

GÉRARD TITUS- CARMEL :

La Bibliothèque d'Urée – Carborundum IV, 2009, (photo Michel Minetto)

DU 7 NOVEMBRE 2018 AU 10 FÉVRIER 2019

Maison Baylaucq (Château de Pau)
&
Commanderie (Lacommande)

SOMMAIRE

- [1] Présentation
- [2] Biographie
- [3] Ouvrages de Titus-Carmel
- [4] Liste des oeuvres exposées
- [5] Images disponibles pour la presse
- [6] Catalogue
- [7] Informations pratiques et Rendez-vous

contact presse - Diane Delmas
05 59 82 38 06
06 80 14 48 69
diane.delmas@culture.gouv.fr

| Gérard Titus-Carmel : *Pictura/Poesis* du 7 novembre 2018 au 10 février 2019
Commissariat d'exposition Sabine Forero Mendoza assistée de Solène Neveux
Vernissages :

Mercredi 7 novembre 2018 à 18h à la Maison Baylaucq

Vendredi 9 novembre 2018 à 15h à la Commanderie

PRÉSENTATION

Gérard Titus-Carmel est l'un des artistes français vivants les plus connus. L'œuvre picturale et graphique qui lui a valu cette célébrité s'est progressivement construite, depuis la fin des années 60. Elle s'est poursuivie, de suites en séries, jusqu'aux œuvres récentes (*La Bibliothèque d'Urcée*, *Brisées*, *Viornes & Lichens*, *Ramures*, *Labyrinthes*, *Retombes*), qui constituent autant de variations autour d'un motif permettant d'explorer, selon les mots de l'artiste, les « lieux de mémoire », l'espace du paysage, les cycles du temps et « d'élucider le mystère de notre présence au monde ». Gérard Titus-Carmel a toujours mené de concert l'écriture avec son activité de dessinateur, de graveur et de peintre. Il a d'abord consigné des réflexions sur son propre travail, dans l'atelier, puis a rédigé divers essais sur l'art dans « la contre-allée », avant de publier son premier ouvrage de poésie, *La Tombée*, en 1987 et depuis une trentaine de recueils qui l'inscrivent parmi les plus grands poètes de sa génération. Mais Gérard Titus-Carmel tient à affirmer l'indépendance des deux versants de son activité artistique : « Je pense peinture quand je peins, je ne pense qu'au texte quand j'écris ; pas de passage donc, pas la fameuse passerelle qui permettrait de débusquer le "peintre-qui-écrit" ni là le poète grave "mais-qui-n'a-pas-oublié-qu'il-est-peintre" » (*Retour d'écho*, 2011). Il est toutefois un espace dans lequel peinture et poésie se rencontrent : celui offert par l'illustration de livres, les siens ou ceux d'autres écrivains. Naissent ainsi des « livres de dialogue » qui tous témoignent d'une recherche exigeante de l'accord entre mots et images.

Gérard Titus-Carmel est à la fois et pleinement artiste plasticien et poète. C'est cette double identité que l'exposition « Gérard Titus-Carmel : *Pictura/Poesis* », présentée pour une part à la Maison Baylaucq, à Pau, et pour l'autre à La Commanderie de Lacommande, s'attachera à cerner et faire connaître à travers un choix de peintures, dessins, gravures, sérigraphies, livres illustrés et manuscrits.

Sabine Forero Mendoza,
Commissaire des expositions

Oulchy-le-Château, septembre 2018 (photo D. Roussel)

BIOGRAPHIE

Né à Paris le 10 octobre 1942, Gérard Titus-Carmel vit et travaille à Oulchy-le-Château, dans l'Aisne. Il fait ses études à l'École Boulle à Paris, de 1958 à 1962, dans l'atelier de gravure et d'orfèvrerie et, depuis lors, se consacre exclusivement au dessin, à la peinture et à l'écriture. Il voyage et écoute beaucoup de musique, aussi.

