

guidette carbonell

1960-1980

Céramiques, Tapisseries, Art mural et projets 1% pour l'architecture

Exposition du samedi 20 novembre 2010 au samedi 29 janvier 2011
Heures d'ouverture : du jeudi au samedi de 14h à 19h et sur rendez-vous
Vernissage : le samedi 20 novembre à partir de 16h

Harpie, 1967. Textile collé et cousu. Photo François Leturcq.

Après l'exposition « Les Frères Baschet/Qui êtes-vous Polly Maggoo ? », la galerie Mercier&Associés marque une nouvelle fois un engagement fort dans une lecture très libre des arts appliqués au XXème siècle en rendant hommage à l'artiste Guidette Carbonell (1910-2008).

Son travail recouvre plusieurs pratiques artistiques : une trentaine de tapisseries inédites seront présentées, complétées d'œuvres céramiques et de dessins couvrant la période des années 60 aux années 80, décennies particulièrement fécondes dans la carrière de l'artiste.

Née en 1910, Guidette Carbonell est une des grandes personnalités de la céramique française du XXème siècle.

D'origine catalane par son père médecin et arménienne par sa mère peintre, elle suit dès l'âge de quinze ans un enseignement académique en peinture dans les écoles de la Rive Gauche auprès d'André Lhote, Othon Friesz et Roger Bissière qui deviendra son ami et plus fidèle soutien. Mais c'est avec la céramique qu'elle trouve sa liberté d'expression et son indépendance en débutant auprès du céramiste catalan Llorens Artigas. Nourrie de culture orientale et méditerranéenne l'œuvre de Guidette Carbonell connaît un rapide succès, dès les années 30 elle expose avec les plus grands céramistes de l'époque : Jacques Lenoble, Georges Jouve, Suzanne Ramié... et réalise des pièces majeures pour la Compagnie des arts français dirigée par le décorateur Jacques Adnet.

Oiseau, vers 1980. Textile collé et cousu. Photo François Leturcq.

Céramiques et Tapisseries : le thème des Oiseaux

Au milieu des années 60, Guidette Carbonell réalise une dernière série de céramiques bifaces intitulées les *Harpies* et les *Idoles*. L'univers de l'artiste devient plus étrange entre abstraction et figuration, son art se concentre sur le regard des oiseaux nocturnes et sur la création d'êtres hybrides mi-humains, mi-animaux. Naissent ainsi ses petites *Idoles* fantastiques qu'elle réalise en faïence au gré de sa fantaisie avec des inclusions de tessons de verre, de galets et de visserie métallique.

Sa première représentation de femme-oiseau *Harpie* est dessinée à l'oxyde de fer sur un grand panneau en lave émaillée présenté à l'Exposition Universelle de Bruxelles en 1958, pour lequel l'artiste reçoit la Médaille d'Or. Les *Harpies* deviennent ensuite des sculptures aussi fantaisistes qu'abstraites, sous la forme de totems plats bifaces en ciment émaillé, dont un ensemble est réuni lors de la première Biennale de Vallauris en 1966.

Ces thèmes se prolongent dans son travail textile de 1967 à 1989. Son goût pour l'expérimentation et la recherche d'un matériau plus léger la poussent à abandonner le travail de la terre pour celui de la tapisserie, qu'elle compose à la manière de son maître et ami Bissière. Guidette Carbonell réalise un important cycle de « collages-textiles », des tissus de récupération sont collés puis surpiqués à la machine à coudre avec un goût pour la couleur et le décor demeuré intact et primordial. Les thèmes des *Harpies*, des *Oiseaux-fleurs*, figures d'échassiers émergeant d'immenses fleurs exubérantes, lotus ou plantes carnivores, se déploient en aplats vivement colorés. *Harpies* et *Oiseaux-fleurs* ne cesseront de se développer jusqu'à la fin des années 80, avec un faste de textures et de couleurs toujours plus vives et aimablement délirantes

Idoles bifaces, 1960. Faïence émaillée. Photo Alain Leprince

Tapisserie Spirale Logarithmique, 1971. Textile cousu et collé. Photo François Leturoq.

La galerie expose plusieurs projets réalisés dans le cadre du 1% pour l'architecture, notamment la maquette en céramique et les dessins pour le *lycée des Eaux-Clares* à Grenoble en 1954 (Descotes-Genon architecte).

