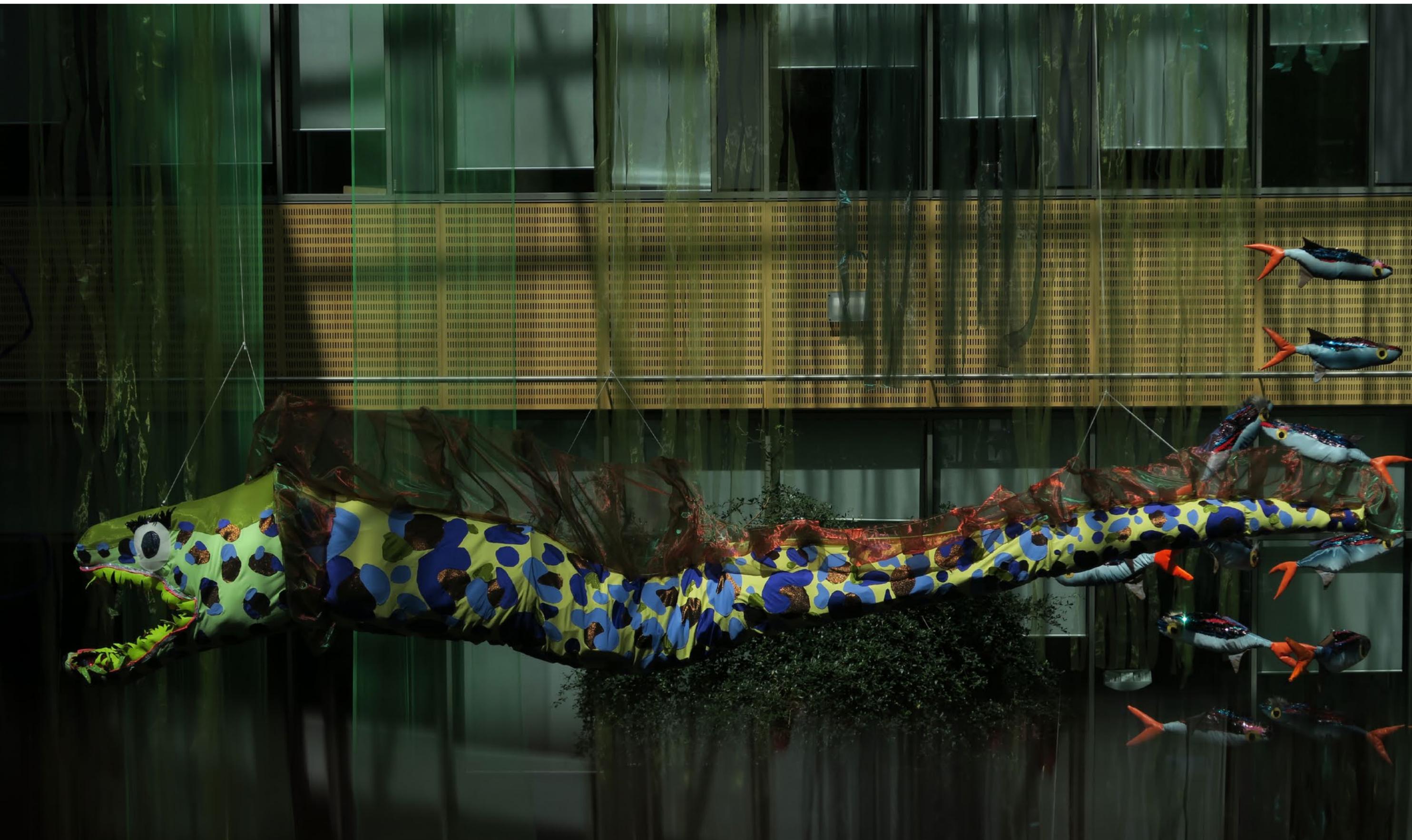

Sully, laine feutrée, cuir, laine, tissus fourrure, perles, strass, sequins, bois, 1m50 par 1m50, janvier 2024.

Sully

Ces deux pattes monumentales, comme des bottes abandonnées par un félin géant, nous accueillent dans l'exposition et nous plongent dans un conte fantastique en trois dimensions. Jouant avec les différents temps de lecture de l'oeuvre, l'artiste nous invite à passer du macro au micro, à véritablement plonger dans les matières pour en découvrir les moindres détails. Cette oeuvre, comme plusieurs autres dans l'exposition, est réalisée en laine feutrée, une technique traditionnelle plébiscitée par Charlotte. Elle achète la laine de mouton brute, la teint elle-même, avant de la travailler et d'y ajouter des détails brodés, des perles et sequins, comme pour créer une multitude de paysages miniatures scintillants à explorer.

