Passeuse d'images

Andrée Cauderay (1949)

1. Un travail intime et quotidien sur le monde des images aspect affectif

L'artiste nous livre un souvenir d'enfant. Cet appel de mémoire place un contexte, une sensibilité un regard sur l'œuvre d'art.

«Lors des promenades en ville de Lausanne, je me souviens des statues de femmes, rondes et généreuses, nues et accessibles et de la frustration face à l'interdiction de grimper sur elles. Lors de l'installation en haut de l'avenue du Théâtre de la «dame de St-François» au beau nom de «Lausanne l'accueillante», œuvre de Milo Martin, j'avais échappé de la main qui me tenait fermement pour grimper et m'asseoir sur la généreuse poitrine de la dame nouvellement installée. Je fus rappelée à mon statut de petite fille sage qui ne doit pas toucher. Et pourquoi les sculptures de ces messieurs étaient-elles sur de si haut socles, si coincées et si carrées, qu'il n'était pas pensable d'aller leur tirer la moustache?»

Les questionnements de l'artiste sur les œuvres ont évolué , se sont affinés et se sont déterminés suite aux diverses expositions visitées, aux livres et images consultés et proposés par une époque.

A la biennale de Venise en 2005, pour la première fois deux femmes sont commissaires de l'exposition et de nombreuses femmes artistes sont exposées, ainsi qu'un groupe artistique féminin «les guérillas girls» (1)qui font l'ouverture de l'Arsenal : c'est une référence, une prise de conscience artistique qui met à jour le propos traité par Andrée Cauderay-Vuilleumier.

1. Les Guerrilla Girls sont un groupe d'artistes féministes radicaux fondé à New York en 1985 et connu pour créer et diffuser des affiches afin de promouvoir la place des femmes et des personnes de couleur dans les arts.
Leur première performance consista à poser dans les rues de leur ville d'origine des affiches décriant le manque de représentation de ces groupes sociaux dans les galeries et les musées. Au fil des années, leur activisme s'est étendu à la critique de Hollywood et de l'industrie cinématographique, de la culture populaire, des stéréotypes et de la corruption dans le monde de l'Art. En 2001 le groupe s'est séparé en trois branches : Guerrilla Girls, Inc., GuerrillaGirlsBroadBand et Guerrilla Girls On Tour

2. Le transfert d'image aspect plastique

Pour exprimer son propos, Andrée Cauderay puise dans les fondements de sa formation classique du dessin: de la mine de plomb au dessin à la plume, du lavis à l'aquarelle.

Elle reste dans la démarche du constat et du témoignage et telle une reporter elle guette les images du quotidien avec un appareil de poche ou collecte les images reçues dans la boîte aux lettres (cartons d'invitations d'expositions et annonces de spectacles). Ainsi on repérera dans ses images des personnages statiques ou en marche, des corps idéalisés ou transformés et décorés. Les attributs du sexe apparaissent souvent.

L'artiste propose de s'insérer dans le monde des images existantes et se positionne. Elle met en scène une nouvelle perspective qui interroge la notion d'identité. A travers ses œuvres et ses copies, elle nous lance des questions : qu'est-ce que l'originalité? Qu'est-ce que l'inédit? Qu'est-ce qu'une image authentique ? Qu'est-ce que l'expression personnelle?

A force d'assemblages et de dessins, Andrée Cauderay- Vuilleumier propose sa propre mythologie personnelle.

3. Le statut de l'artiste et l'utilisation des références aspect culturel

Le point de vue traditionnel et contemporain de l'image de la femme et de l'homme est au centre du travail d'Andrée Cauderay-Vuilleumier. Elle explore le point de vue traditionnel et contemporain des portraits féminins et masculins de toujours et de maintenant et elle en fait ressortir les clichés ou les forces de ces œuvres emblématiques. Ses références sont issues de l'histoire de l'art, de l'histoire de l'être humain et de sa représentation ainsi que du monde contemporain. Elles se déclinent entre féminin et masculin. Elle questionne à travers ses dessins l'image qui nous est donnée des femmes et des hommes dans la culture traditionnelle et populaire d'aujourd'hui. Le rôle d'Andrée Cauderay-Vuilleumier est d'ouvrir l'œil, comme artiste et comme enseignante. Elle voit, elle observe, elle constate et elle crée des liens, des passages et des rencontres entre les images, entre les références en cherchant à donner du sens.