Un espace sera également consacré à l'un de ses plus grands projets : *l'Ecole de Chimie de Rouen* (1962-1967) (Robert Générmont architecte) sur le thème du nombre d'or. Fascinée par sa représentation graphique appelée spirale logarithmique, l'artiste a recours à une technique particulière, Guidette Carbonell esquisse toujours ses idées sur différents calques superposés: elle « cherche » ainsi, à la manière des architectes, plusieurs possibilités de décors et de mises en couleurs. Les calques considérés comme définitifs sont ensuite collés sur carton. Ils seront accompagnés de ses premières tapisseries en relation avec ce projet de commande publique.

Seront également présentées des maquettes et des sculptures plus figuratives, ayant recours à une typologie d'animaux géométrisés. Pour un projet de bancs dans la cour d'une école maternelle située à Clignancourt (architectes associés Johannet et Gillet, 1969), l'artiste réalise des parallélépipèdes de béton éparpillés dans la cour de récréation figurant des animaux, chats, lapins, oiseaux.... Un ensemble de dessins et de charmantes maquettes en bois peint, conçus comme un jeu de construction, nous restitue l'originalité de cette proposition. Dans le même esprit, des maquettes réalisées en papier et polystyrène nous renvoient à d'immenses oiseaux en plexiglas conçus pour le *CES Methy* à Annecy et le *Lycée de Beaufort* (Jacques Vibert architecte, 1975), oiseaux stylisés à la manière des *Harpies* de Guidette Carbonell en ciment émaillé.

Dans l'esprit de synthèse des arts tout à fait de son temps, céramiques, tapisseries et dessins participent à la vision d'ensemble de cette œuvre forte et expressive.

L'œuvre de Guidette Carbonell a fait l'objet d'une publication : Frédéric Bodet, Karine Lacquemant : « Guidette Carbonell céramiques et tapisseries », Editions Norma, 2007

Une interview de Guidette Carbonell sera publiée pour l'exposition

Rappel :

La galerie Mercier&Associés est spécialisée en architecture, design et documentation du XXème siècle (mobilier d'architectes et de designers, projets pour le 1% architectural, archives d'agences, maquettes, catalogues de référence, livres, revues, documents rares)

1ère exposition collective de la galerie en novembre 2009

Architecture Principe revue/Anne Barrès/Les frères Baschet/Guidette Carbonell/Pierre Digan/Architettura Radicale/Ugo La Pietra/Jean Maneval/Jean Prouvé/Guy Rottier/Gustave Tiffoche/Groupe Totem/Utopie revue

2ème exposition mai-septembre 2010 : Les frères Baschet/Qui êtes-vous Polly Maggoo ?

Pour plus d'informations et pour des images en haute définition, consulter le site : <http://www.mercieretassocies.com>

Maquettes de bancs, projet pour une école maternelle, 1969. Bois peint. Photo Alain Leprince.

Art mural/Projets 1% pour l'architecture

Parallèlement à son travail de céramiste, Guidette Carbonell entreprend une longue collaboration avec les plus grands architectes de la reconstruction dont Pierre Vago/René Coulon/ Robert Générmont/ Agence Badani Roux-Dorlut/ Georges Johannet et Guillaume Gillet / donnant à l'artiste l'opportunité d'orienter ses recherches vers plus de spatialité et de s'engager dans de nouvelles investigations techniques (mosaïque, vitrail, tapisserie, plexiglas...). Guidette Carbonell s'attaque à plusieurs grands chantiers réalisés dans toute la France et fait figure de précurseur car très peu de céramistes et surtout des femmes ont à l'époque l'ambition de travailler sur des compositions murales à grande échelle.

Façade réfectoire École de Chimie de Rouen, 1962-1967. Photo retouchée.