Marylène

Ondulant au dessus de nos têtes, une murène de près de cinq mètres nous observe. Celle-ci est une ré-interprétation d'une oeuvre plus ancienne, qui présentait déjà un motif léopard. Ici encore, des matières radicalement différentes se rencontrent sur le corps de ce poisson anguilliforme : ses gencives sont en latex, ses lèvres en strass, ses dents en cuir... Véritable soliste d'un cabaret, Marylène mène la danse depuis le centre de la scène.

Tissus divers, tuyau plastique, inox, ruban perlé, cuir, paillettes
470X60X20 2024.
©Texte, Leila Couradin

Les Jacques

Avec leurs yeux en boules à facettes et leurs cils en boa de plumes, les trois Jacques – nommés d'après le personnage de Jacques dans Le monde de Nemo – sont les crevettes disco et burlesques du bestiaire de cette exposition. Portant un prénom humain, elles sont personnifiées avec humour. Leurs corps sont dessinés puis mis en volume d'après une image de profil, laissant supposer les mouvements multidirectionnels de ces décapodes.

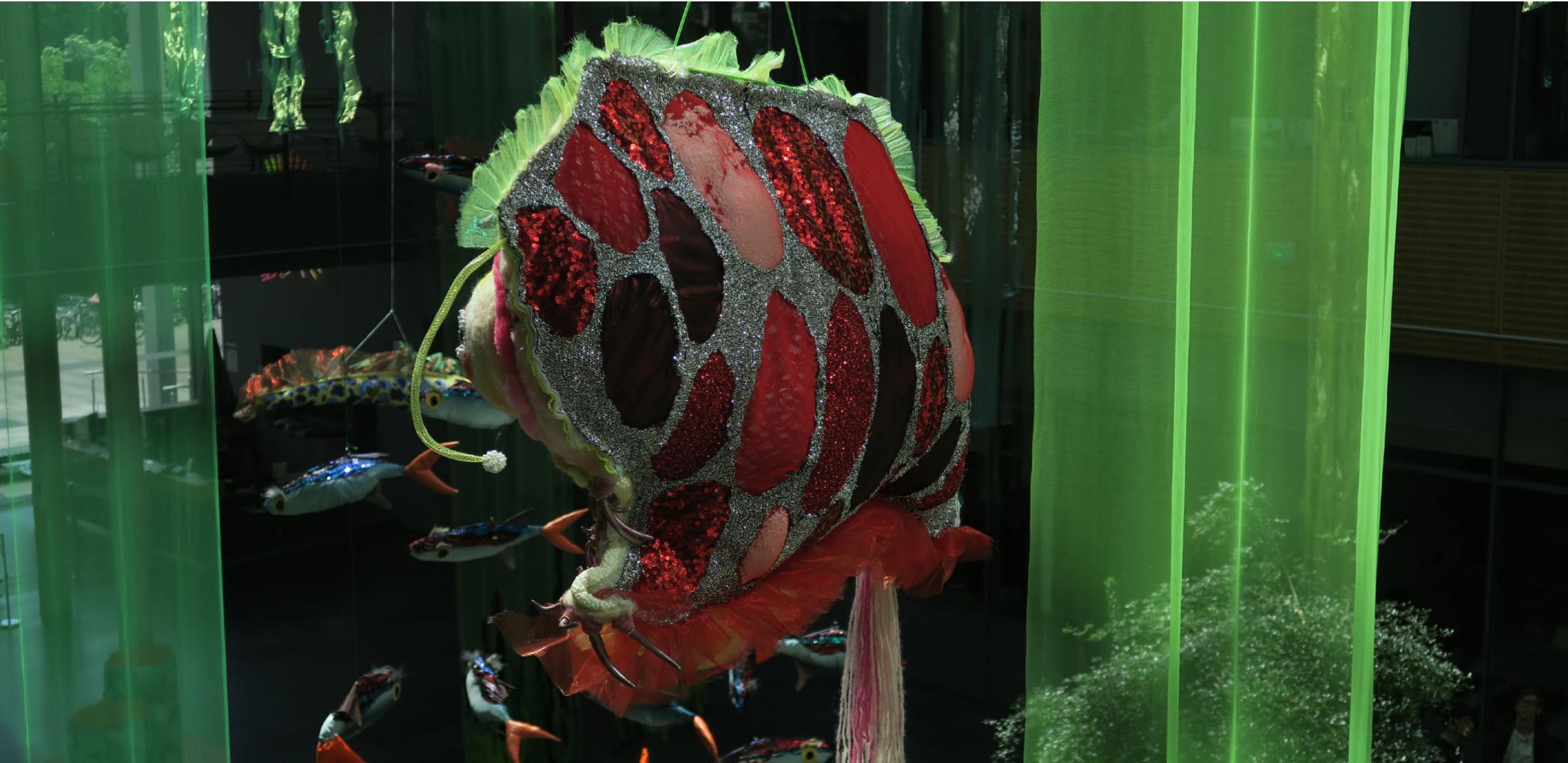

