

MURIEL TOULEMONDE

Dossier artistique 2022

Demarche artistique

Muriel Toulemonde

« Que ce soit à travers **la vidéo ou la photographie**, Muriel Toulemonde porte un intérêt particulier à ce qui fait image. L'ensemble de sa production se construit comme on tisse un textile, une maille après l'autre jusqu'à faire lien. On pourrait chapitrer plusieurs grandes périodes de travail, du corps en cure thermale, aux chevaux en rééducation, de l'entraînement au sprint au sauvetage aquatique ou aux vagues... Tous ces mondes, qui **convoquent le corps**, les flux, l'énergie, semblent jouer de l'antagonisme entre **la puissance et la fragilité, la vitesse et la retenue, la force et l'inerte, le biologique et le technologique**... C'est de cette tension entre ces pôles contraires que semble s'exprimer la complexité de la mécanique du vivant.

Mais, par-delà cette opposition, il faut également souligner la **nature captivante, voire hypnotique, des images de Muriel Toulemonde**. Ses vidéos, dont la post-production consiste exclusivement à réduire, extraire ou étirer renvoient le spectateur à un moment suspendu, l'image s'expérimente alors comme une plongée ».

Guillaume Mansart

L'artiste poursuit ses recherches sur le geste, le travail de la main et sa capacité « à tenir ». **On retrouve dans sa pratique du dessin la notion d'endurance et de répétition, l'engagement du corps dans le mouvement.**

Curriculum Vitae

Muriel Toulemonde

Née en 1970 à Lille, Muriel Toulemonde est diplômée de l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris. Elle enseigne à l'École Nationale Supérieure de la Photographie à Arles depuis 2007

EXPOSITIONS PERSONNELLES

- 2021 *3ème Ton*, LHOSTE Art Contemporain, Arles
- 2020 *Passe Temps, Killing Time*, Palais de l'Archevêché, sur une invitation de la ville d'Arles
- 2017 *ALine*, LHOSTE Art Contemporain, Arles 2012
Le monde fluide des formes, Rencontres d'Arles
- 2008 *Attractions*, Le Granit, Belfort
- 2007 *Le gymnase*, Centre d'art Le pavé dans la mare, Besançon
- 2004 *Vidéo K.01*, Pau, Le Parvis Centre d'Art Contemporain
- 2003 Centre d'art contemporain de Bretigny sur Orge
- 2002 *Chronométrie intime*, Galerie Nathalie Parienté, Paris
- 2001 *Gestations*, Direction des Affaires Culturelles de la Marie de Paris

EXPOSITIONS COLLECTIVES (sélection)

- 2022 *Métaphores sportives*, musée Labenche, Brive
- 2019 *La force du dessin*, musée de Vence
- 2016 *Le sport est un art* Centre d'art contemporain de Meymac
La French Touch, Abbaye St André / Art space Boan, Séoul
Etat second, LHOSTE art Contemporain, Arles
Comme sur du papier, FRAC Réunion
Performoeurs, Fondation Salomon, Annecy
- 2014 *Blue movie*, Galerie Eva Hober, Paris
- 2013 *Etre heureux et le savoir ensembles*, Biennale de Melle
Mer et Ciel, Musée d'Art de Toulon
- 2012 *Bêtes off*, Conciergerie, Paris
- 2010 *Dans un jardin* Frac Haute Normandie
- 2008 *Le couloir des miroirs*, (art & cinéma) Frac Limousin
- 2006 *Vom Pferd Erzählen*, Kunsthalle Göppingen, Allemagne
Corps étranger, Le Quartier Centre d'Art Contemporain, Quimper
- 2005 *Fraicheur de vivre !* New Delhi, Macao
- 2004 *Vagues 2*, Musée Malraux, Le Havre
Bodyworks, Nicosia Municipal Arts Centre, Chypre
Sportivement votre, Domaine de Chamarande
Art & Vidéo : Où sont les femmes ?, Le lieu unique, Nantes

EXPOSITIONS COLLECTIVES (suite)

- 2003 *Gestes*, Printemps de Septembre, Toulouse
Alter Ego (30 artistes contemporaines), Luxembourg
C'est pas du cinéma !, Le Fresnoy
- 2001 *17 artistes pour le Domaine de Chamarande*, Château de Chamarande
- 2000 *Nous nous sommes tant aimés*, ENSB-A, Paris
- 1999 *Premises*, Guggenheim Museum Soho, New York
- 1997 *Instants Donnés*, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris

DIFFUSIONS VIDEO (sélection)

Nuit blanche, carte blanche à Lowave productions, Paris / *Rencontres Internationales Paris Berlin Madrid*, Palais de Tokyo / *Vidéo Forever*, B. Polla & P. Ardenne, galerie Vannessa Quang / *Festival Hors-pistes*, Centre Pompidou / *La nuit des musées*, MAM Villeneuve d'Asq / *De corps et d'eau*, Musée de l'Orangerie, Paris / *Ciné Nouveau & Festival Acqua Suito*, Osaka, Japon / *Soif d'aujourd'hui*, Musée d'Art Moderne de Saint Etienne / *Vidéo et après*, Carte blanche à Françoise Parfait, Centre Pompidou / *Le Magasin*, Centre National d'Art Contemporain, Grenoble / *Transat Vidéo*, Caen / *Lèche-vitrine*, Maison de la culture d'Amiens / *15èmes instants vidéo*, Manosque / *Playtime*, festival vidéo, Johannesburg / *VidéoChroniques*, Friche de la Belle de Mai, Marseille / *Die Nacht* Emission de P. Ouazan, ARTE / *Valencia Bienal*, Espagne / *European Media Art Festival*, Osnabrück / *Côte-Ouest. A Season of French Contemporary Art*, Santa Monica Museum of Art

BOURSES / RESIDENCES / PRIX

Espace Multimedia Gantner, Bourogne, expérimentation VR / Aide à la création IDF / Allocation de recherche du CNAP / Bourse de l'AFAA, Carte jeune Génération, Grèce / Résidence à Budapest, bourse de la Mairie de Paris et de l'AFAA / Résidence, Artiste invitée dans l'atelier de Jurgen KLAUKE, Ecole Supérieure des Arts et Médias de Cologne, Allemagne / *Germinations XI*, San Sebastian, Espagne / Prix Gras Savoye de Photographie

COLLECTIONS PUBLIQUES

Fonds National d'Art Contemporain / FRAC Limousin / FRAC Réunion / Collection Domaine de Chamarande, Essonne / Centre Pompidou - Musée National d'Art Moderne : Collection Nouveaux Médias / Artothèque de Vitré

2012 - 2022

/ dessins

DIABOLUS IN MUSICA

2021

Oranger de Jaffa sur gris / Vert anglais sur marron

Pastel sec sur papier 200 g/m2 (fond pour studio photographique)

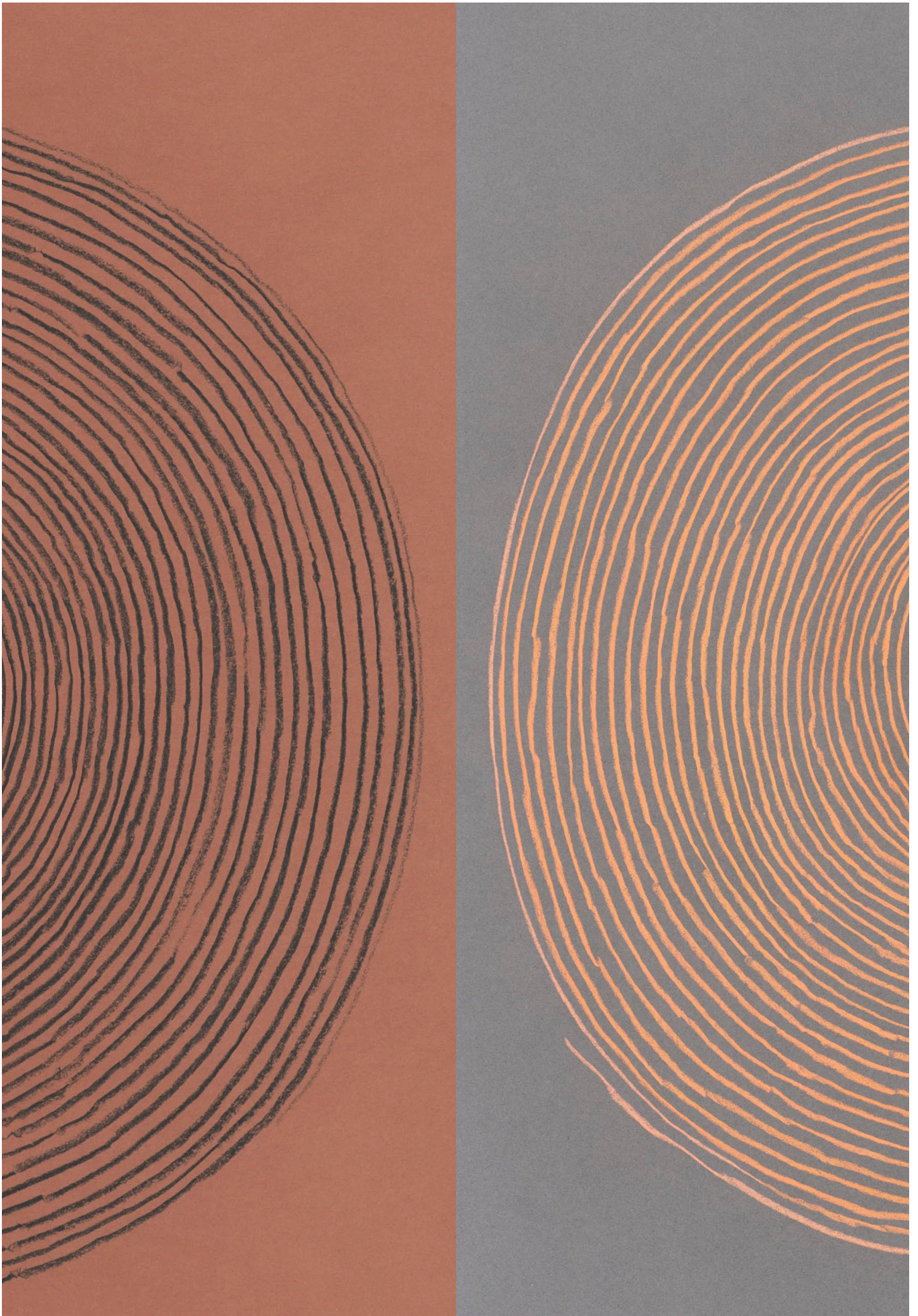
2 x 110 x 88,5 cm

Dans cette série de spirales aux diamètres identiques de 60 cm, sur le même fond gris ou marron, le geste de **Muriel Toulemonde** est lent. Dans un élan de grande concentration, l'artiste passe de la main droite à la main gauche une heure durant. Chaque boucle est une tentative de réajustement du geste précédent visant le cercle parfait. Et pourtant loin d'une monotone perfection, le jeu de relais de ses mains invite à une ronde psychédélique. **La rivalité de la couleur du fond et celle de la ligne renforce l'effet vibratoire des traces de matière.** On parle en musique du triton, le 3ème ton, pour un accord dissonant du fait de la tension qu'il engendre. *Diabolus in musica*.

