

MUSÉE GÉO-CHARLES
SPORT / CULTURE ET ART CONTEMPORAIN

©Gilles Balmet, Waterfall, 2010, encres colorées sur papier

"Somewhere here on Earth"
Exposition de Gilles BALMET

Exposition du 18 février au 29 mai 2011

GILLES BALMET

« Somewhere here on earth »
Peintures & vidéos

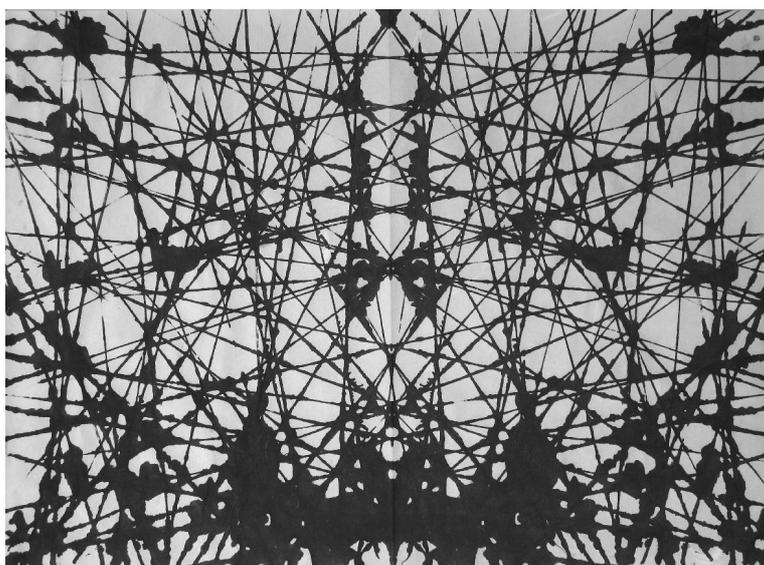
Exposition du 18 février au 29 mai 2011

« *Somewhere here on earth* évoque pour moi la position de l'artiste voyageur et créateur où qu'il soit ».

Gilles Balmet, entretien avec Elisabeth Chambon, décembre 2010.

Gilles Balmet est né en 1979 à La Tronche. Peintre, dessinateur, vidéaste et photographe, il vit à Paris et Grenoble où il possède un atelier dans lequel il expérimente constamment de nouveaux modes de créations d'images. Diplômé de l'École Supérieure d'Art de Grenoble en 2003. Il revient d'un séjour de six mois passés au Japon. Son travail récent s'est concentré sur des œuvres sur papier et sur toile, situées à la frontière entre abstraction et figuration, qui mettent en question la notion de paysage, la place du spectateur dans la lecture des images, les notions de maîtrise et de hasard, d'ordre et de chaos. L'exposition « *Somewhere here on earth* » présente un ensemble conséquent d'œuvres nouvelles sur de multiples supports.

Gilles Balmet expose régulièrement son travail en France et à l'étranger, notamment au Musée d'Art Contemporain de Lyon, au FRAC Champagne-Ardenne à Reims, au Musée du Petit Palais à Paris, au Centre d'Art de l'Yonne ou encore à la Fondation d'Entreprise Ricard à Paris où il était un des nominés pour le prix Ricard. Il vient de présenter son travail à l'Institut franco-japonais du Kansai à Kyoto. Il a aussi réalisé des expositions au Vog à Fontaine et à l'Espace Vallès de Saint-Martin-d'Hères. Il est représenté en France par la Galerie Dominique Fiat à Paris.

© Gilles Balmet, *Construction lines*, 2010, encre Sumi sur papier japonais Washi

EXPOSITION « Somewhere here on earth »

L'exposition "Somewhere here on earth" est un voyage à travers la Nature, les paysages, la montagne, la végétation... mais aussi la Ville, son effervescence et son mouvement incessant. Le titre de l'exposition, emprunté à une chanson de Prince évoque le voyage pour Gilles Balmet : « *La musique accompagne beaucoup mon travail, et j'aimerais penser qu'il propose autant de sensations que la musique m'en procure* », dit-il lors d'une interview en décembre 2010. A travers ces différents décors, la dimension poétique est très présente tout au long du parcours d'exposition et un air de Japon flotte encore derrière des œuvres toutes récentes telles que "Les nouveaux territoires"...