Très vite son travail s'organise en suites et en séries, chacune datée et close sur son titre qui, aboutées les unes aux autres, composent un long récit de la perte mené jusqu'au bord du vide et de l'absence. S'enchaînent alors des suites de dessins sur la figure du déboîtement et de la brisure, de la déconstruction et de l'épissure, toutes ramenées au centre d'une œuvre dont les investigations conceptuelles et graphiques s'interpénètrent – travail qu'il poursuit par ailleurs en « illustrant » bon nombre d'ouvrages de poètes et d'écrivains.

Dès le début des années 1970, après les premières expériences olfactives, se développent de nombreuses suites de dessins et de peintures, jusqu'aux séries les plus récentes sur l'espace du paysage, la touffeur des frondaisons, les superpositions et l'organisation de l'ombre et de la lumière, comme dans la série des *Forêts* (1995-1996) qui, après les *Dédicaces* (1991-1992) et les *Égéennes* (1993-1994), s'ouvre comme une clairière durant la réalisation de la *Suite Grünewald* (1994-1996), où il approfondit sa réflexion sur la transparence et la « remontée » de la couleur. Succèdent alors les *Nielles* (1996-1998) et les *Sables* (1998-1999) où est privilégiée la trace du noir, puis les *Quartiers d'Hiver* (1999), les *Feuillées* (2000-2003), les *Jungles* (2004), l'*Herbier du Seul* (2005), blasons de la Nature et du Jardin qui, avec les *Vanités* et *Memento mori*, cherchent à situer une présence dans le désordre naturel du monde. Vient ensuite *La Bibliothèque d'Urcée* (2006-2009), long cycle de peintures et d'œuvres sur papier marouflé qui se déploie en dix « départements » de dix œuvres chacun, marquant justement, dans l'alignement des gestes comme dans l'occupation de l'espace, une volonté de donner un dessin – voire une écriture (et peut-être même une *musique* ?) – à ce désordre. Le travail de saturation de la surface a débouché sur une série où la couleur s'engorge d'elle-même et rutil : les lumineuses *Brisées*, (2009-2012) scandant les étapes d'une imaginaire *Route de la Soie*, suivies des *Figures du Double* (2012), des *Viornes & Lichens* (2013-2014), des *Ramures* (2016), des *Labyrinthes* (2016) et des *Retombes* (2017). Une nouvelle série est actuellement au centre de son travail : les *Herses*.

Peintre, dessinateur et graveur, Gérard Titus-Carmel a participé à plus de 500 expositions collectives, tant en France qu'à l'étranger. Près de 300 expositions personnelles (principalement chez Daniel Templon, Maeght, puis Lelong, en ce qui concerne les galeries parisiennes) – dont

une douzaine de rétrospectives – lui ont été consacrées à travers le monde entier. Son oeuvre est également présente dans une centaine de musées et de collections publiques. Il a officiellement représenté la France dans de nombreuses manifestations internationales comme la Biennale de Venise (1972 et 1984), au Guggenheim Museum à New York, à Moscou et Leningrad, à l'Exposition Universelle d'Osaka (1970), de Séville (1992), etc. Il a également réalisé des peintures monumentales, entre autres pour le Grand Hall du Ministère des Finances à Paris (1989), la Cité des Congrès de Nantes (1990), l'Espace Olivier Messiaen de la DRAC Champagne-Ardenne, à Chalons-en-Champagne (1994). Parmi de nombreuses distinctions, il s'est vu décerner le Grand Prix de Peinture 2014 de la Fondation Simone et Cino Del Duca, sous les auspices de l'Académie des Beaux-Arts de l'Institut de France.

Indépendamment d'une somme très importante de commentaires et d'exégèses que son travail a suscités chez les critiques et les historiens de l'art, bon nombre d'écrivains, de philosophes et de poètes se sont aussi penchés sur son oeuvre de peintre : d'Aragon à Jacques Derrida, d'Alain Robbe-Grillet à Georges Duby, de Tadeusz Kantor à Yves Bonnefoy ou de Denis Roche à Abdelkébir Khatibi, quelques grands textes ont été écrits sur une oeuvre qui ne laisse pas de questionner la représentation, le statut du modèle et sa mise en procès.