Les dessins de **Muriel Toulemonde**, en une seule et unique ligne, évoquent la vie. Il y a dans cette série le caractère répétitif non seulement du geste, mais du protocole de création. Chaque séquence est soigneusement agencée. Tel un rite, le cérémonial est rejoué plusieurs fois avec la même efficacité. Il y a dans chaque dessin l'infini devant soi. Les recherches formelles de l'artiste s'effacent pour laisser la place à une forme de langage universelle. Ses spirales nous plongent dans l'emprunte gigantesque d'un arbre centenaire, nous invitent à nous perdre dans un labyrinthe éternel, elles raisonnent comme l'écho, comme les cercles d'une pierre jetée dans l'eau. La ligne se mue de ronde en vibration. Ses dessins sont musique. Ils parlent du temps. Ils convoquent la magie.

Mélanie Bellue

Diabolus in Musica est une série de dessins qui joue des résonances entre les couleurs des fonds et celles des tracés au pastel. L'incidence des teintes les unes sur les autres est d'autant plus perceptible si plusieurs dessins sont juxtaposés.

DIABOLUS IN MUSICA, ORANGER DE JAFFA SUR GRIS (CI-DESSUS) VERT ANGLAIS SUR MARRON (PAGE DE GAUCHE)

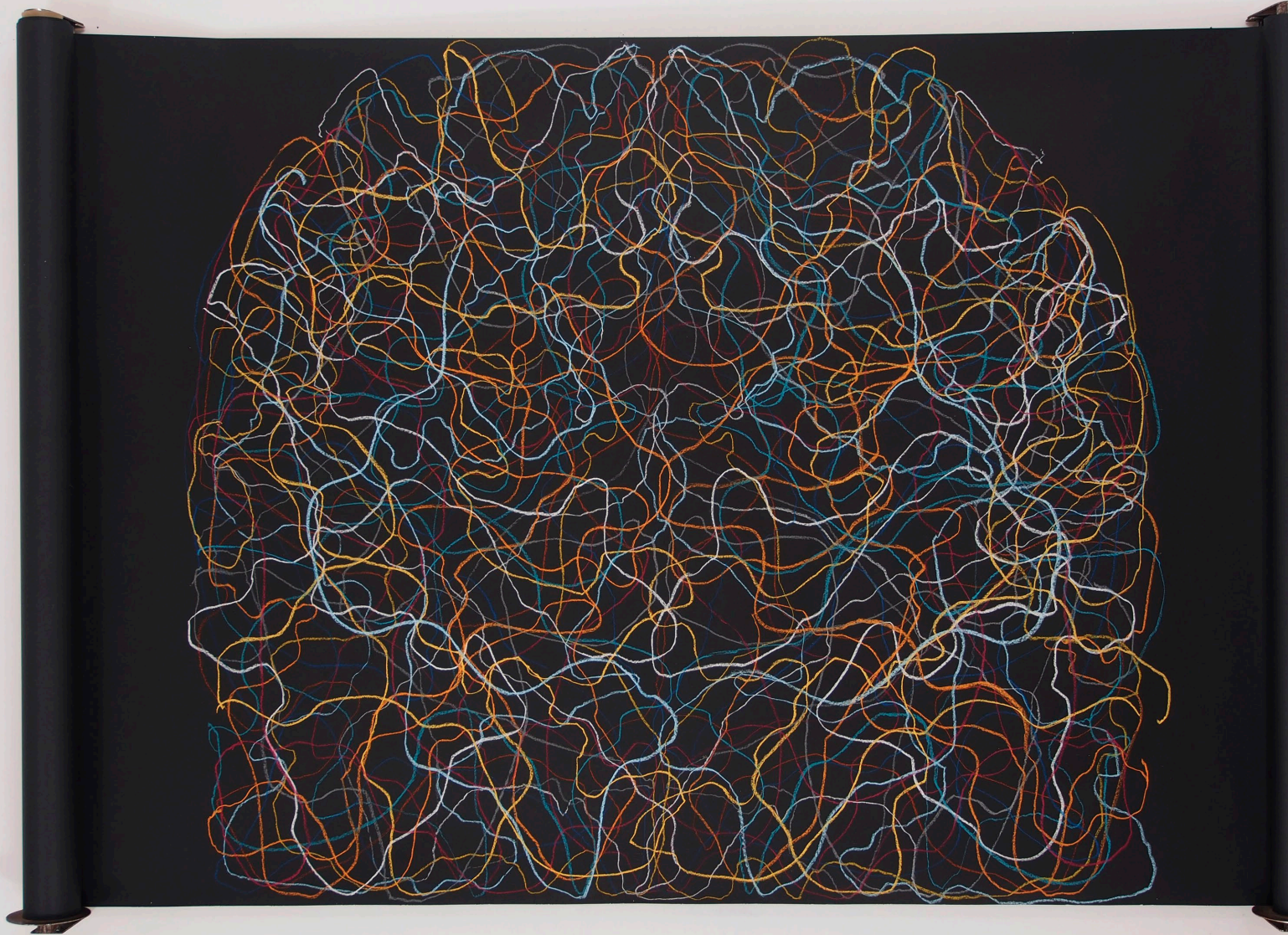
110 X 88,5 CM

PASTEL SEC SUR PAPIER 200 G/M2 (FOND POUR STUDIO PHOTOGRAPHIQUE)

2021.

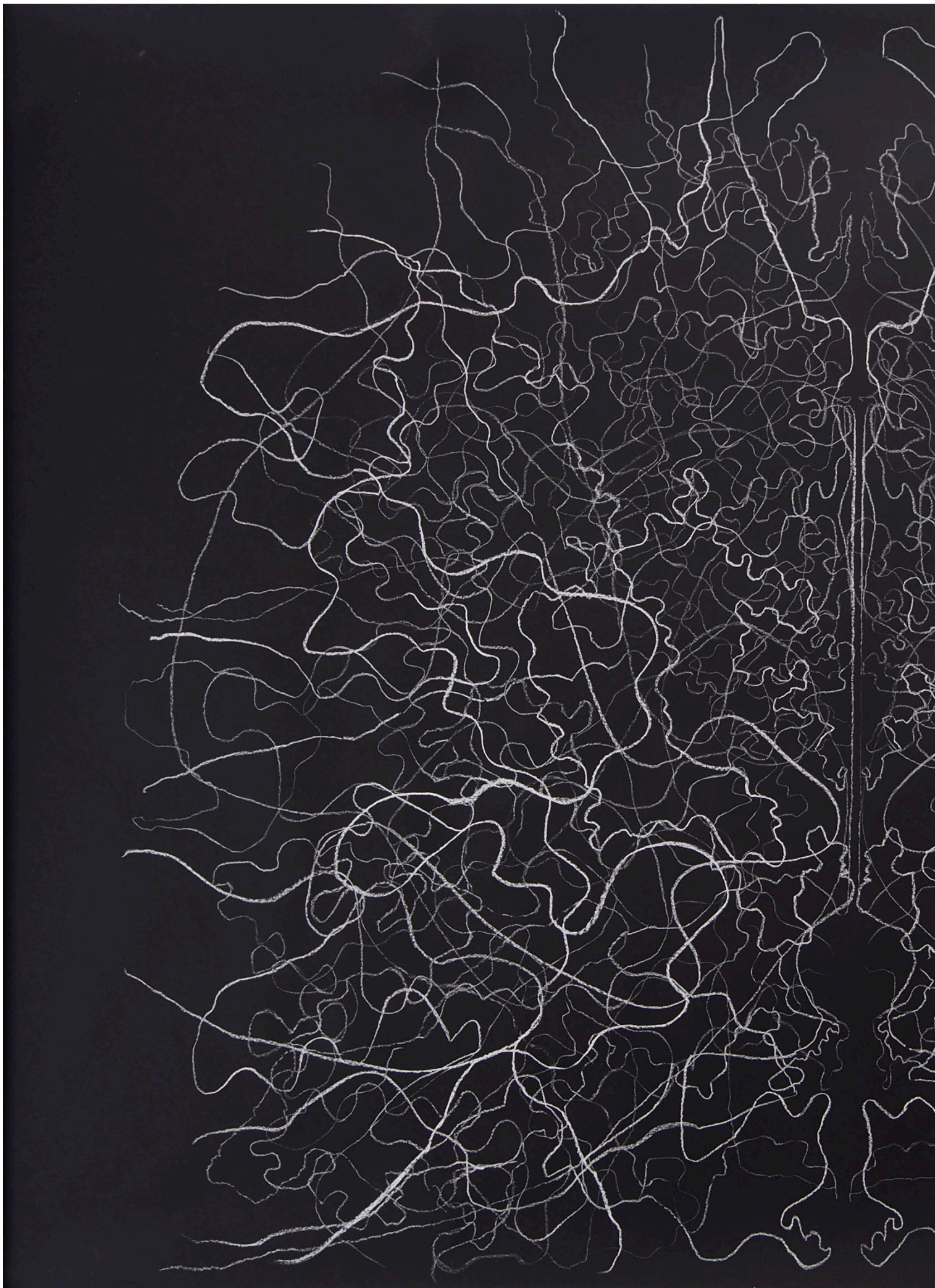
CIRCULATIONS
PASTELS SECS SUR PAPIER NOIR POUR FOND DE STUDIO PHOTOGRAPHIQUE
180 X 135 CM
2018