Taffetas, néoprène, simili cuir, plumes, perles, tissus divers, boules à facettes, strass 160X140X15 2024.
©Texte, Leila Couradin

Bleenie

Ce poisson en volume est composé de deux faces aux ambiances très contrastées. La première, aux tons pastels, rappelle la barbe à papa et autres guimauves, les doudous réconfortants et monstres gentils de notre enfance. La seconde, aux couleurs plus acides et métallisées, rouge et argent, nous inquiète davantage. Un jeu de transparence des matières s'opère pour nous permettre d'apercevoir l'intérieur de cette créature qui suscite de multiples narrations, comme la plupart des oeuvres de Charlotte Alves. Le titre de cette oeuvre, qui évoque à la fois les toasts apéritifs et les petits poissons de roche, est inspiré par la scène finale du film d'animation Le monde de Nemo, pendant laquelle un petit poisson supposément inoffensif avale une dangereuse baudroie lumineuse.

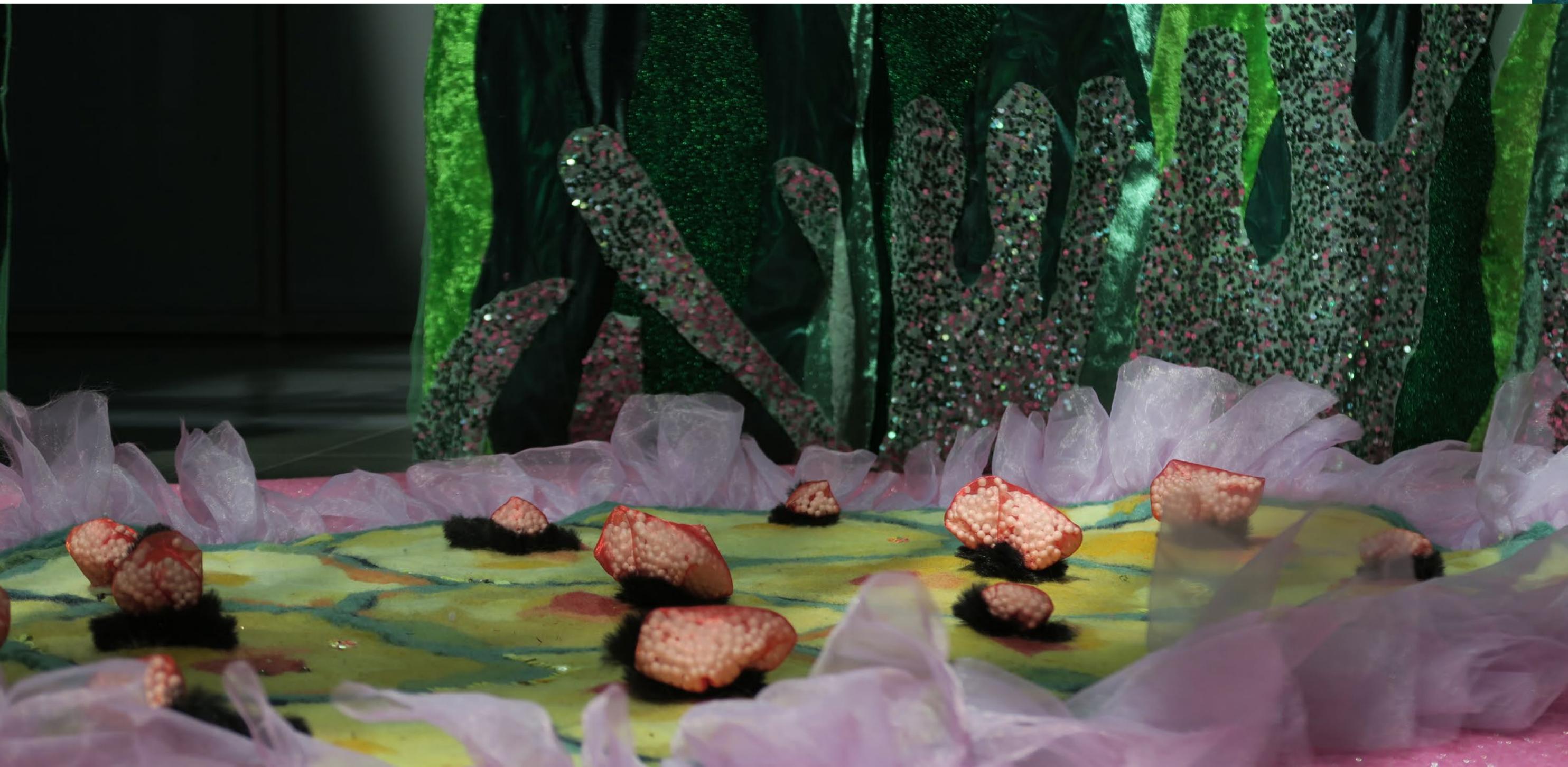
Iaine feutrée, organza, laines, sequins, pâte à modeler, perles, porcelaine, 70x60x30, 2024.