Gérard Titus-Carmel a accompagné d'illustrations originales de nombreux ouvrages de poètes anciens et contemporains et, lui-même auteur, il a publié à ce jour une cinquantaine de livres, recueils de poésie et essais sur l'art et la littérature (textes sur Chardin, Philippe de Champaigne, Picasso, Max Ernst, Bram van Velde ; sur Pierre Michon, Henri Michaux, Bernard Vargaftig, Jean-Louis Baudry, Jean-Pierre Pincemin, Jean Echenoz, Eugène Leroy, Antoine Emaz...), dont plusieurs « rêveries critiques » visitant l'oeuvre de Pierre Bonnard, Hart Crane, Gustave Roud, Edvard Munch, Yves Bonnefoy et Pierre Reverdy.

OUVRAGES DE TITUS-CARMEL

Poésie

- La Tombée*, Fata Morgana, 1987.
L'Entrevue, Brandes, 1988.
Le Motif du fleuve, Fata Morgana, 1990.
Instance de l'orée, Fata Morgana, 1990.
Forge, Brandes, 1991.
Feuillets détachés des saisons, Brandes, 1991.
Gris de Payne, Fata Morgana, 1994.
Obstinante, Brandes, 1995.
Ceci posé, Fata Morgana, 1996.
Nielles, La Main courante, 1997.
De Corps et de buée, Éditions Voix /Richard Meyer, 1997.
Travaux de fouille et d'oubli, Champ Vallon, 2000.
La Rive en effet, Obsidiane, 2000.
Demeurant, Obsidiane, 2001.
Ici rien n'est présent, Champ Vallon, 2003.
Manière de sombre, Obsidiane, 2004.
Jungle (non-lieu) /Jungle (Unspace), VVV Editions, Halifax, Canada, 2005.
Seul tenant, Champ Vallon, 2006.
Brisées, La Porte, 2009.
L'Ordre des jours, Champ Vallon, 2010.
Le Reste du vent, La Porte, 2011.
Ressac, Obsidiane, 2011.
La Porte, La Porte, 2012.
Albâtre, Fata Morgana, 2013.
♣ Lointains, Champ Vallon, 2016.
Serpentes, Obsidiane, 2018.

Essais, écrits sur l'art, autres

- Joaquin's Love Affair*, Éricart, 1971.
The Pocket Size Tlingit Coffin, Baudoin Lebon/SMI, 1976.
Le Casque de Nīkkō, Daniel Lelong Éditeur, 1984.
Temps de parole, L'Échoppe, 1986.
Quatre images mémorables, Éditions de la Nbj, Montréal, Canada, 1987.
Lumières, précédé de Point de chute, L'Échoppe, 1988.
Ombre portée, L'Échoppe, 1989.
L'Indolente d'Orsay, L'Échoppe, 1990.
Notes d'atelier ♣ autres textes de la contre-allée, Plon, 1990.
La Leçon du miroir, L'Échoppe, 1992.
« Elle bouge encore... », Actes Sud, 1992.
Premier sang, L'Échoppe, 1994.
L'Élancement. Éloge de Hart Crane, Le Seuil, coll. Fiction & C°, 1998.
101 Questions posées au pèlerin, L'Étoile des limites, 2001.

Épars, Le Temps qu'il fait, 2003.
Gustave Roud. Une Solitude dans les saisons, Jean-Michel Place/Poésie, 2005.
Edvard Munch. Entre chambre et ciel, Virgile, 2007.
Un lieu de ce monde / A Place in the World, VVV Editions, Halifax, Canada, 2008.
Pierres d'attente pour Reverdy, Éditions Tarabuste, 2008.
La Nuit au corps, Fata Morgana, 2010.
Le Huitième pli ou Le Travail de beauté, Galilée, 2013.
Chemins ouvrant (avec Yves Bonnefoy), L'Atelier contemporain, 2014.
Au Vif de la Peinture, à l'ombre des mots, L'Atelier contemporain, 2016.
Un Rêve en éclats, Fata Morgana, 2018.

LISTE DES ŒUVRES EXPOSÉES

À LA MAISON BAYLAUCQ DE PAU

Labyrinthes – Dessins n°1 à n°12, 2016.

Technique mixte sur vélin d'Arches marouflé sur carton, 73 x 63,7 cm

Diurnales – 31 Pages de Mai. Dessins n°1 à n°30, 2015.