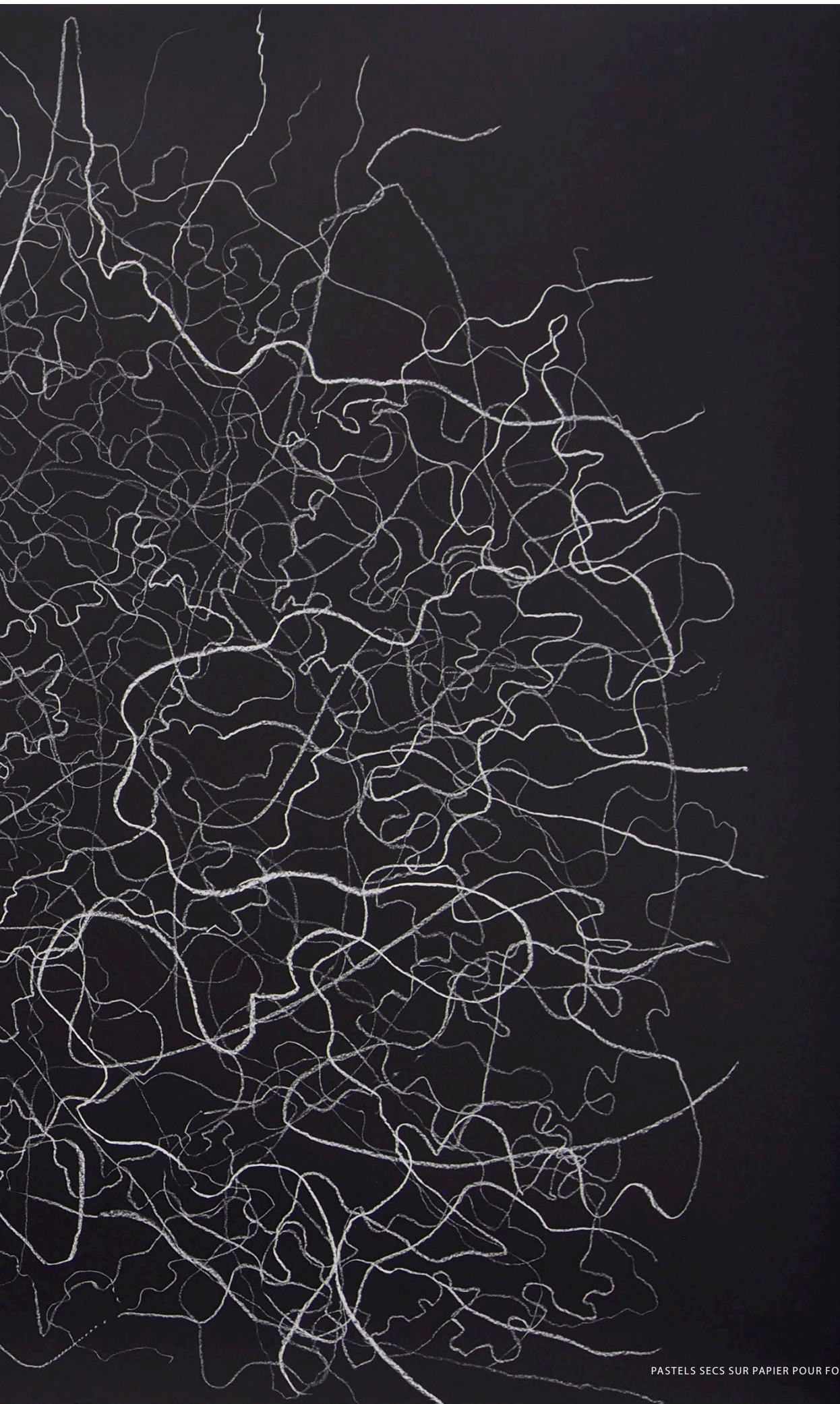
ROULEAU NOIR #1 DÉCE
VUE DE L'EXPOSITION PA
PALAIS DE L

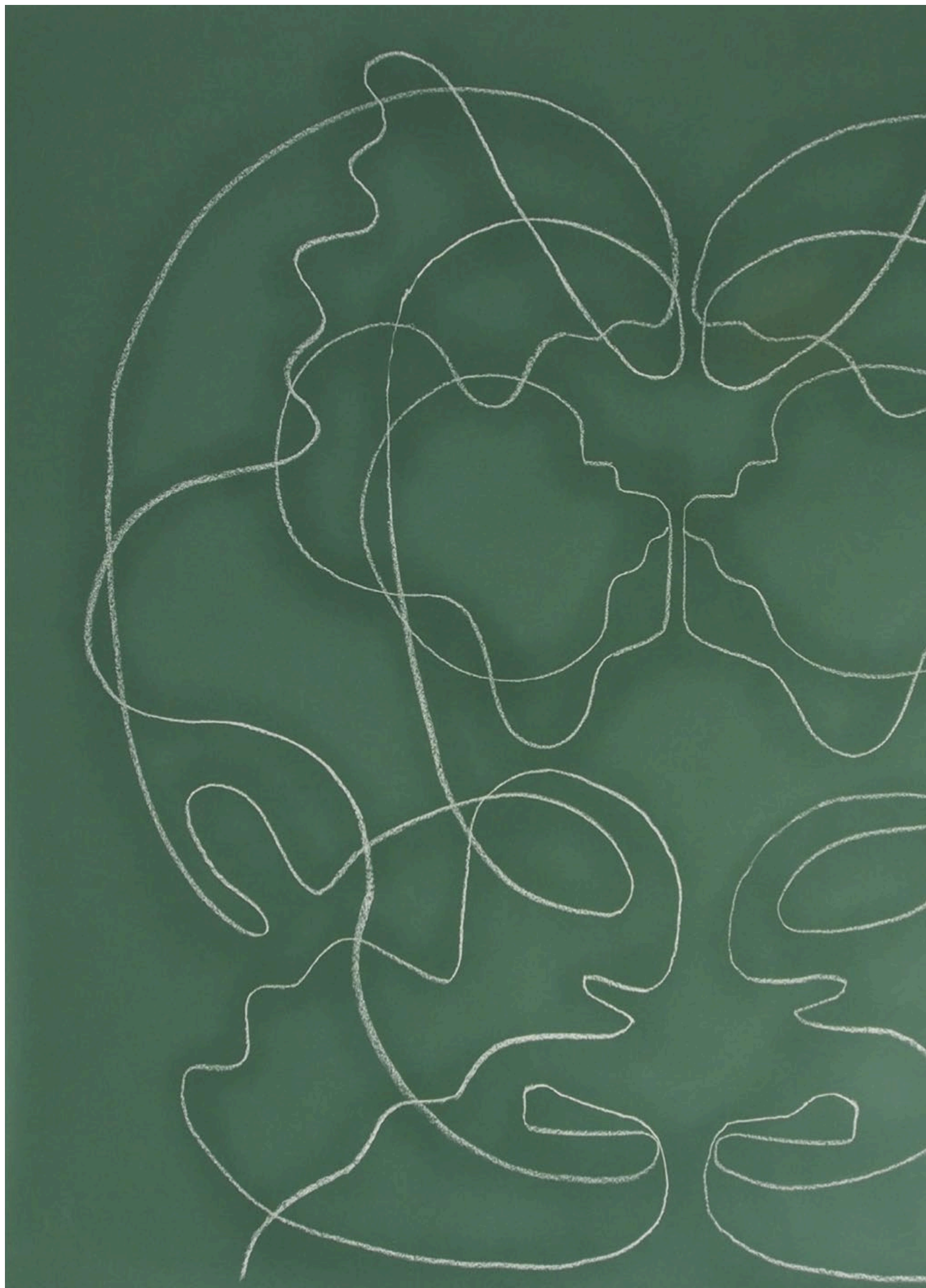

CHAMPS MAGNÉTIQUE
PASTELS SECS SUR PAPIER POUR FOT
DE STUDIO PHOTOGRAPHIQUE
180 X 135 CM
2018

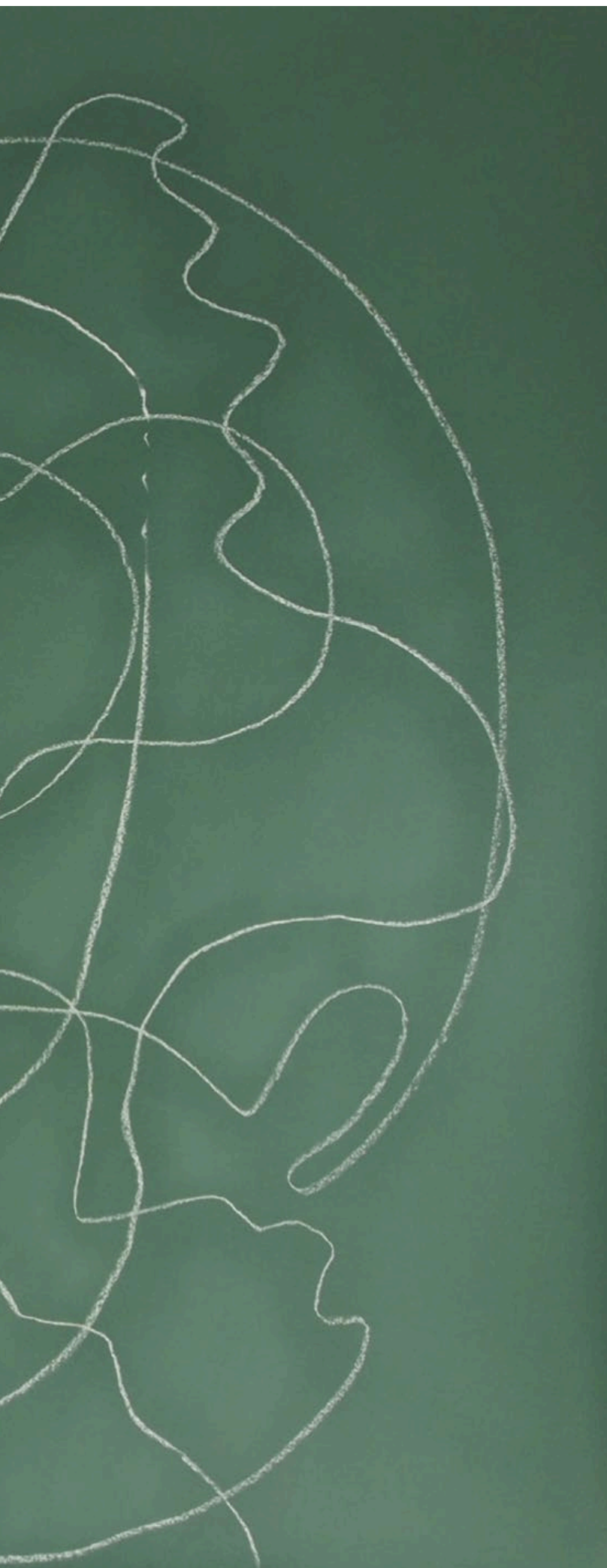
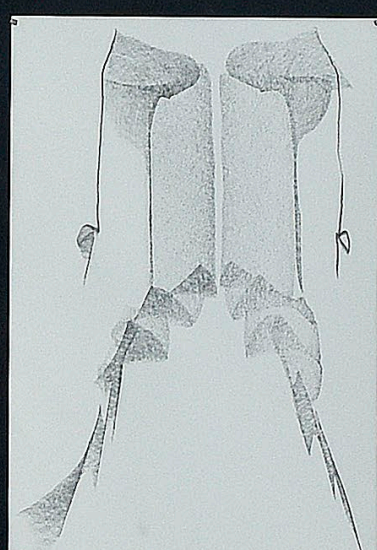
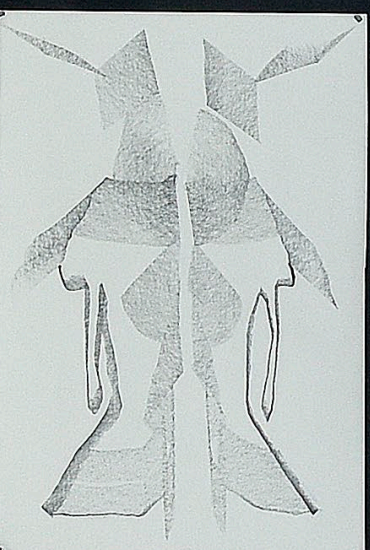
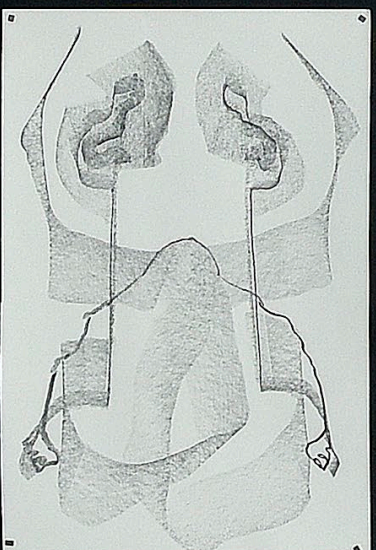
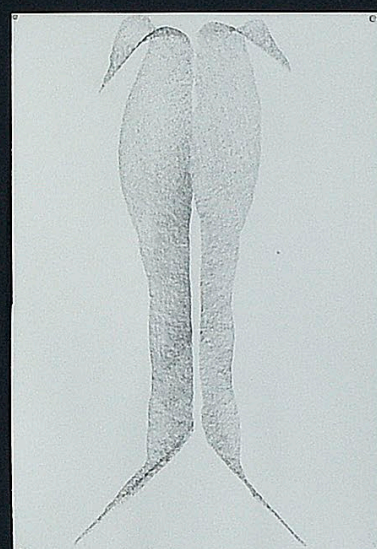