... LES PAYSAGES & LA MONTAGNE.

Les Nouveaux Territoires

© Gilles Balmet, Les nouveaux territoires, 2011, lavis d'encre sur toile

Détail

La série *Les nouveaux territoires* fait partie des tous derniers travaux réalisés par l'artiste : elle date de janvier, tout juste après son retour du Japon. Pour ce travail à l'encre, Gilles Balmet a étendu à terre une bâche en plastique sur laquelle il a fait goutter un lavis d'encre (encre diluée). Puis, il a appliqué la grande toile par dessus pour ensuite soulever l'ensemble. Le transfert de l'encre sur la toile donne ces mélanges de couleurs et cette impression de flottement. Nous ne saurions pas situer ces *nouveaux territoires*, entre terre et eau, ciel et végétation, à la frontière entre abstraction et figuration.

Et pour mettre en contexte dans l'histoire de l'art...

L'IMPRESSIONNISME

Claude MONET

Le bassin aux nymphéas

Claude Monet, *Le bassin aux Nymphéas, harmonie rose*, 1900, huile sur toile, Paris, Musée d'Orsay

La beauté foisonnante de son jardin et, particulièrement la vie tranquille du bassin aux nymphéas sont dès 1898 les principaux sujets de Claude Monet. Le travail impressionniste des couleurs, par touches, naît de cette volonté de noter les impressions fugitives, la mobilité des phénomènes, plutôt que l'aspect stable et conceptuel des choses, et à les reporter directement sur la toile.

Dans cette série, Monet supprime tout repère spatial : berges et arbres disparaissent comme si le peintre se trouvait sur l'eau... Le paysage devient une abstraction ou domine seulement une impression. Comme dans l'œuvre de Gilles Balmet, on a ce sentiment d'apaisement, de flottement et de poésie...

Ink Mountains

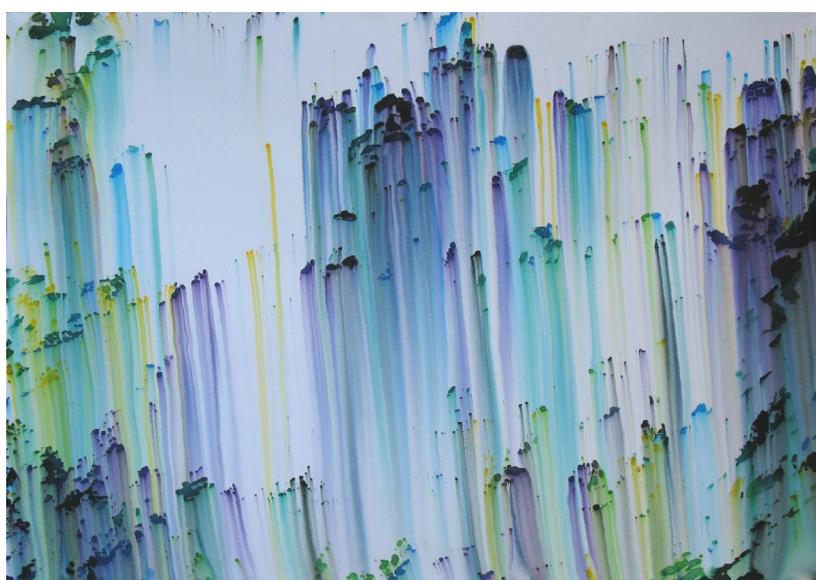
La série *Ink Mountains* se nourrit d'une technique traditionnelle utilisée dans les livres anciens : les papiers "à la cuve". Gilles Balmet prépare des bains de lavis d'encre de Chine très diluée. Ces bains séjournent à l'air libre et l'encre se modifie en petites particules qui sont récupérées sur la feuille pour former ces paysages de montagnes. Une couche de peinture acrylique est bombée sur la surface pour accentuer les reliefs. Ces paysages, fruits du hasard de la technique, portent l'empreinte du mouvement opéré par l'artiste dans les cuves.