Son travail n'est pas une revendication féministe mais un questionnement sur l'image de la femme et de l'homme, des stéréotypes, des archétypes, des codes de la représentation de l'être humain dans l'histoire de l'art , dans le monde publicitaire et dans l'espace publique.

4. L'œuvre comme amorce d'un travail aspect didactique

Rencontrer divers domaines et cultures artistiques, s'imprégner de divers domaines et cultures artistiques et comparer et analyser différentes œuvres artistiques: voilà à chaque cycle une des visées prioritaires du Plan d'Etudes Romand (PER).

Les travaux didactiques proposés sont en lien avec l'insertion dans le tissu d'images existantes (les références) et une position d'auteur face à celui-ci.

Les références dans n'importe quel travail artistique sont fondamentales. Pour s'ancrer dans une culture, le regard sur les images qui nous environnent peut être une source de création. Le défi est de montrer des références et de les comprendre sans pour autant les copier. Le travail «à la manière de» se fait dans une perspective de réponse à une image et non d'un travail modélisant.

Les classeurs des différents travaux proposés à ses élèves par l'enseignante d'arts visuels qu'a été Andrée Cauderay –Vuilleumier durant plus de vingt ans est à disposition au bureau 603 pour consultation ainsi qu'un grand nombre de séquences illustrées proposées par les étudiants ces dernières années.

A titre d'exemple, une séquence proposée par Cécile N'Duhirahe (spécialiste AVI, 2011)

Photographies de travaux d'élèves:

Les tricheurs

Les demoiselles d'Avignon

Bibliographie:

La Valise musée, recueil d'exercices, Daniel Lagoutte, éd. hachette, 1993

La Valise musée, guide d'accompagnement, Daniel Lagoutte, éd. hachette, 1993

La Valise atelier, Daniel Lagoutte, hachette éducation, éd. hachette, 1995

L'art pour comprendre le monde, Véronique Antoine-Andersen, Acte-sud junior, 2003

Revue DADA, Mango édition

Source des dessins du livre « Métissages »