©Texte, Leila Couradin

Pseudocerus

Inspiré des carapaces de tortues, ce tapis en laine feutrée présente des particularités étonnantes : il est couvert de petits amas de billes blanches, évoquant des oeufs de poissons, ainsi que de coccinelles, que l'artiste a récolté dans un lieu de résidence de création (Association Champ Libre, Jussat). Elle leur rend hommage en les intégrant avec minutie à cette oeuvre organique aux motifs rappelant des cellules. Impossible de savoir si nous sommes devant un animal à échelle un, ou si nous observons, à l'aide d'un microscope, un organisme invisible à l'oeil nu.

Ces deux pièces réalisées avec divers tissus, de la laine feutrée et des détails en broderie numérique s'apparentent à d'étranges mollusques colorés. Amplement inspirée par les formes et les couleurs qu'elle observe dans les paysages naturels terrestres ou aquatiques, Charlotte en propose diverses interprétations aux couleurs pop. Ici encore, la question de l'échelle se pose devant ses êtres non identifiés. Les pattes de Ed, finement sculptées en porcelaine, insistent sur la préciosité de ces « personnages » qui semblent sortis tout droit d'un joyeux défilé de haute couture subaquatique.

©Texte, Leila Couradin

Écho

Écho est une installation composée de plusieurs sardines en taffetas, velours, sequins et fourrures. Cherchant à retrouver l'effet de miroitement des écailles sous l'eau, l'artiste a eu un véritable coup de coeur pour un tissu sequin, à partir duquel elle a souhaité réaliser un banc de poissons comme une boule à facettes géante. Évoluant doucement au grès des mouvements de l'air dans l'espace, l'orientation de chaque sardine change sans cesse, comme pour se donner à voir de tous les points de vue.

Taffetas, velours, sequins, fourrures, fil de fer, 80x37x10 2024.

©Texte, Leila Couradin

Crabby

Perché sur un plongeur disproportionné, un étrange crustacé s'apprête à faire le grand saut. Différents tissus – de la laine, du satin – et des petites perles blanches sont cousues sur son corps en maracas. Une sérigraphie textile évoque le dessous d'une carapace de tortue, amplifiant nos doutes devant ce mystérieux crabe aux pattes en céramique.