© Gilles Balmet, *Ink Mountains*, 2009, lavis d'encre de Chine et peinture acrylique à la bombe sur papier

Waterfalls

La série *Waterfalls* exprime la relation corporelle entre l'artiste et sa création, propre au travail de Gilles Balmet. L'idée de mouvement, de contact physique, presque de "ballet" avec l'œuvre est important : comme il a été exposé auparavant dans les techniques utilisées pour des séries telles que *Les Nouveaux Territoires* ou *Ink Mountains*, Gilles Balmet empoigne sa toile ou son papier en faisant de larges mouvements, soit pour les soulever, soit pour les tremper. Dans *Waterfalls*, la trace du geste est présente par ces tâches d'encre de couleur qui ont coulé sur la feuille de papier. Les encres se sont diluées et mélangées sous l'action de la pesanteur quand l'artiste a soulevé la feuille.

© Gilles Balmet, *Waterfalls*, 2010, Encres sur papier

Et pour mettre en contexte dans l'histoire de l'art... **LE CORPS EN ACTION**

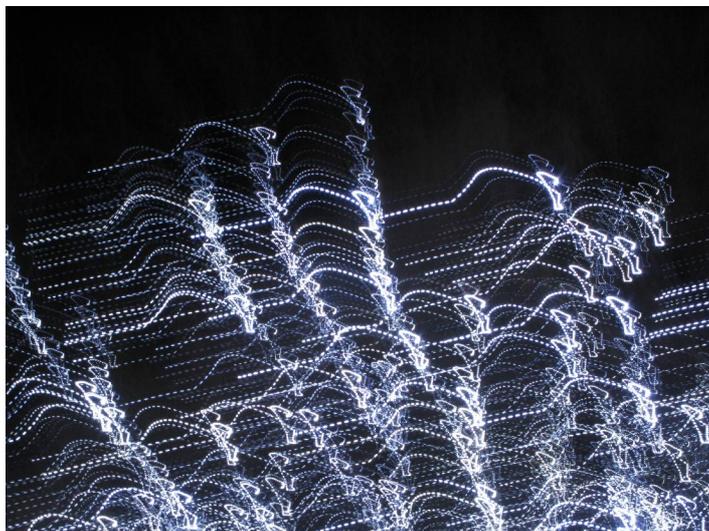
Jackson Pollock, *Number 26 A - Black and White*, 1948, Peinture glycérophthalique sur toile, Centre Pompidou, Paris

Jackson POLLOCK *Le Dripping*

À partir de la fin des années 40, Pollock invente la pratique du *dripping* (projection de peinture sur la toile) et du *pouring* (coulage à partir d'un pot de peinture ou d'un bâton). Sur la toile placée au sol, le peintre, debout, fait dégouliner la peinture en tournant rapidement autour du tableau. La toile porte ainsi la trace de la rapidité de l'exécution et de la violence du geste qui la projette. Le critique Harold Rosenberg nomme ce procédé : *Action painting*. L'action sur la toile dispense la représentation au profit d'un mouvement physique, elle devient sa propre représentation. Ainsi l'artiste est dans la peinture, avec tout son corps. Le regard se concentre non pas sur l'objet de la représentation qui se dissout, mais sur le processus créateur lui-même, sur la pulsion, sur l'énergie en acte dont le tableau est la trace. Dans ces curieux tracés où disparaît l'image, advient un corps de peinture qui est celui du peintre à l'œuvre.