1. Malevitch, env. 1920, peinture. / Andrée, 1974, eau-forte.
2. Brétecher, Agrippine, 1988, BD / Andrée, 1974, eau-forte
3. Gravure rupestre, âge du bronze, photo Bohnslän, Suède. / Notre Dame Sous Terre, Chartres, 13e s., sculpture.
4. Gravure rupestre de Fossum, âge du bronze, photo de Tanum, Suède. / Piero della Francesca, Madona del Parto, Arezzo, 1455, peinture.
5. Artémis d'Éphèse, 150 av.J.C, sculpture. / Piero della Francesca, Vierge de la Miséricorde, Sansepolcro.
6. Notre Dame sous Terre, Chartres, 13e s, sculpture. / Femme fuyant la guerre civile, Nicaragua, 1978, photo de S. Meiselas.
7. Femme fuyant la guerre civile, Nicaragua, 1978, photo de S. Meiselas. / Gravure rupestre de Fossum, âge du bronze, photo de Tanum, Suède.
8. Femme fuyant la guerre civile, Nicaragua, 1978, photo de S. Meiselas.
9. Peintures rupestres à Kichikdasch, photo de Gobustan, Azerbaïdjan. / Femme fuyant la guerre civile, Nicaragua, 1978, photo de S. Meiselas. / Alek Wek, photo de Herb Ritts, 2000.
10. Barbie, collection Cauderay. / Vénus dite impudique, magdalénien, Dordogne.
11. Photo de classe à Chailly, 1955. / Livre d'anatomie Hachette, 2000.
12. Danseur de Wen Hui, chorégraphe, 2002. / Mary Cassatt, 1886, peinture.
13. Velázquez, les Ménines, 1656. / Rembrandt, la ronde de nuit, 1642.
14. Figure féminine à Baraq Siba, Arabie saoudite, 3000 av.J.C. / Velázquez, les Ménines, 1656.
15. Peinture rupestre, Brandberg, Namibie. / Velázquez, les Ménines, 1656.
16. Femme debout, Nagada, Egypte, 3500 av.J.C, photo de Jean-Luc Moulène, Louvre. / Aux bains de Genève, photo de Fred Merz/Rezo, 2003.
17. Vincent C., photo d'Agathe May, 1991. / Galet gravé du paléolithique supérieur, Tolentino.
18. R. Vouilloz, dernière lettre à Théo, Vidy, 2006. / Panneau en ville.
19. Giaccometti, l'homme qui marche, 1950, dessin. / Vénus de Willensdorf, 25000 av.J.C.
20. Panneau en ville.
21. Edward Munch, La puberté, 1894, peinture. / Vénus de Willensdorf, 25000 av.J.C.
22. La femme de Cussac, 20000 ans av.J.C. / Rembrandt, la ronde de nuit.
23. Andrée, 2006, dessin. / Rembrandt, la ronde de nuit, 1642.
24. Tania Ruiz, la plaza 2, photo env. 2000.
25. Photo d'une danseuse de la troupe de Ph.Saire, Sévelin. / Figure féminine à Baraq Siba, Arabie saoudite, 3000 av.J.C.
26. Photo d'une danseuse de la troupe de Ph.Saire.
27. Photo d'une danseuse de la troupe de Ph.Saire.
28 Photo d'une danseuse de la troupe de Ph.Saire. / Etrurie, 500 av.J.C., statuette, photo de Jean-Luc Moulène, Louvre.
29. Photo d'une danseuse de la troupe de Ph.Saire./ Magritte, 1955.
30. Magritte, Golconde, 1953, peinture. / cie Daniel Léveillé, la pudeur des icebergs, 2005, photo de Jacques Grenier.
31. Etrurie, 500 av.J.C, statuette, photo de Jean-Luc Moulène, Louvre. / Magritte, le chant de la violette, 1951, peinture.
32. Photo d'une danseuse de la troupe de Ph.Saire, Sévelin. / Le Bernin, la Vérité, 1645, statue, photo de Jean-Luc Moulène.
33. Photo d'une danseuse de la troupe de Ph.Saire. / Ingres, la grande baigneuse, 1808, peinture.
34. Statuette, 18e. / Vénus, Chypre.
35. Picasso, une des demoiselles d'Avignon, 1907, peinture. / Isis, Egypte, env. 2000 av.J.C.
36. Vénus amlash (préhistorique) / Marilyn on the beach, 1958, ph Sam Shaw.
37. Edward Hopper, a women in the sun, 1961, peinture. / Ingres, Vénus Anadyomène, 1807-1848, peinture.
38. Photo Philippe Pache, 2001. / Livre d'anatomie Hachette 2000.
39. idem.
40. Photo Alexis Lemoine, 2003. / Hominidé édenté, Géorgie, 1,8 million d'années av. J.C.
41. Andrée, 2005, dessin, la jeune fille sans mains, conte de Grimm.
42. Vénus de Laussel, paléolithique supérieur, Dordogne. / Nageuse, photo.
43. Doris Vuilleumier, danseuse, 2004, photo de Luigi Zaretti. / Figure féminine Baraq Siba, Arabie saoudite, 3000 av. J.C.