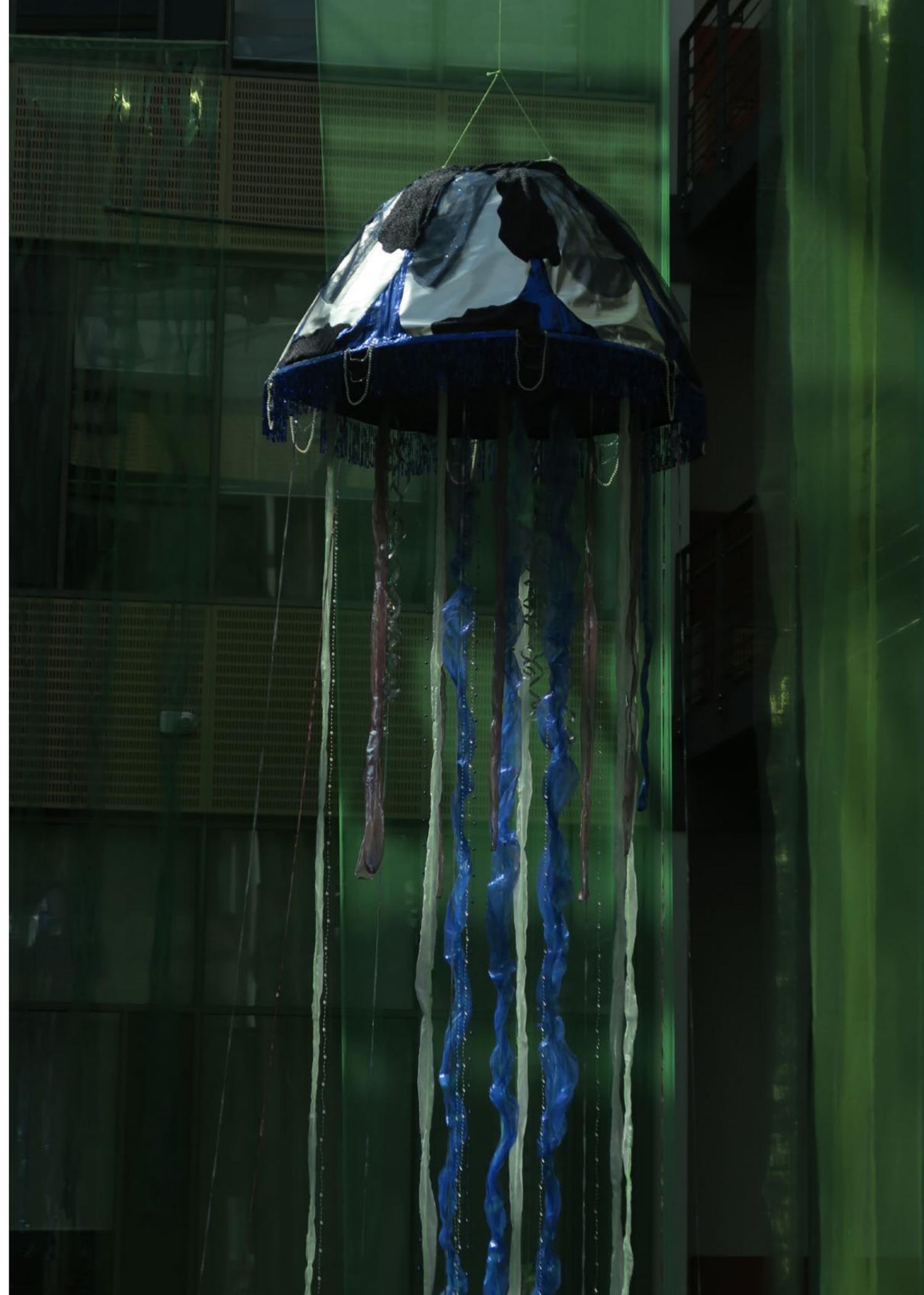
sérigraphie textile, maracass, perles, grès, plexiglass, bois, laine, tissus, satin ,peinture, résine acrylique, 150x50x30, 2021