... LA VILLE

Tokyo city lights

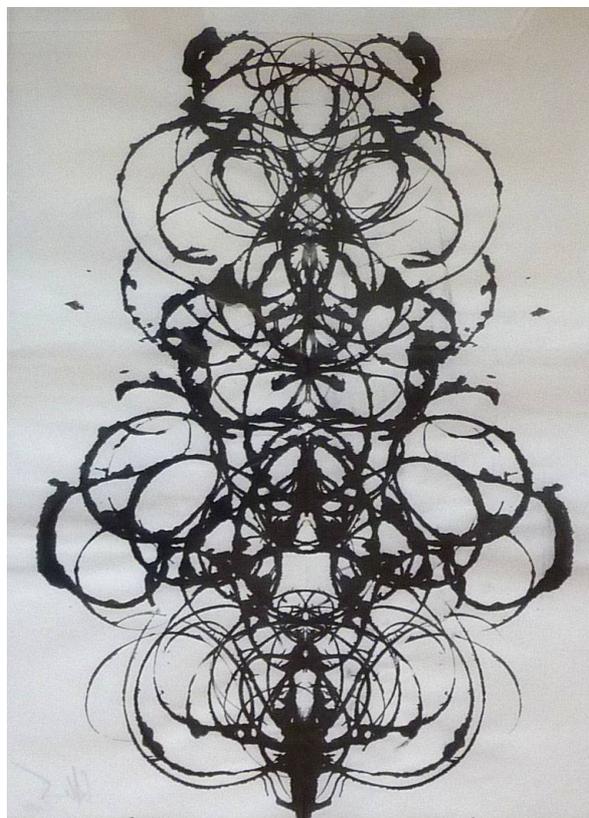
© Gilles Balmet, *Tokyo city lights*, 2011, photographie sous diassec contrecollée sur aluminium

Tokyo city lights est issue des derniers travaux de recherche de l'artiste. Lors de son récent voyage au Japon, Gilles Balmet a travaillé sur les lumières de la ville par le biais de la photographie. L'effervescence d'une ville telle que Tokyo, le mouvement et l'énergie qui s'en dégagent ont été captés par l'objectif. En travaillant de nuit et en effectuant des gestes avec son appareil, il a capturé la lumière en mouvement réalisant ainsi ces dessins de lumière.

© Gilles Balmet, *Tokyo city lights*, 2011, photographie sous diassec contrecollée sur aluminium

Série Rorschach

© Gilles Balmet, Rorschach, 2010, encre Sumi sur papier japonais Washi

La série *Rorschach*, développée depuis 2004, présente plusieurs toiles qui ont été pré-pliées en éventail et sur lesquelles l'artiste a pratiqué la technique du dripping popularisée par Jackson Pollock. Les toiles sont ensuite repliées pour que la peinture se transfère de manière symétrique. Cet ordre créé par la symétrie, vient se confronter à l'inspiration aléatoire du dripping. Par ailleurs, cette série s'inspire du test de Rorschach : comme le test de psycho-analyse, cette œuvre est elle aussi présentée à la libre interprétation du visiteur...

Références ...

La première planche parmi les dix du test de Rorschach

Le test de Rorschach

Le test de Rorschach ou *psychodiagnostic* est un outil clinique de l'évaluation psychologique élaboré par le psychiatre et psychanalyste Hermann Rorschach en 1921. Il consiste en une série de planches de taches symétriques et qui sont proposées à la libre interprétation de la personne évaluée. Une fois analysées en profondeur, les réponses fournies serviront à évaluer les traits qui organisent la personnalité du sujet. Comme ce test, les *Rorschach* de Gilles Balmet laissent une liberté d'interprétation au spectateur.

Anywhere out of the world

Gilles Balmet, *Anywhere out of the world*, 2008, peinture acrylique à la bombe sur papier

Anywhere out of the world exprime la dimension incertaine de l'endroit où l'on se trouve : cette œuvre représente un territoire indéterminé, mais aussi désert, dénué de présence humaine. Comme dans plusieurs de ses compositions, Gilles Balmet aime à suggérer une ambiance, ou plutôt une atmosphère. Pour ce qui est de la technique, il a recouvert une surface circulaire d'une bâche, sur laquelle il a déposé de la peinture. La boule est ensuite recouverte de papier, et par transfert, la matière prend la forme aléatoire de la bâche. Ainsi, des vides et des pleins s'opèrent sur le papier au hasard des plis.