44. Picasso, 1903, dessin. / Les bains, Genève, 2003, photo.
45. idem.
46. Cie Greffe, 2004, photo de van Hacker. / David, le serment des Horaces, 1784, peinture.
47. David, le serment des Horaces, 1784. / Brétecher, Agrippine, 1988, BD.
48. Fileuse, archives picturales, 19e s. / Lord anglais, 15e s.
49. Artémis d'Ephèse, 150 av.J.C. / Enfant soldat à Tak, Manyar, 2000, photo de Porndrai Kittiwongsakul.
50. Lord anglais, 15e s. / Volontaire français, Mostar, 1993, photo de François Dominguez.
51. Enfant soldat fille, RD Congo, 2005, Photo Keystone. / Tombe du léopard, Tarquinia, 5e s. av.J.C.
52. Rodin, marcheur sans tête, sculpture, dessin d'Andrée, 1992. / Mains, empreintes, Patagonie. / Tombe du léopard, Tarquinia, 5e s. av.J.C.
53. Foire de Lyon, 1923, photo de P. Dumas-Boucheau. / Perse, défilé des archers, 5e s. av.J.C, Louvre.
54. Répression à Katmandou 2006, photo du journal. / Andrée, 2006, dessin.
55. Andrée, 2006, dessin. / Répression à Katmandou 2006, photo du journal.
56. Giacometti, l'homme qui marche, 1950, dessin. / Calendrier enfants Unicef, photo.
57. Balayeur, rue Bourg, 1968, photo d'Andrée. / Alek Wek, 2000, photo d'Herb Ritts.
58. Breughel l'Ancien, la parabole des aveugles, 1568, peinture. / Cie 111, photo Mario del Curto.
59. Directeur à Novartis, 2005, photo. / Dubuffet, desnudos, 1945.
60. Directeurs à Novartis, 2005, photo. / Soldat blessé, Biafra, 1969.
61. Directeurs à Novartis, 2005, photo. / Encyclopédie d'Yverdon, 18s.
62. Dürer, autoportrait, 1500, dessin. / Léonard de Vinci, les proportions de l'homme selon Vitruve, 1492.
63. Le mythe de Sisyphe 1.
64. Le mythe de Sisyphe 2 : Magritte, le château des Pyrénées, (bâtir des châteaux en Espagne…)1959, peinture. / Le Routard.
65. L'androgyne des noces alchimiques, Rosarium philosophorum, 1550.
66. Rainbow zoom, 1990, photo d'Abel Quezada.
67. Cie Ph.Saire, 1999, photo.
68. Richard Lindner, moon over Alabama, 1963, peinture. / Magritte, 1951.
69. Peintures rupestres Kichikdash, Azerbaïdjan. / Richard Lindner.
70. Richard Lindner. / La femme de Cussac, 20 000 ans av.J.C.
71. Peintures rupestres Kichikdash, Azerbaïdjan. / Andrée 2006, dessin.
72. Rhéa donnant une pierre à Chronos, sculpture. / Kichikdash, Azerbaïdjan
73. Empreintes, Patagonie. / Matias Horn, 2002, / La femme de Cussac.
74. Eros, éphèbe dansant, 180 av. J.C, photo de Jean-Luc Moulène, Louvre. /Image de pub.
75. Ephèse, statue de femme, 150 av.J.C. / La Victoire de Samothrace, dessin d'Andrée, 1990.
76. Delacroix, la lutte de jacob et l'ange, 1861, peinture.
77. La Justice, fontaine de la Palud, Laurent Perrod, 1585. / La Liberté, New-York, Bartholdi, 1886.
78. Wang-Du, 1999, photo. / Chartres, portail royal, 12e. s.
79. Esbé, affiche, 1945. / Renoir, la repasseuse, 1880.
80. Edward Munch, Inger Munch. / Wonderwomen, 1941
81. idem.
82. Edward Munch, Inger Munch. / Arsenic, 2003, photo de Cindy van Acker.
83. Artémis d'Ephèse. / Figure féminine de Baraq Shiba, 3000 av.J.C.
84. Louise Bourgeois, biscuit de Sèvres. / Artémis d'Ephèse.
85. L'homme «achetez des bananes», 1989, photo de Linda Noechlin. /La femme «achetez des pommes », 19e s, carte postale anonyme. /Artémis d'Ephèse.
86. Les arts-sauts, Vidy, 2003. / Baraq Ashiba, Arabie saoudite, 3000 av.J.C.
87. Les arts-sauts, Vidy, 2003. / Big pétroglyph, Californie, USA.
88. Vidy, 2004.
89. Matisse, Icare, (de la série jazz), 1947. / Le plongeur, Paestum,500 av.J.C.
90. Soutter, 1937, dessins. / Klimt, 1905, dessins.
91. Manabu Yamanaka, 1995, photo. / Dubuffet, desnudos, 1945, peinture.
92. Manabu Yamanaka, 1995, photo. / Yves Klein, anthropométries, 1960.
93. Manabu Yamanaka, 1995, photo. / Figurine, 2700 av.J.C, photo Jean-Luc Moulène. Louvre.
94. Andrée, dessin 2006. / Chypre, Vénus.