Repères biographiques

1910 : Naissance de Guidette Carbonell à Meudon

1928 : Entre à l'Académie Ranson, où elle suit les cours de dessin et de peinture de Roger Bissière. Elle complète sa formation à l'Académie Suédoise dans l'atelier d'Othon Friesz. Guidette Carbonell partage son atelier avec le céramiste catalan Llorens Artigas et présente ses premières créations céramiques au Salon d'automne

1935 : Elle fait la connaissance du décorateur Jacques Adnet, qui dirige la Compagnie des Arts français avenue Matignon

1936 : Expose au Salon d'automne et au Salon des artistes décorateurs où l'Etat lui achète un relief sculpté intitulé *Le Cirque*

1937 : Pour l'Exposition internationale des Arts et Techniques dans la vie moderne, l'Etat lui passe commande de deux fontaines monumentales : l'une pour le pavillon de Sèvres, l'autre pour le pavillon de la Lumière et de l'Electricité

1938 : Guidette Carbonell épouse le sculpteur Emmanuel Auricoste. Elle est invitée à effectuer un stage à la Manufacture de Sèvres, où elle réalise une dizaine de pièces en grès

1939 : Participe au Salon des artistes décorateurs dans le groupe d'André Arbus

1941 : Participation à l'exposition d'*Art décoratif contemporain* au musée des Arts décoratifs à Paris

1945 : Devient membre du Salon des artistes décorateurs

1949 : Expose ses céramiques à la galerie Jeanne Bucher rue de Seine. Elle est invitée par Suzanne Ramié à réaliser des plats décoratifs dans son atelier à Vallauris et côtoie Picasso

1951 : Expose des *Oiseaux lumineux* à la galerie MAI rue Bonaparte. Participation à la Triennale de Milan où elle reçoit une médaille d'argent

1952 : Débute ses contributions architecturales dans le cadre du 1%, nombreuses réalisations murales essentiellement pour des écoles dans toute la France.

1954 : Réalisation de deux fontaines et d'un bas-relief pour le *Lycée des Eaux-Clares* à Grenoble

1958 : Remporte la médaille d'or à l'Exposition internationale de Bruxelles pour un panneau décoratif en lave émaillée intitulé *Double Harpies*

1959 : l'artiste exécute deux frises décoratives pour la *Caisse des dépôts et consignations* d'Arcueil, construite par René Coulon

1960 : Guidette Carbonell développe les thèmes des *Idoles* et des *Harpies*

1962 : Entame l'une de ses plus grandes interventions architecturales pour l'*Ecole de Chimie* de Rouen. Le chantier s'achève en 1967

1966 : Présentation des *Harpies* en ciment émaillé au concours national de la céramique d'art à Vallauris où elle reçoit un diplôme d'honneur

1968 : Réalisation d'un pavement en pierre du pays d'une surface de 400 mètres carrés pour le *Lycée Laetitia-Bonaparte* à Ajaccio, sur le thème de la spirale logarithmique

1969 : Présentation au Musée des arts décoratifs de la *Grande Spirale logarithmique*, tapisserie destinée à la salle du conseil d'administration de l'*Ecole de Chimie* de Rouen

Réalise pour le *CES Croix Blanche* de Bléville au Havre un panneau mural en fragments de différentes pierres, granits, schistes et marbres.

Décore une surface de 200m² pour la façade du *Lycée Marracq* à Bayonne. Bancs à motifs animaliers pour la cour de la maternelle d'un groupe scolaire situé à Clignancourt

1971 : Première présentation d'une tapisserie *L'Oiseau lune* au Salon d'Automne

1972 : Exposition à la galerie Davidson à Tours. Présentation de trois tapisseries au SAD

1973 : Exposition au centre culturel de Meudon avec Jean Gourmelin

1974 : Mosaïque de galets pour le *Lycée Las cascas* de Montpellier

1975 : Sculptures en plexiglas pour le *Lycée Methey* (Haute-Savoie) et une pour le CES de Beaufort (Isère)

1976 : Réalise des vitraux en forme d'oiseaux pour l'Ecole maternelle du Clos-Saint-Jean-Lès-Nemours en Seine et Marne

1981 : Exposition rétrospective de tapisseries au château de Tourette-sur-Loup (A.M)

1985 : La galerie Downtown organise une rétrospective de ses œuvres

1988 : Le musée d'Art et d'Histoire de Meudon présente l'exposition *Guidette Carbonell, harpies, totems, collages et textiles*

1989 : Participation à *Questioni di trame* à Riolo près de Ravenne

1997 : Rétrospective au centre culturel Jean Arp à Clamart

2007 : Rétrospective *Guidette Carbonell* organisée par le Musée des arts décoratifs à Paris, le musée d'Art et d'industrie de Roubaix et le musée de la céramique de Rouen

2009 : Rétrospective *Guidette Carbonell* au centre culturel de Méréville