Et pour mettre en contexte dans l'histoire de l'art...

SUPPORT - SURFACE

Simon HANTAÏ

Simon Hantai, *Étude*, 1969, acrylique sur toile

À partir de 1960, Simon Hantai abandonne progressivement la toile montée sur châssis et adopte "le pliage comme méthode" : la toile pliée, froissée, est imprégnée de couleur puis dépliée. La couleur qui s'est déposée de façon discontinue apparaît en éclats répartis à travers l'espace de la toile faisant jouer sur le même plan les réserves blanches.

« Le pliage ne procédait de rien. Il fallait simplement se mettre dans l'état de ceux qui n'ont encore rien vu ; se mettre dans la toile.

On pouvait remplir la toile pliée sans savoir où était le bord.

On ne sait plus alors où cela s'arrête.

On pouvait même aller plus loin et peindre les yeux fermés ». S. Hantai

Aikido

Petit rappel de la thématique Sport-Culture du musée Géo-Charles, *Aikido* est une vidéo de 11 minutes 30. Après un bref moment de méditation et deux saluts, un groupe de personnes pratiquant l'Aikido démonte les tatamis et range la salle qui a accueilli leurs efforts. Cette vue sur une fenêtre, en plan séquence, nous montre un moment précis qui se situe entre la fin des exercices d'Aikido et le retour à la vie active des "acteurs" de la scène. C'est un moment de vacuité et de liberté, comme une percée, une brèche presque accidentellement laissée ouverte entre deux univers. Cette vue, par la fenêtre, place le spectateur comme inquisiteur de la scène.

© Gilles Balmet, *Aikido*, 2005, vidéo transférée sur DVD, 11' 30"

PISTES PÉDAGOGIQUES

◆ AU MUSÉE :

Visites :

Visite commentée de l'exposition dans le cadre d'une initiation à l'art contemporain.

◆ EN CLASSE :

Élargir le vocabulaire et les notions abordées en visite / Pistes de réflexion :

• **Autour des techniques :**

L'un des intérêts pédagogiques du travail de Gilles Balmet réside dans la multitude de médiums abordés ici : encre, peinture, photo et vidéo. Par ailleurs, il est intéressant de réfléchir sur la manière dont les œuvres ont été réalisées :

- Outils particuliers tels que des pipettes, vaporisateurs, bombes aérosols...
- Procédés particuliers tels que soufflage, pliage, bains, enroulement, transferts, utilisation de filtres pour la photo...

• **Autour de la composition :**

L'observation des œuvres peut introduire la notion de composition et de lecture d'une œuvre :

- Symétrie : Rorschach, Aura
- Ordre / désordre
- Hasard / technique (maîtrise)

• **Autour de thématiques :**

- Nature & paysages : Montagnes, végétation, chutes d'eau... réf. *Ink Mountains, Chemical Landscape, Relief, Waterfall...*
- Voyage au Japon : réf. *Aikido, Les Nouveaux Territoires, Tokyo city lights*

• **Références à l'Histoire de l'Art :**

L'œuvre de Gilles Balmet s'inscrit autant dans l'histoire du paysage (toutes techniques confondues) que dans l'histoire de la peinture. Mais comme il a été exposé auparavant, le travail de Gilles Balmet peut être comparé avec les productions de C. Monet, J. Pollock ou encore S. Hantai.

Ateliers d'arts plastiques :

• **À la manière de Gilles Balmet** (tous niveaux) :

En reprenant les techniques évoquées à travers la visite, les élèves peuvent composer un travail à l'encre en utilisant la technique du pliage, mais aussi du soufflage (avec des pailles).

• **L'art de ne pas voir** (primaires) :

En travaillant sur l'idée du geste aléatoire, les élèves sont amenés à dessiner les yeux bandés pour faire l'expérience de la précision du mouvement.