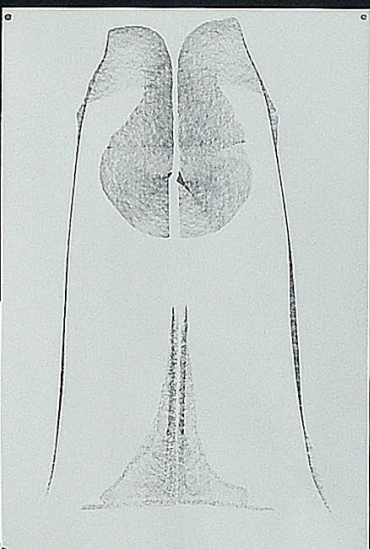
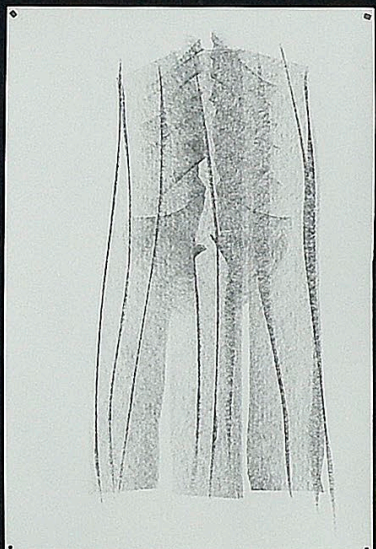
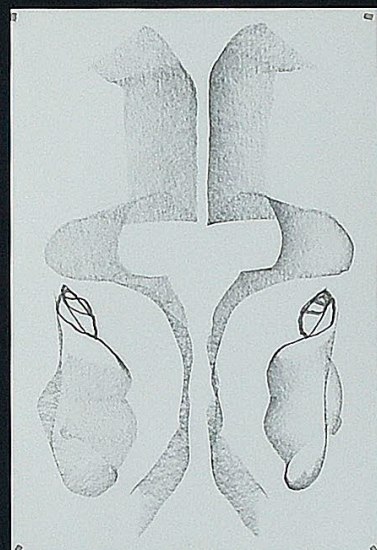
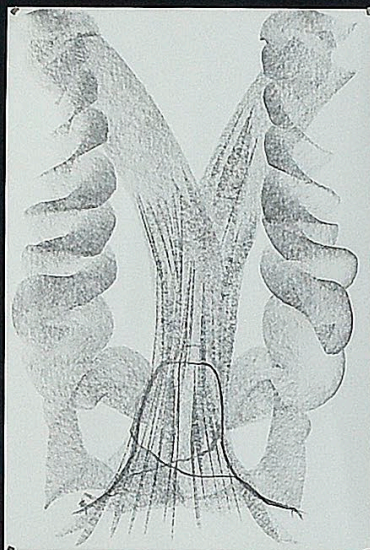
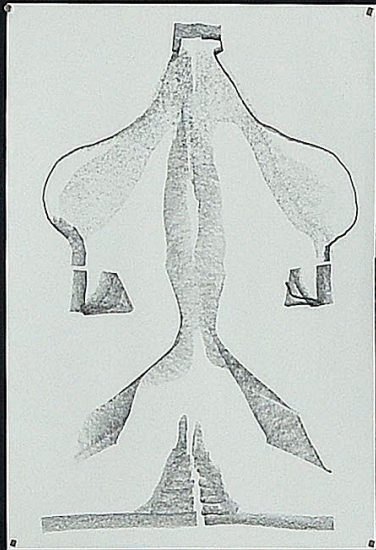
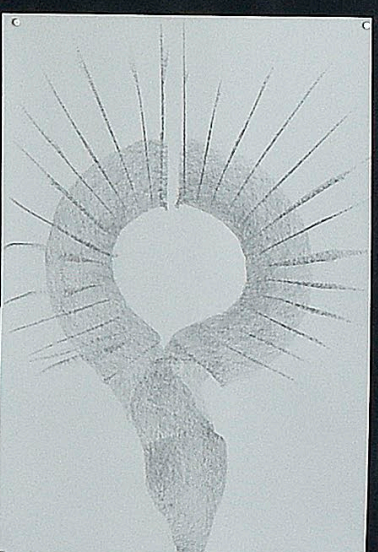
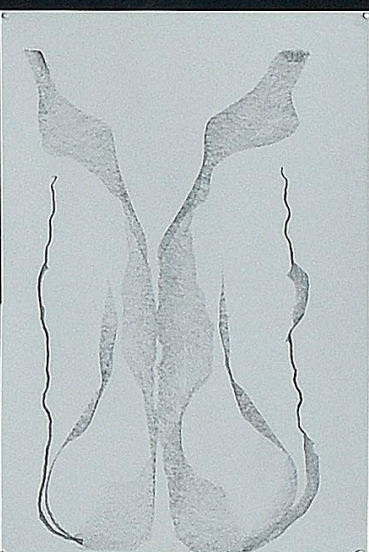
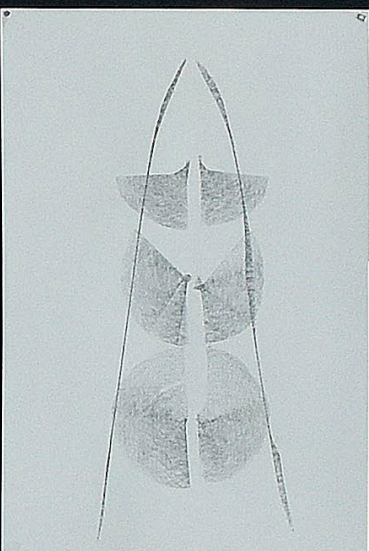
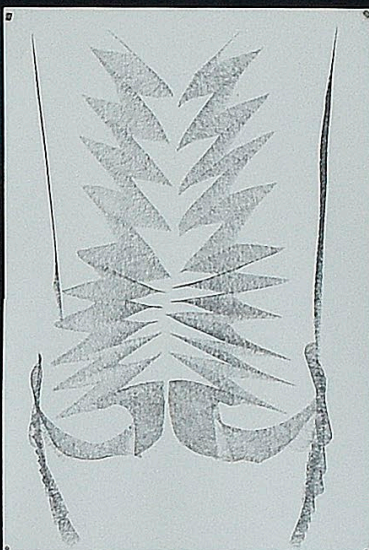
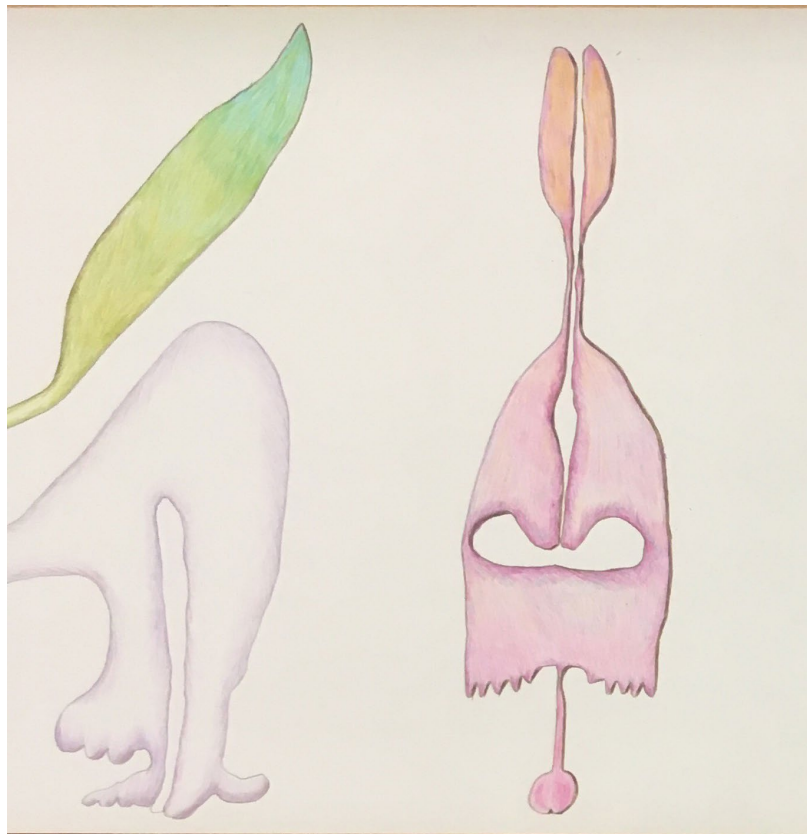
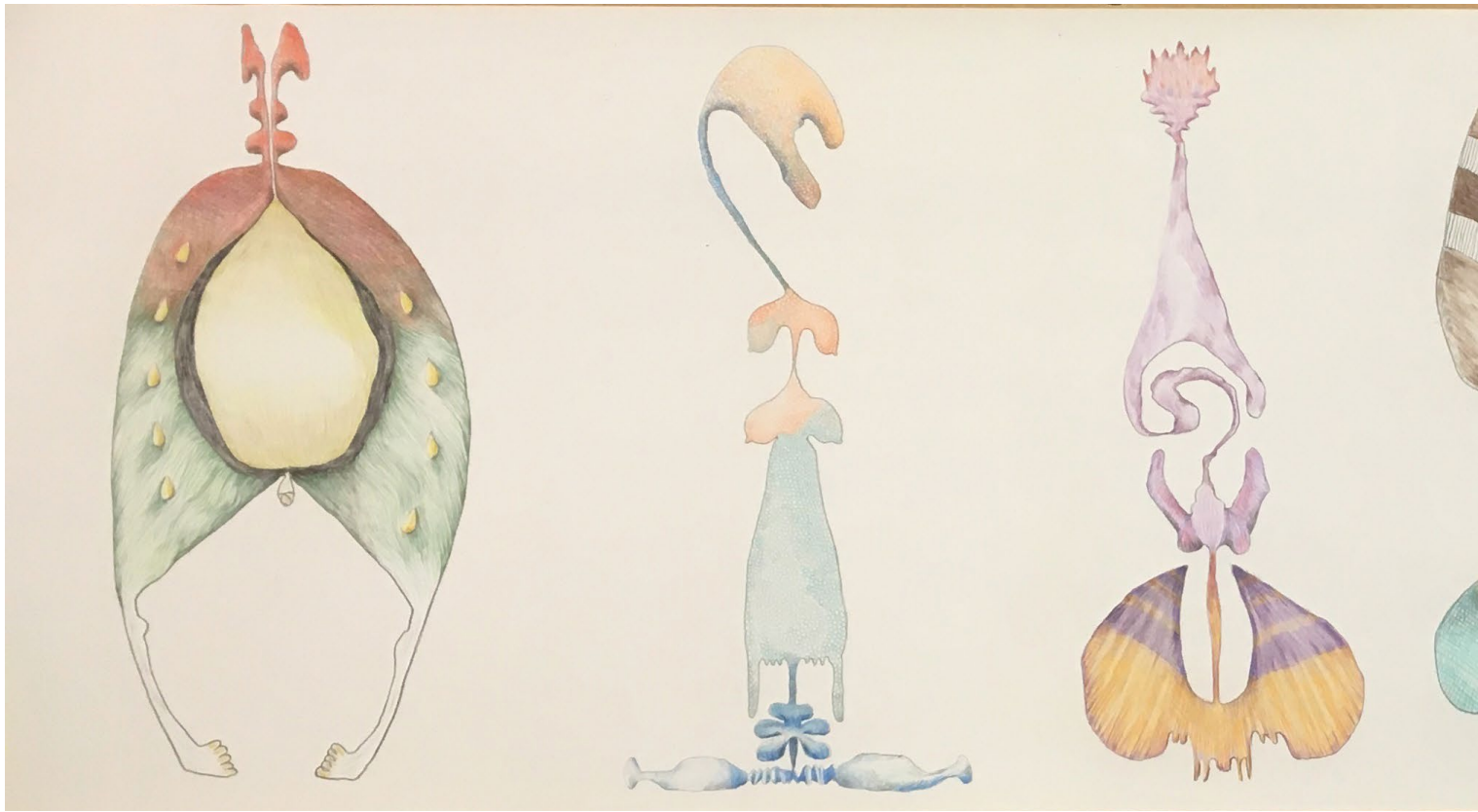