Séquence didactique

Thème : Une porte ouverte sur un dialogue autour de l'art
Niveau : CYT 6
Durée de la séquence : 4 x 2 périodes
Objectif:
Développer une réflexion autour de l'art avec ses élèves.

Démarche:
Chaque élève imagine une carte postale avec une question autour du thème de l'art.
Cette carte est ensuite envoyée à la classe correspondante pour que chaque élève y réponde de manière créative, après une discussion collective et nourrie autour de l'art, de la beauté, de l'artiste, etc...
Au final, il y a une carte postale qui est le fruit d'un questionnement et d'une réflexion entre deux élèves qui ne se connaissent pas, qu'ils ont mises en forme et en couleur et qui résulte de leur créativité.
Technique: techniques mixtes, collage, impression,…

Sollicitation : L'art ça sert à quoi?
Essais : Chaque élève pose une question sur l'art. Pas de réponse, seulement des question.

Références culturelles: Thomas Hirschorn, artiste suisse exposant à la biennale de Venise 2011 pour la Suisse ayant réalisé un timbre de poste «I love Art».

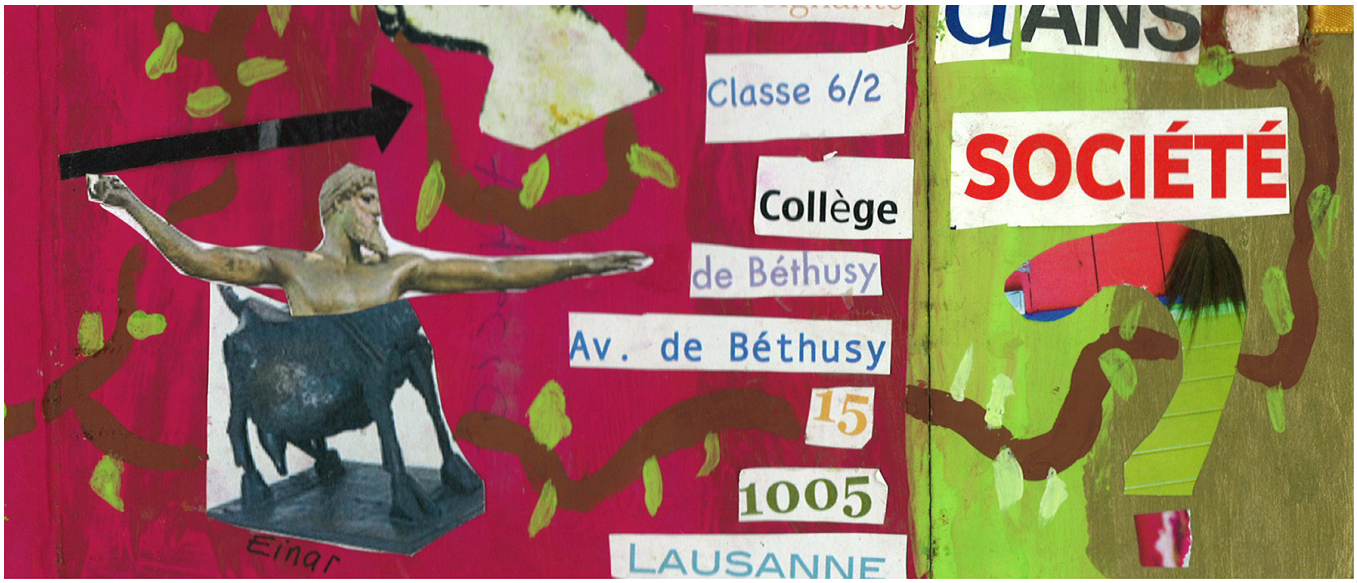
Exercice: A partir du timbre de Hirschorn,
réponse graphique sur papier cartonné.