Technique mixte sur papier, 32 x 24 cm

Ramures I – VI, 2015.

Carborundum sur Arches, 55,5 x 43 cm

Viornes & Lichens I – V, 2013.

Carborundum sur Arches, 76 x 57 cm

Brisées I – III, 2012.

Carborundum et pyrogravure, kraft et Chine appliqué sur vélin d'Arches, 75 x 85 cm

La Bibliothèque d'Urcée – Carborundum I, IV et V, 2009.

Carborundum sur vélin d'Arches, 98 x 73 cm

La Bibliothèque d'Urcée – Aquatinte et pointe sèche IV et V, 2009.

Aquatinte et pointe sèche sur vélin d'Arches, 98 x 73 cm

Livres illustrés, manuscrits, notes préliminaires.

À LA COMMANDERIE DE LACOMMANDE

Grand Nielle, 1997.

Acrylique sur papier Bristol marouflé sur panneaux de bois montés sur châssis, 3 x 10 m

Grand Nielle n° 1 et n° 2, 1997.

Sérigraphie sur vélin d'Arches, 90 x 63 cm

Nielles n°1 à n°5, 1996.

Sérigraphie sur vélin d'Arches, 76 x 56,6 cm

Nielles I – V, 1997.

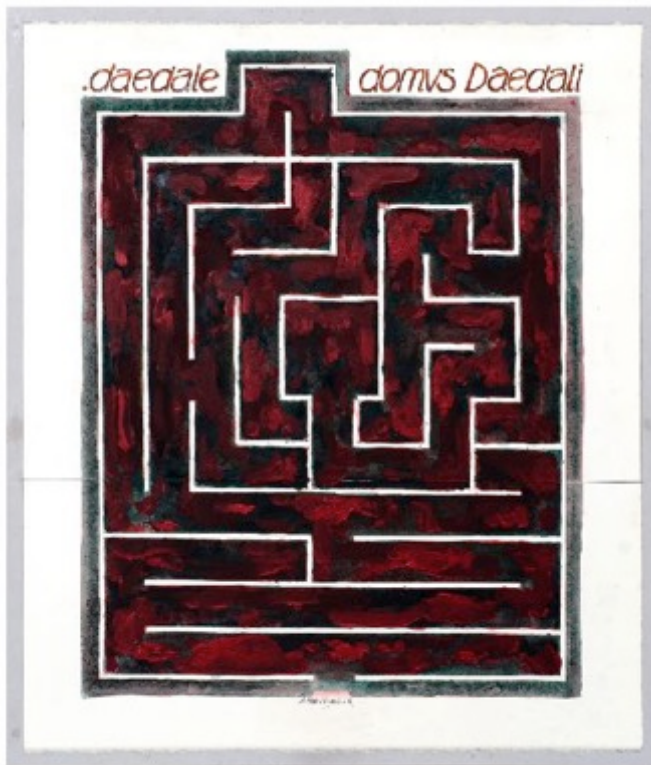
Aquatinte et Chine appliqué sur BFK Rives, 66 x 50,2 cm

IMAGES DISPONIBLES POUR LA PRESSE

Gérard Titus-Carmel

Diurnales – 31 Pages de Mai. Dessins n°1, n°10 et n°26, 2015. Technique mixte sur papier, 32 x 24 cm