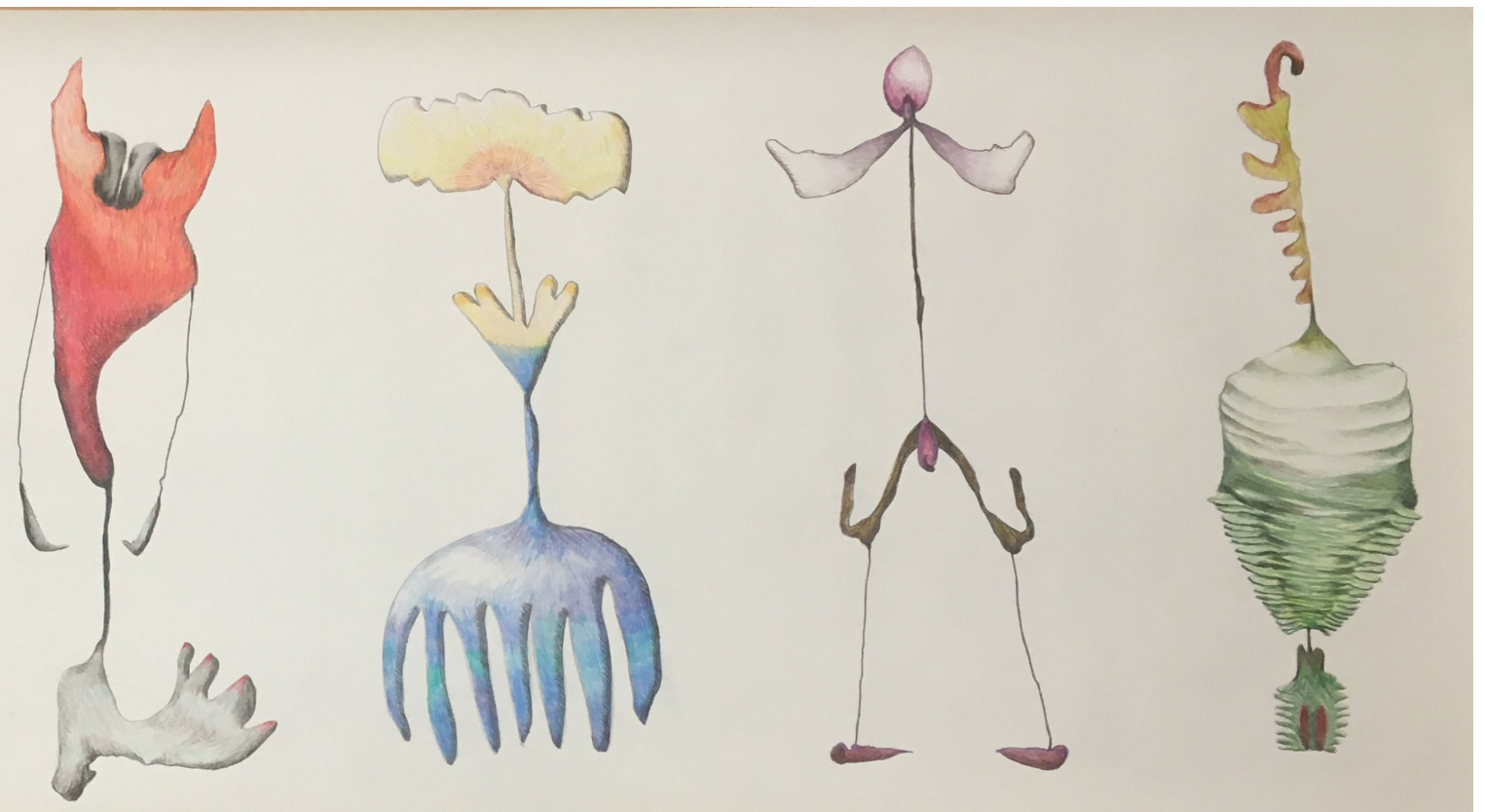
TABLEAU NOIR
CRAIE BLANCHE SUR PAPIER VERT POUR FOND DE STUDIO PHOTOGRAPHIQUE
180 X 135 CM
2018