Cœur, écriture, blanc, rouge, noir.
Envoi de la question à une classe de 6ème d'un autre établissement scolaire.

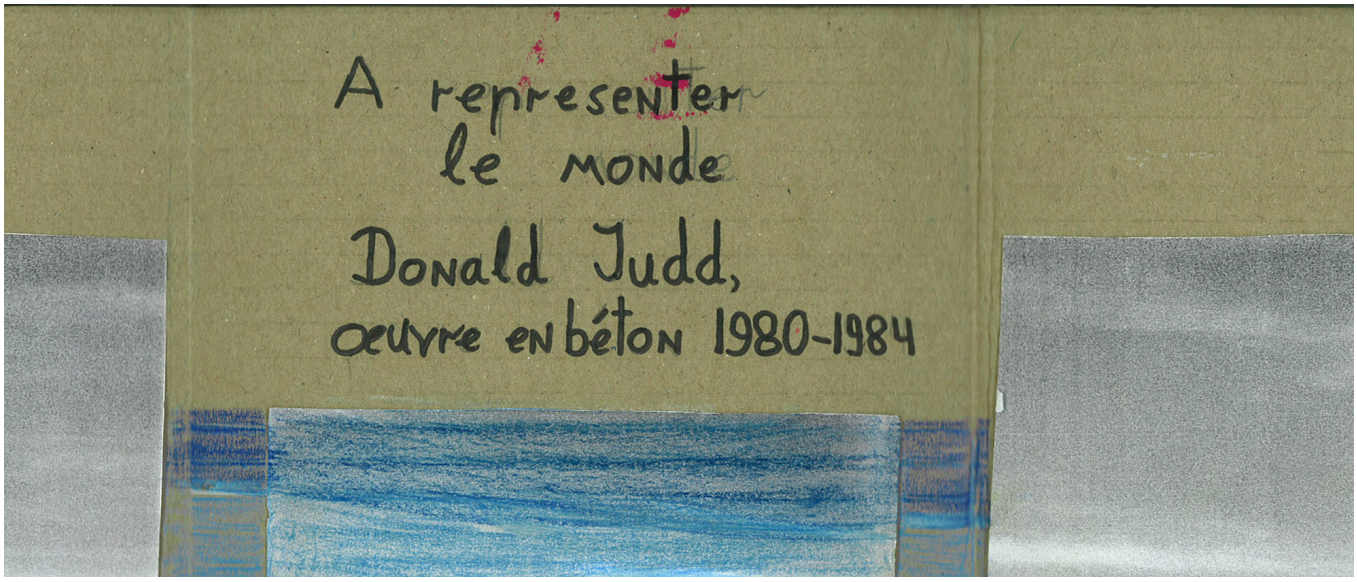
La notion de «Mail Art» art postal est abordée.
Réalisation personnelle :
Chaque élève va répondre à son correspondant en choisissant une œuvre d'art qu'il découpera, continuera, adaptera à son propos.

Dominique Gindroz,
Nicole Goetschi Danesi

Thème : Une porte ouverte sur un dialogue autour de l'art



Thème : Une porte ouverte sur un dialogue autour de l'art



Thème : Une porte ouverte sur un dialogue autour de l'art