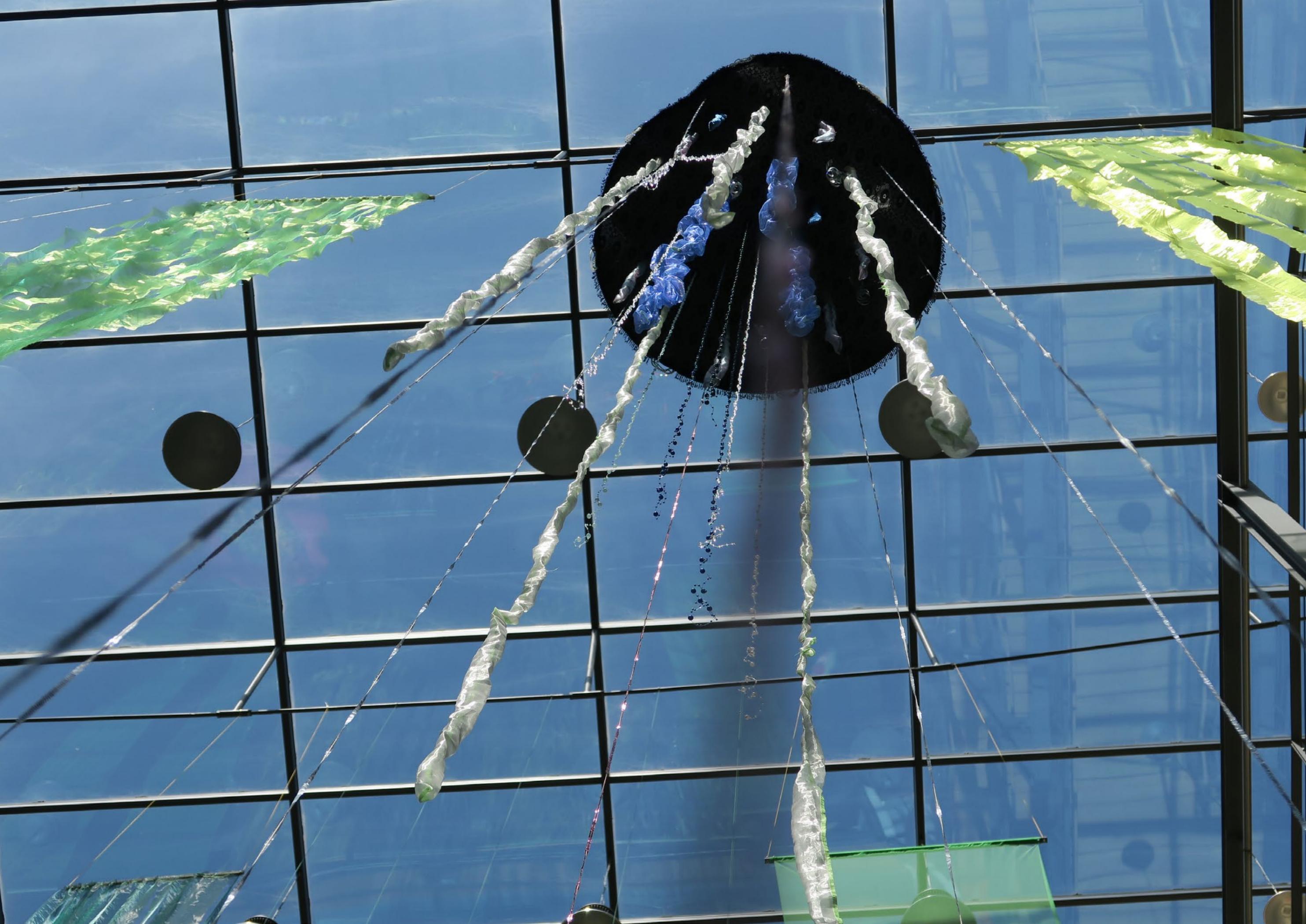
©Texte, Leila Couradin

Sparky

Malgré ses couleurs plus sombres que les autres personnages de l'exposition, la méduse Sparky capte quelques rayons de lumière grâce à des tentacules scintillantes. Comme toujours dans le travail de Charlotte, les détails quasi imperceptibles transforment notre lecture de l'oeuvre, nous invitant à nous en approcher pour en saisir toute les subtilités. Moins « cartoonesque » que les Jacques, il s'agit d'une présence silencieuse et poétique, qui habite l'espace de l'exposition avec grâce.

Pleure pas chaton

Cette pièce est une créature issu d'un monde parallèle. Le motif en laine feutrée s'inspire du pelage des félins entre le tigre et la panthère, des éléments de paysage se sont glissés dans son pelage pour y créer un motif mis en valeur avec des éléments brillants.

Comme une sorte de magicienne, je fabrique et choisis précisément chaque couleur, matière et texture. J'utilise des techniques de teinture partant à la fois de pigments et de plantes tinctoriales que je mélange et confronte pour donner vie à cette créature. Les techniques de broderies, strass et sequins, se mêlent à la technique de la laine feutrée. Il me plaît de détourner les atouts physiques qui caractérisent les félins, en les exagérant. Je l'ai recréer avec de la céramique que je confronte à des matières molles. Pensées comme une anecdote reconnaissable, les larmes apportent un élément de narration parmi tout ceux dissimulés dans le motif du pelage.
«Mais pourquoi pleure-t-il ?»

laine feutrée, céramique émaillée, laine, tissus, perles, strass, sequins, plumes, pâte à modeler, 1m50 par 2m, février 2022.