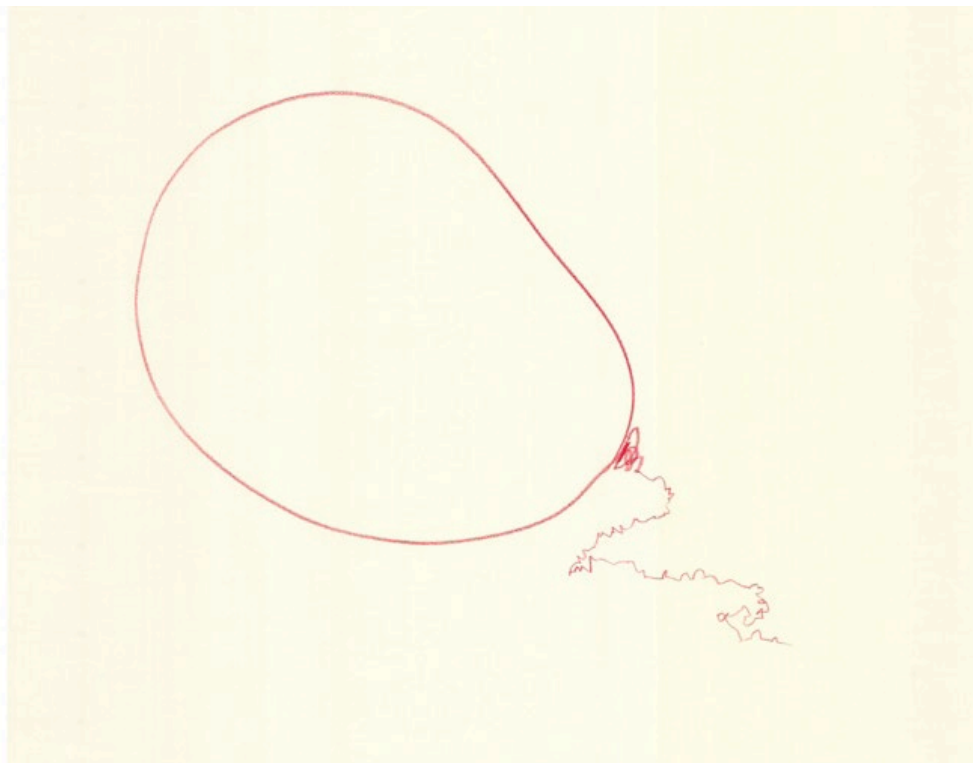

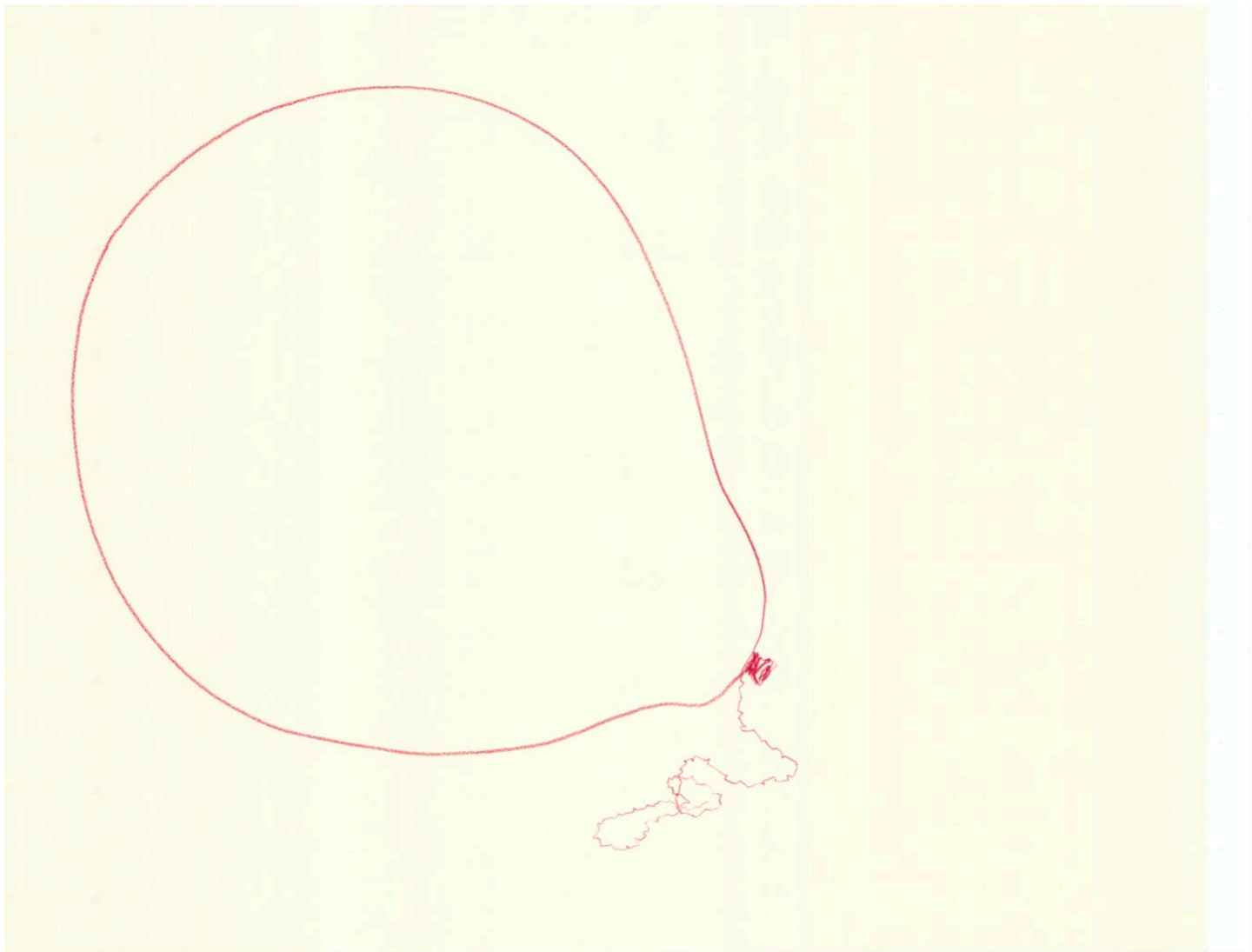
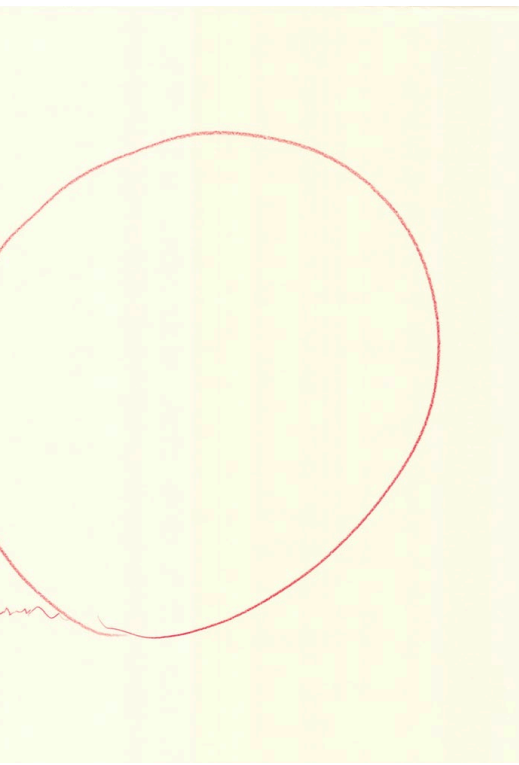

NEW PARADE (DÉTAIL)
 CRAYON DE COULEUR SUR ROULEAU DE PAPIER
 50 X 7000 CM
 2021

1998 - 2012

/ vidéo - photographie

ATALANTE

2004

film 35mm support numérique

4'43 / Couleur / Son

lien video <https://www.documentsdartistes.org/artistes/toulemonde/repro27.html>

Atalante est connue comme une redoutable chasserresse de la mythologie grecque. Son père souhaitait la marier, elle ne voulait prendre pour époux que celui qui pourrait la battre à la course.

A l'occasion des jeux olympiques de Tokyo en juillet 2021, l'article d'un quotidien québécois retraçait le long chemin vers la parité dans le monde du sport olympique. Dans l'antiquité, les femmes pouvaient assister aux jeux que si elles n'étaient pas encore mariées. Lors des premiers JO à Athènes en 1896, elles furent exclues. Depuis elles sont intégrés petit à petit dans des sports jugés « compatibles avec leur féminité et leur fragilité ». La parité devrait enfin être atteinte en 2024.

Muriel Toulemonde a vu un jour de jeunes sprinteuses retenues dans leur course par deux courroies élastiques tirées à bout de bras par leur entraîneur.

Le film *Atalante* de Muriel Toulemonde fait rejouer cet entraînement au sprint par une jeune athlète de région parisienne sur le célèbre stade antique de Delphes. Les bras de l'entraîneur sont remplacés par un parachute largement déployé. Initialement protecteur afin d'empêcher une chute, le parachute se transforme en masse contraignante. A chaque foulée, l'athlète doit décupler ses forces pour traîner ce poids immatériel qui freine sa course. La puissance de la jeune femme semble inébranlable. Malgré la répétition de la course elle fonce droit sur nous. La tache bleue du tissu gonflé d'air se déploie, on oublie presque l'effort suspendu à un envol imminent

ATALANTE
2004

LIEN VIDEO [HTTPS://WWW.DOCUMENTSDARTISTES.ORG/ARTISTES/TOULEMONDE/REPRO27.HTML](https://www.documentsdartistes.org/artistes/toulemonde/repro27.html)

LA THÉORIE DES VAGUES
VIDÉO HDV, 20'07
2011

LIEN VIDEO [HTTPS://WWW.DOCUMENTSDARTISTES.ORG/ARTISTES/TOULEMONDE/REPRO20.HTML](https://www.documentsdartistes.org/artistes/toulemonde/repro20.html)