• **Rorschach** (maternelles):

Pour stimuler l'observation et l'imagination : à l'encre et en référence à la symétrie et au pliage, les élèves réalisent leur propre planche de Rorschach et doivent ensuite deviner à quoi ressemble telle ou telle forme, ce qu'elle évoque pour eux.

BIOGRAPHIE

Gilles Balmet.

Né en 1979 à La Tronche, vit et travaille à Paris et Grenoble

<http://gillesbalmet.free.fr>

Représenté par la Galerie Dominique Fiat, Paris

Formation : ESA de Grenoble 1998-2003

EXPOSITIONS PERSONNELLES

- 2011 Parallèles, **Galerie L'Agart**, Amilly. exposition en duo avec **Gaëlle Chotard**, Commissaire : **Jacques Py**
Artothèque de Saint Cloud, ECLA, Saint-Cloud
Somewhere here on earth, **Musée Géo Charles**, Échirolles
CE STMicroelectronics, Crolles
- 2010 Les nouveaux territoires, **Institut Franco Japonais du Kansai**, Kyoto, Japon
Les zones ignorées, **Galerie Dominique Fiat**, Paris
- 2009 Sometimes it snows in april **VOG**, **Espace Municipal d'Art Contemporain**, Fontaine
- 2008 Enjoy the silence, **Galerie Dominique Fiat**, Paris
- 2007 The Art teacher. **Espace Vallès**. Saint-Martin-d'hères
- 2006 Random 1000 drawings. Commande d'une oeuvre pour le site du **Musée de Grenoble**
Rorschach Experience, série de Vitrines pour les boutiques Hermès en Italie
One shot by ... Gilles Balmet. **Nuke Paris**. Commissaire : Vêrane Pina
- 2005 Digital garden. **Galerie de l'École Supérieure d'Art et de Design d'Amiens**
- 2004 White Light en collaboration avec Benoît Broisat. **Nouvelle Galerie**, Grenoble

EXPOSITIONS COLLECTIVES (sélection)

- 2011 Géographie du dessin, **Musée Régional d'art contemporain Languedoc Roussillon**, Sérignan
- 2010 Video Relay 2010, **Muzz program space**, Kyoto, Japon
Encore ! (du désir au plaisir...) **CAB**, **Centre d'art Bastille**, Grenoble
Baraka, **Espace Vallès**, Saint martin d'Hères
- 2009 On a marché sur la Terre ! Communs du **Château de Tanlay**, **Centre d'art de L'Yonne**
Art protects. **Galerie Yvon Lambert**, Paris
- 2008 Nourritures **Centre d'Art de l'Yonne**, Musée de l'Abbaye Saint Germain d'Auxerre
Exposition de Noël du Magasin, **Centre National d'Art Contemporain**, ancien Musée de Peinture, Grenoble
Zapping Unit, Projet de Marie Auvity et Keren Detton, **CAC la ferme du Buisson**, Marne-la-Vallée
Joseph Aloïs Schumpeter, **OUI**, Centre d'Art Contemporain, Grenoble
Œuvres en papier, **Galerie Dominique Fiat**, Paris
Regard-Caméra, **Centre d'Art Contemporain La Ferme du Buisson**, Marne-la-Vallée
Intrusions au Petit Palais, Petit Palais, Musée des Beaux Arts de la Ville de Paris, Paris
Exposition de Noël, **Magasin**, **Centre National d'Art Contemporain**, Grenoble