Grignoton

Grignoton est une créature faite de céramique, de laine feutrée et teinte de couleurs naturelles glanées.

En référence aux carpettes de cheminée, mais en exagérant les attributs propres aux félins et en jouant sur l'échelle et les matières, un espace de narration s'ouvre dans une dimension troublante.

Mais quel est cet animal magique-féerrique? entre la panthère et le tigre ?

La naturalisation d'une créature issue d'un monde parallèle ? De quelle planète vient cette espèce ? Est-elle en voie de disparition ?

Et puis il y a eu Grignoton, le chat farceur, venu si souvent chez moi, pendant le processus de fabrication de cette pièce. Reconnaissait-il en lui un complice ?

céramique émaillée, fils chenilles, laine feutrée, teinture naturelle millepertuis, indigo, cochenille, camomille, rumex, eupatoire, 430x340 mai 2021.

Biographie

Lorsque l'on pénètre dans mon atelier, la fête s'active et tout s'envole.

Les sculptures prennent vie au sein d'une installation carnavalesque. Elles forment un décor qui se construit sous nos yeux, d'où chacune d'elles émane une intrigante étrangeté. Elles sont les compagnons d'un voyage plein de couleurs, de vie, d'humour et d'absurdités. Elles sont à nos pieds, restent à portée de nos mains, à l'échelle de nos corps. Puis elles marchent, se carapotent, délaissent les socles et s'animent. Elles dialoguent, cohabitent et rendent possible toutes tentatives d'interaction.

Peu à peu les créatures enveloppent le public qui se retrouve à la fois dans et en dehors du décor.

Je l'invite à déambuler dans un monde que je fabrique comme Max nous invite au royaume des Maximonstres.

Dans ce monde, subsiste un état de malaise, de tension entre l'enfance et l'âge adulte comme dans les contes de fées.

M'inspirant de la culture populaire, je me nourris aussi des originalités de la faune et de la flore qui m'entoure.

J'utilise la notion de prosopopée qui consiste à faire parler et agir des êtres surnaturels, inanimés en leur donnant un corps, une âme.

Lorsque je viens piocher dans ma matériauthèque une interaction s'opère entre des jeux de matières, dure, molle, flexible, transparente ainsi que des jeux de couleur, fluo, brillante, holographique. Dans cette tambouille la couleur à une place importante, c'est un élément qui structure et participe à la narration. La magie s'opère lorsque je pars de la matière brute, la teint, la feutre, la tisse, la coud, la modèle. Alors une sculpture prend vie.

© Kheshia Hadda Boutera

Artiste plasticienne diplômée des beaux-arts de Limoges, Charlotte Alves vit et travaille à Marseille. Elle est résidente de l'atelier Fuite qui rassemble des artistes aux pratiques diverses et pluridisciplinaires. Son travail a été présenté dans différentes expositions collectives comme le salon Hybrid Art avec le centre d'art Fernand Léger, la Biennale de Mulhouse 023 organisée par la ville de Mulhouse et le Motoco, La Relève 6, Énergies, au Château de Servières dans le cadre de la 14e édition du Festival Parallèle. En 2022, elle a obtenu la bourse Matière Première décernée par Artagon. Elle a réalisé différentes résidences notamment avec le Frac artothèque Nouvelle-Aquitaine. En 2024 elle a été invitée par ARTE à réaliser une exposition individuelle intitulée «Un trou dans le sable» dans leur siège social.

« Son travail de sculpture et d'installation révèle une affinité toute particulière pour la mise en scène de créatures étranges très décalées, sortes de « peluche de compagnie » colorées qui s'activent et interagissent avec le public dans une ambiance festive et carnavalesque où s'opère un état de tension entre l'enfance et l'âge adulte. »

Alves Charlotte

charlottealvesatelier@gmail.com

Instagram : @chabricole

site internet : <https://www.charlottealves.fr/>

Expositions individuelle

A venir 2024 : 21 novembre, Exposition à la galerie municipale de la Garde à côté de Toulon.