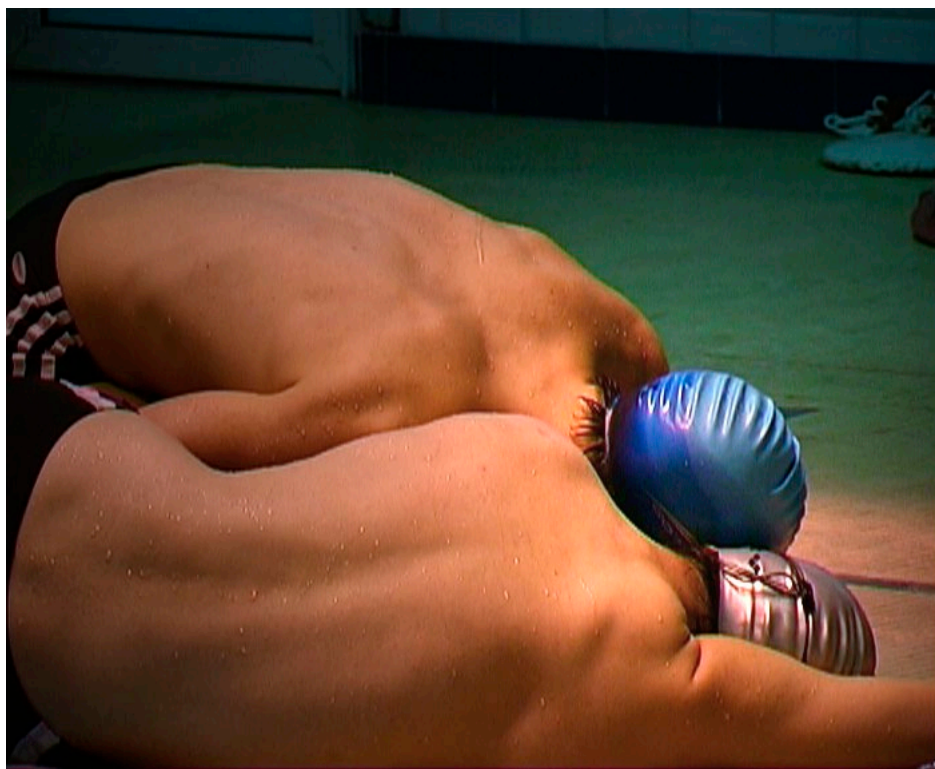

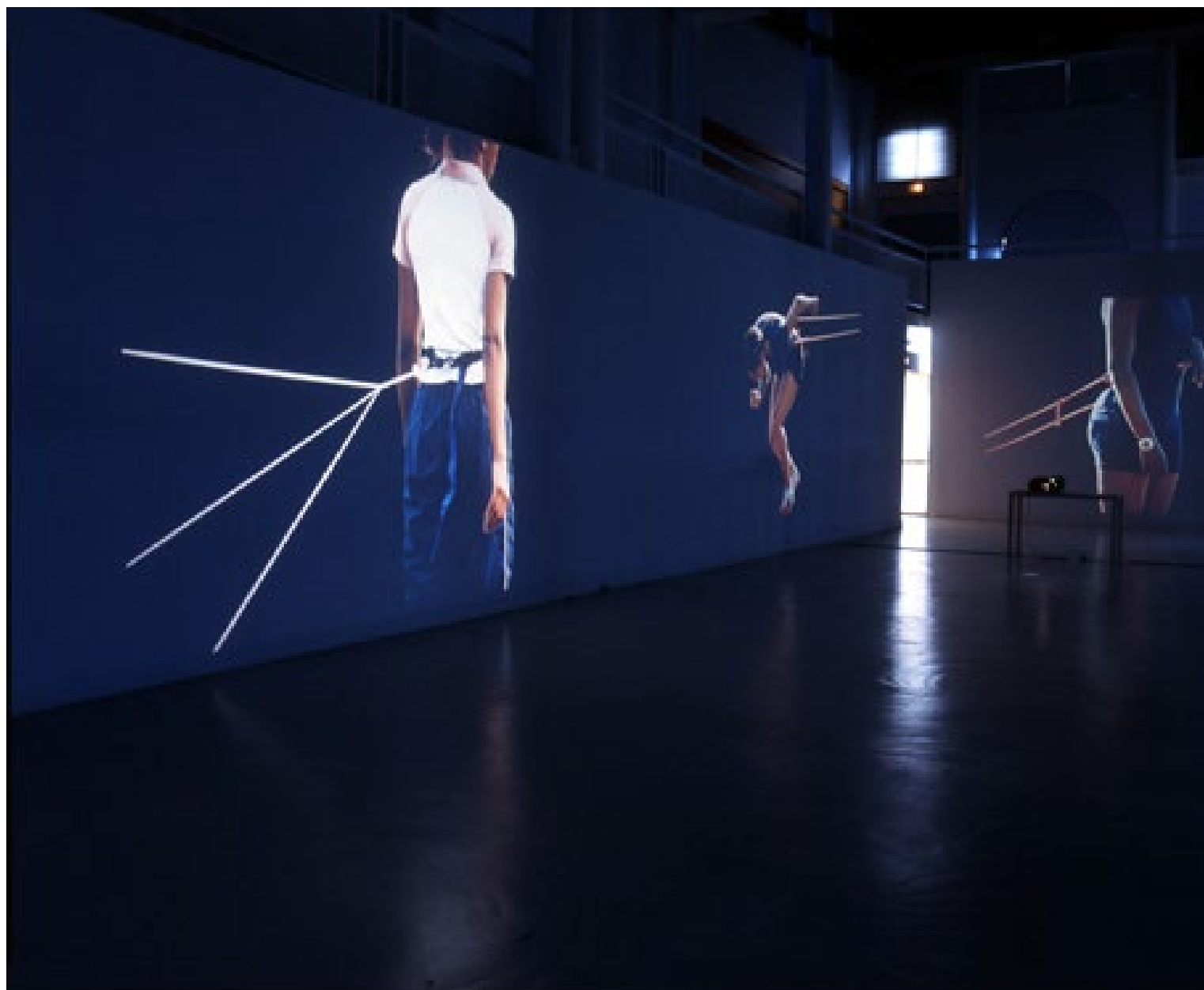

LA BOUÉE
VIDÉO,, 7'4
2005

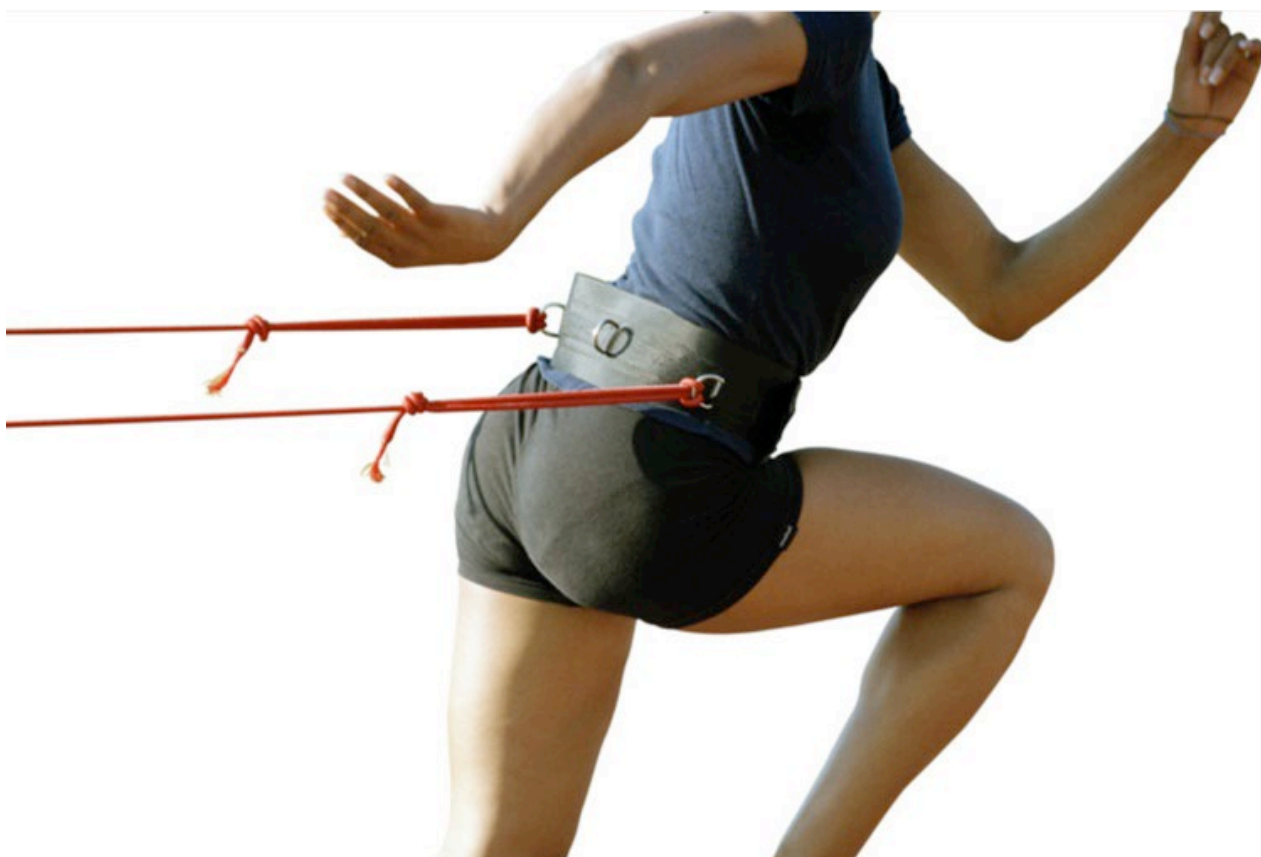
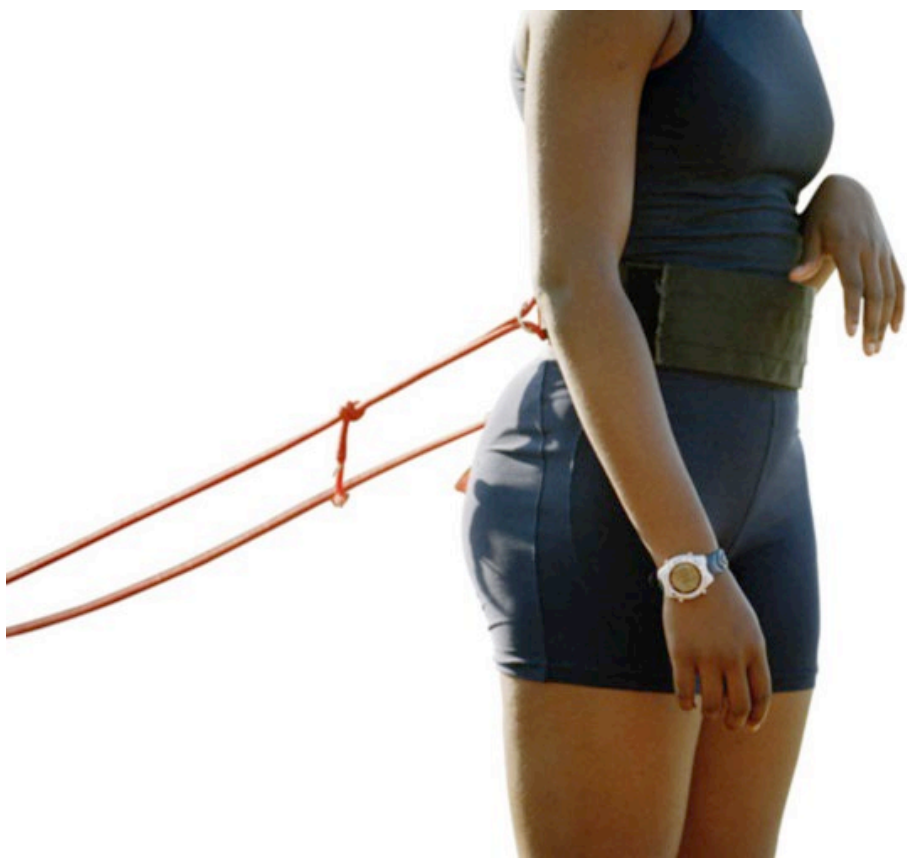
LIEN VIDEO [HTTPS://WWW.DOCUMENTSDARTISTES.ORG/ARTISTES/TOULEMONDE/REPRO24.HTML](https://www.documentsdartistes.org/artistes/toulemonde/repro24.html)