- 2007 **Intrusions au Petit Palais**, Musée des Beaux Arts de la Ville de Paris
Art protects. **Galerie Yvon Lambert**, Paris
- 2006 **INCIPIIT. Fondation d'Entreprise Ricard**. Commissaire : **Charlotte Laubard**
L'artiste et ceux qui le soutiennent. **Espace Tajan**, Paris
Exposition des **acquisitions du FMAC** pendant la **FIAC 2006**
L'image du monde. **Musée d'Art Moderne et Contemporain** de Rijeka (Croatie).
Rencontres Internationales des Arts Multimedia. **Galerie SMP Marseille**
Städtische Galerie Erlangen (Allemagne), participation à l'exposition de Benoît Broisat
Kunsthalle de Halle (Allemagne) Villa Kobe
- 2005 Week-End. **Espace Vallès** Saint-Martin-d'Hères
Jeunisme 2. **FRAC Champagne Ardenne**. Commissaire François Quintin
- 2004 Rendez Vous. **Musée d'Art Contemporain de Lyon**
- 2006 **Charlotte Laubard**, catalogue **INCIPIIT**. Octobre 2006
Catalogue des acquisitions 2005 du FMAC Ville de Paris. Octobre 2006
Portraits d'artistes, **Bourse des arts plastiques Grenoble**
- 2005 **Pierre Giquel, Ami Barak, Marie-Claire Sellier, Barbara Dennys, Benoît Broisat**. Journal Digital Garden
Cyril Neyrat catalogue du **FID Marseille 2005**
- 2004 **Musée d'Art Contemporain de Lyon**. Édition sur l'exposition Rendez Vous

ARTICLES DE PRESSE ET DIVERS MEDIAS

- 2009 **Jean-Louis Roux**, Le hasard est la nécessité, Les Affiches de Grenoble, avril 2009
Christine Durand, sur le fil de l'interprétation, Rive gauche, mars 2009
Joël Riff, chronique curiosité, semaine 16
Marie Lyan, Gilles Balmet - a new dripper ? Distyl.fr
Magalie Lesauvage, Qu'est ce que le dessin contemporain ? Fluctuat.net
Magalie Lesauvage, Le dessin contemporain par 7 artistes. Fluctuat.net
Mathilde de Beaune, Interview, Salon du dessin contemporain, mars 2009
- 2008 **Anne-Lou Vicente**, Exposition Enjoy the silence, Trois Couleurs MK2 n°62
Aurélien Romanacce, **Paris-art.com** : critique de l'exposition Enjoy the silence à la Galerie Dominique Fiat
Keren Detton, **ARTPRESS** n°345 Regard-Caméra : Portrait de l'artiste en spectateur, mai
Anaïd Demir, Journal Intime de l'art # 7, samedi 26 janvier, Site Internet Art and You
Julie Pellegrin, Interview télévisée, Exposition Regard Caméra, Direct 8 février 2008
Le journal des arts, En bref, Artiste et spectateur, n°275 du 15 au 28 février 2008 p. 13
- 2007 **Nathalie Viot et Anne Sudre**, catalogue **Intrusions au Petit Palais**.
Émilie Détré, Site Internet Paris et vous, Interview
Télégrenoble, Interview télévisée de Régis Autran sur l'exposition The art teacher
Danielle Maurel Balmain, Périphérique, Revue culturelle, article sur l'exposition The art teacher
Pierre Emmanuel Nyeberg, **Tetu** n°121 avril 2007
Revue Culturelle Utopia 2007, portraits d'artistes
- 2006 **Paul Ardenne**, **ARTPRESS** n°322, p.90 et 91, avril 2006
Damien Sausset, **ARTPRESS** n°329, décembre 2006
Emmanuelle Lequeux, **Beaux arts magazine** 269, novembre 2006
Claire Moulène, **Les Inrockuptibles** n°569, du 24 au 30 octobre 2006

- Charles Barachon, *Technikart* n°10, novembre 2006, novembre 2006
Léa Gauthier, *Mouvement* n°41, octobre-décembre 2006
Musée de Grenoble, guide saisonnier 2006-2007
Daphné Tesson, *A Nous Paris*, Semaine du 23 au 29 octobre 2006
Pierre Emmanuel Nyeberg, *Tetu*, n°116 novembre 2006
Étienne Bernard, *Displacements*, salle Michel Journiac, brochure.
Kunsthalle de Halle, catalogue, *Bildende Kunst aus den Partnerstädten Halles*
FLASH ART INTERNATIONAL n°249 juillet / septembre 2006
2005 *Gazette de l'Hôtel Drouot* n°31 16 septembre 2005 p.169
Géraldine Selin, *Exporevue.com* : Critique de l'exposition Digital Garden
Jean David Boussemaer, *Paris-art.com* : Interview réalisée
Cyril Neyrat, catalogue du FID Marseille 2005
2004 *Semaine* n°24 sur l'exposition *Rendez Vous au MAC de Lyon*