2024 «*Un trou dans le sable*», Dans le siège social d'Arte à Strasbourg, accompagnée par la commissaire d'exposition Leïla Couradin.

Résidences

2023- Résidence scénosmose avec Bronte Scott à Coco Velten, Marseille

2023- Résidence de création, Association Champs-libre à Chanonat

2023- Résidence de création, à L'usine à Chateauroux, avec le soutien de la région centre-val de Loire

2021 - Résidence de création « L'été culturel et apprenant », Drac Nouvelle-Aquitaine, partenariat avec le centre social Vital de Limoges et le Frac Artothèque Nouvelle-Aquitaine

2020 - Résidence Teinture / Assistante de l'artiste Natsuko Uchino à MAGCP, centre d'art contemporain, Cajarc

2017 - Résidence production à l'Institut d'Artisanat et de Techniques de Meknès (céramique), Maroc

Parcours d'accompagnements

2022- 2023- Programme Curriculum Chromé, dédié à la professionnalisation des artistes auteurs. Accompagnement d'artiste, 2ème édition, Marseille.

Expositions collectives

2024 - *La relève 6*, dans le cadre du festival parallèle, Château de Servières Marseille.

2023 - *Mystérieuses forêts et contrées fleuries au royaume des milles étangs*, restitution de résidence, atelier de la poissonnerie, avec Inès Silbermann

2023 - *Brulures*, PAC OFF, Atelier Fuite. Marseille

2023 - Salon Hybrid Art à Port de Bouc

2023 - Biennale Mulhouse 023 à l'espace Motoco, à Mulhouse

2021 - Exposition, sortie de résidence, la croisière de l'art, Saint-Sulpice-Laurière, avec le Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine

2020 - Exposition collective Osaka 70, Galerie P38, Paris

2019 - «Elle rôdait il sentait l'odeur de la brique» Galerie Costantini, Millau

2019 - Exposition « souterraine » site tour de Bridiers à la Souterraine

2018 - Exposition « sortie de four » de l'École Nationale Supérieure d'Art de Limoges dans le cadre du Festival TERRALHA à St Quentin la Poterie

2018 - Exposition « Les Luddites » la grange Ussel

Bourses - Prix

2022 - Bourses, *matière première*, Artagon.

Expériences professionnelles-Stages-Workshops

2024 - Costumière pour le groupe de musique Poile & Paillette

2023-2024 - Soutien costume, cabaret Jean Moulin Rouge, Théâtre du non lieu Marseille

2023- 2024 - Réalisation de costumes pour le groupe de musique Poile & Paillette, Coco Velten, Marseille

2022- Réalisation scénographie, pour le groupe Do not Do, Café de danse Paris.

2022 - Soutien costumes, spectacle Mafiosas, Ludmilla Reuse Cie 2LA , Théâtre les Halles, Suisse

2016 - 2022 - saison, et remplacement, éducatrice spécialisée, Les Charmettes, Millau

2020 - Stage au 3e plateau du Frac Provence, Alpes côte d'azur

2019 - Assistante construction en scénographie au Théâtre de l'Union, Limoges

2018 - Participation au workshop, lithographie au Musée du Pays d'Ussel avec Xavier Antin, Ussel

2017 - Participation au workshop Workshop peinture avec Carole Manaranche.

2017 - Médiation au Musée de Millau

2016 - Assistante production de pièces avec Nicolas Momein

Formations

2021 - DNSEP art, Ensa Limoges

2018 - DNA, avec les félicitations du jury, Ensa Limoges

Interventions

2024 - Artiste intervenante en milieu scolaire, dans le cadre du projet les artinautes, avec le Frac PACA.

2024 - Artiste intervenante en milieu scolaire, atelier textile, collège Jean Rebier, dans le cadre du projet parcours avec le soutien de la DRAC Nouvelle-Aquitaine.

2020-2021- Artiste intervenante en milieu scolaire, atelier de photographie, école primaire Peyrat-de-Bellac, avec le soutien de la DRAC Nouvelle-Aquitaine.

2014-2015 - Enseignante d'art plastique en cour du soir, Rodez

Editions

Et si c'était ça l'atelier, novembre 2020 8 exemplaires, Ensa Limoges
Note de téléphone, imprimé en risographie, mai 2018, 15 exemplaires, Ensa Limoges
Bricole avec Bricolo, boîte de bricolage DIY, techniques mixtes mai 2018, 2 exemplaires, Ensa Limoges