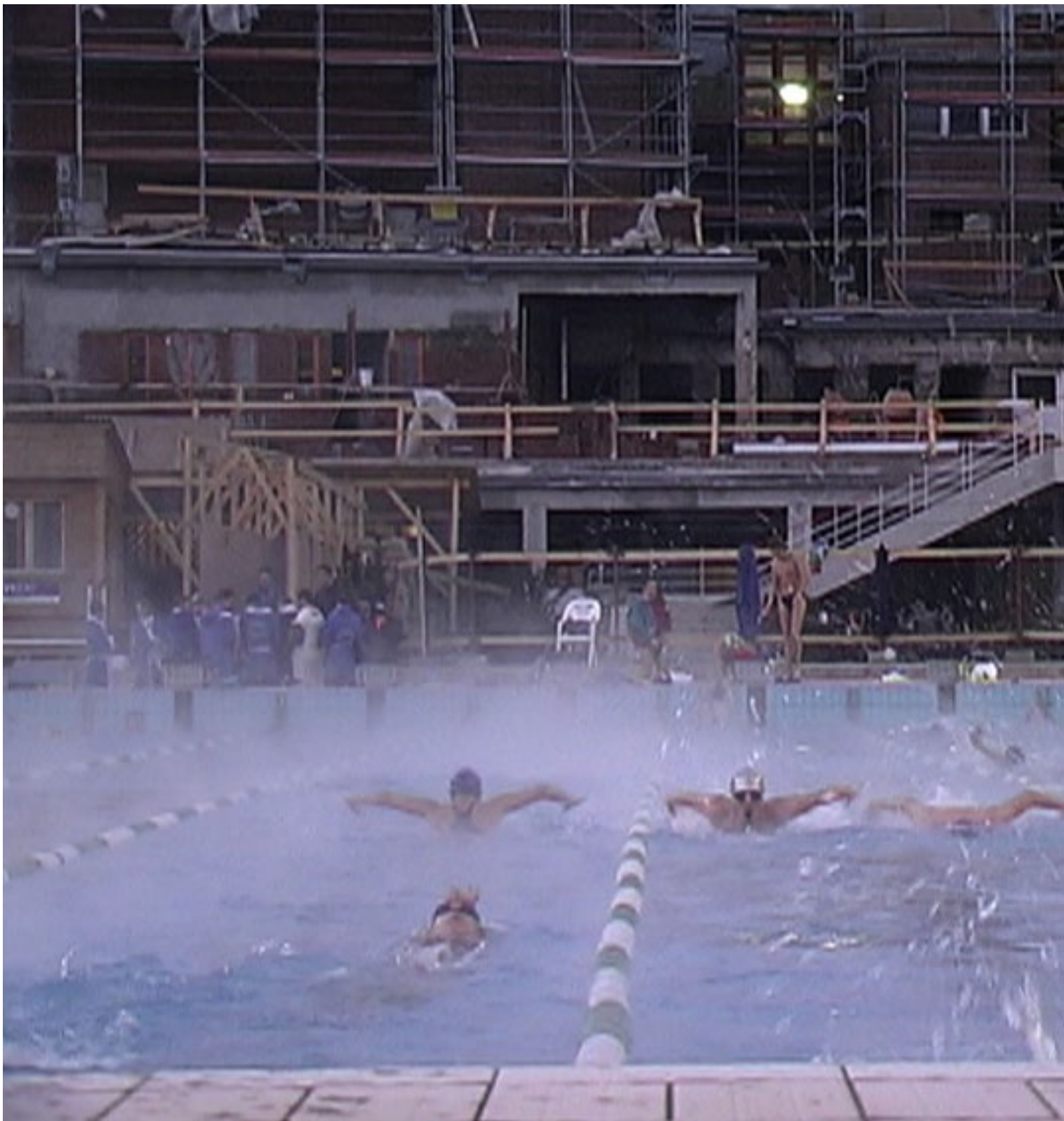

ATALANTES
PROJECTIONS DIAPOSITIVES
DIMENSIONS ET SUPPORTS VARIABLES
VUES DE L'EXPOSITION AU CENTRE D'ART CONTEMPORAIN DE BRETIGNY SUR ORGE,
2002 – 2004

LES NAGEURS
VIDÉO, 10'11
2002

LIEN VIDÉO : [HTTPS://WWW.DOCUMENTSDARTISTES.ORG/ARTISTES/TOULEMONDE/REPRO29.HTML](https://www.documentsdartistes.org/artistes/toulemonde/repro29.html)

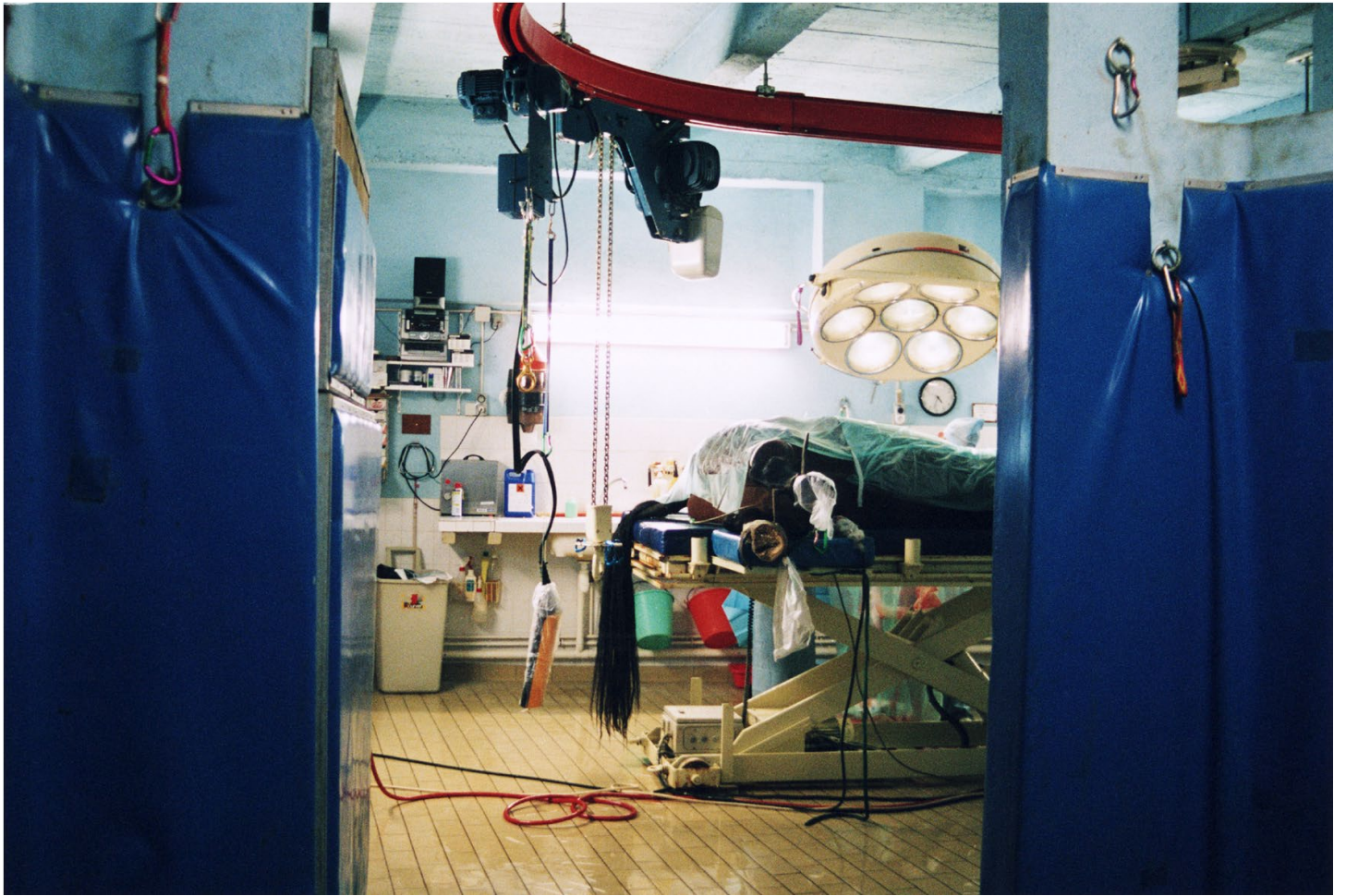

FABELTIER
VIDEO BOUCLE
2000

LIEN VIDEO [HTTPS://WWW.DOCUMENTSDARTISTES.ORG/ARTISTES/TOULEMONDE/REPRO31.HTML](https://www.documentsdartistes.org/artistes/toulemonde/repro31.html)

ANNONCE
POSTER, DIMENSIONS VARIABLES 1998

Dossier mis en ligne par l'artiste sur documentsdartistes.org

Documentation et diffusion de l'activité des artistes visuels de Provence-Alpes-Côte d'Azur

Documents d'artistes presents works by emerging visual artists living in the South of France

Le fonds documentaire rassemble actuellement une sélection de 200 artistes représentatifs d'une pluralité d'horizons et de pratiques dans le champ de l'art contemporain (installation, photographie, peinture, sculpture, dessin, vidéo, son, multimedia) et résidant en Paca. Les dossiers d'artistes actualisés proposent de nombreuses reproductions d'œuvres, un CV, une bibliographie et des textes.

Documents d'Artistes provides a privileged point of view on artistic creation in the PACA region (French Riviera, Nice, Marseille...). The fund currently documents 200 artists spanning several generations and a variety of artistic horizons and practices (drawing, painting, sculpture, installation, photography, video, sound, multimedia). Updated on a regular basis, the artist files propose numerous reproductions of works, a CV, bibliography and texts.