CONFÉRENCES ET WORKSHOPS

- 2008 Conférence auprès des étudiants de l'École Nationale Supérieure d'Art de Dijon
2007 Conférence auprès des étudiants de l'École d'Architecture de Grenoble
Conférence et interventions auprès des étudiants de l'École Supérieure d'Art de Grenoble
2005 Conférence auprès des étudiants de l'ESAD d'Amiens

CHARTRE DU VISITEUR-SPECTATEUR

*La visite ou la séance : ça commence déjà avant,
on se prépare à vivre une aventure.*

*Je mange, je vais aux toilettes
avant ou après la visite ou la séance.*

On arrive à l'heure, c'est à dire à l'avance.

Je respecte le plaisir des autres et le travail des artistes.

*C'est de l'émotion, j'ai le droit de rire,
d'avoir peur, d'être triste.*

Je touche avec les yeux et les oreilles.

*Je participe,
je prends la parole
au bon moment.*

*C'est fini,
je remercie et je dis au revoir.*

*J'aime, je n'aime pas,
j'argmente
et j'écoute les autres.*

A NOTER

Gilles Balmet

« Somewhere here on earth »

Exposition du 18 février au 29 mai 2011

INFORMATIONS UTILES

- Les activités proposées sont gratuites
- Les animations pédagogiques sont assurées dans la limite de 25 élèves.
- Les ateliers d'arts plastiques sont prévus uniquement dans les écoles échirolloises
- Les parcours ludiques et visites se déroulent sur réservation
- Pique-nique - hors-sac : Le musée ne dispose pas de salle hors-sac. Le pique-nique peut être pris dans le parc Géo-Charles, mais nous n'avons de solution de replis en cas de mauvais temps!
- Les réservations sont à prévoir un mois à l'avance :
Contact: **Pauline Besson-Bernard** - t. 04 76 22 99 36 - p.besson@ville-echirolles.fr
 - ➔ Lors de la réservation, merci de nous fournir vos coordonnées (nom, téléphone et adresse de l'école), le nombre et le niveau des élèves prévus pour la visite, ainsi que le nombre d'accompagnateurs.
- Rendez-vous auprès du service pédagogique :
Contact: **Marlène Quaranta** - t. 04 76 22 99 32 - m.quaranta@ville-echirolles.fr
 - ➔ Pensez à préparer votre visite!! Accueil préparatoire et formation sur rdv.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

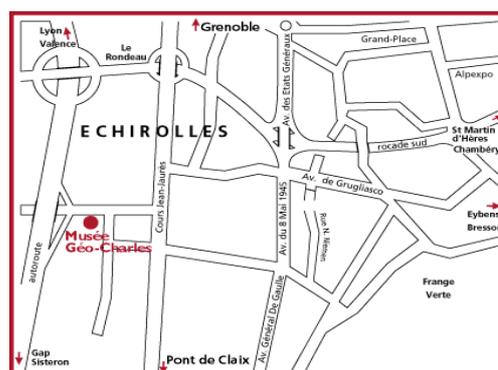
Entrée gratuite

Horaires d'ouverture :

Du lundi au vendredi de 14h à 18h

Samedi et dimanche de 14h à 19h

Fermeture à 18h Samedi et Dimanche,
de novembre à février / Fermé le Mardi

Musée Géo-Charles - 1, rue Géo-Charles - 38 130 Échirolles

t. 04 76 22 58 63 - f. 04 76 09 78 55

musee-geo-charles@ville-echirolles.fr