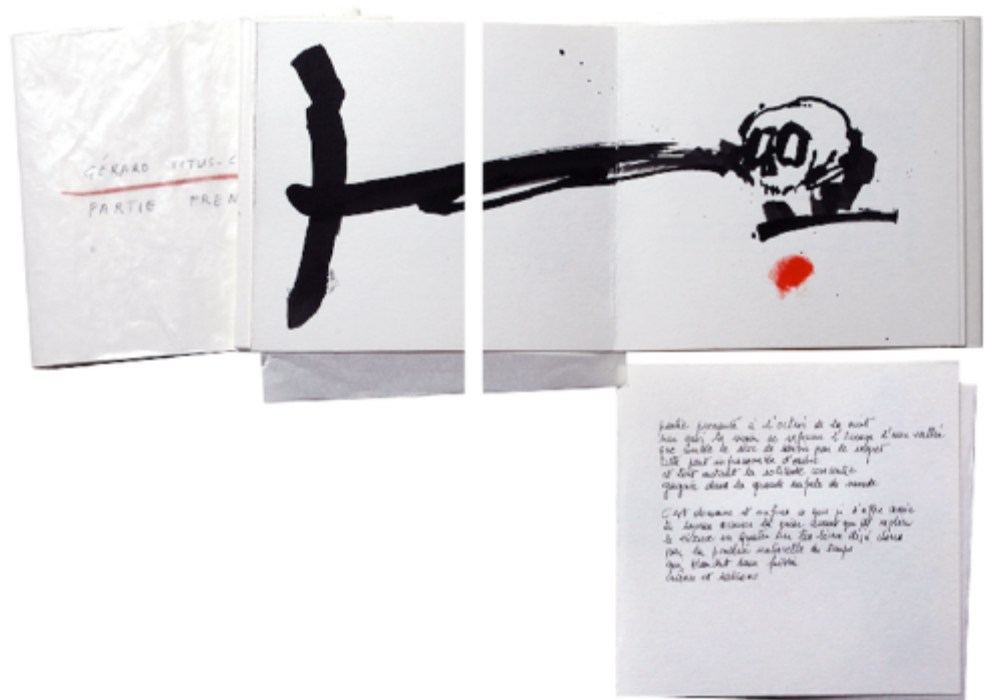

Gérard Titus-Carmel

Labyrinthes – Dessins n°5 et n°6, 2016. Technique mixte sur vélin d'Arches marouflé sur carton, 73 x 63,7 cm

Livre Illustré
Gérard Titus-Carmel, *La Jonchaie*, Rencontres, 2006

Livre Illustré
Gérard Titus-Carmel, *Partie prenante*, Le Livre pauvre / Daniel Leuwers, 2002

Gérard Titus-Carmel

Grand Nielle, 1997. Acrylique sur papier Bristol marouflé sur panneaux de bois montés sur châssis, 3 x 10 m

© Julien Thuret

CATALOGUE

À l'occasion de cette exposition, un catalogue réunissant 5 textes inédits de Marc Blanchet, Isabelle Chol, Sabine Forero Mendoza, Marik Froidefond et Pierre Sauvanet ainsi que de nombreuses illustrations sera publié et disponible sur les lieux d'exposition.

Direction éditoriale : Sabine Forero Mendoza.

Conception graphique : Jean-Marc Saint-Paul (La Maison des Éditions, Pau-Billère).

INFORMATIONS PRATIQUES & RENDEZ-VOUS

HORAIRES D'OUVERTURE

LA MAISON BAYLAUCQ :
Tous les jours (sauf 25 décembre et 1er janvier)
De 10h à 12h et de 13h30 à 17h – Gratuit
05 59 21 22 20

1, Place Mulot
64000 Pau

LA COMMANDERIE :
Mercredi, samedi et dimanche
De 15 h à 18 h – Gratuit
05 59 82 70 39

Mairie de Lacommande, Bourg
64360 Lacommande

VERNISSAGES

MERCREDI 7 NOVEMBRE 2018 À 18H
à la Maison Baylaucq à Pau, en présence de l'artiste.

VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018 À 15H
à la Commanderie de Lacommande, en présence de
l'artiste.

ÉVÉNEMENTS AUTOUR DE L'EXPOSITION

AU MUSÉE NATIONAL ET DOMAINE DU CHÂTEAU DE PAU
ET
À L'UNIVERSITÉ DE PAU

LES 7, 8 & 9 NOVEMBRE 2018

Colloque « Gérard Titus Carmel : l'épreuve et la nécessité »

*Sous la direction d'Isabelle Chol,
en collaboration avec Sandrine Bédouret-Larraburu
et Marie-Antoinette Bissay.*

MERCREDI 7 NOVEMBRE
De 10h à 17h30 : Château de Pau, salle de conférences.

JEUDI 8 NOVEMBRE
De 9h à 18h : Université de Pau, Amphithéâtre de la Présidence.

VENDREDI 9 NOVEMBRE
De 9h30 à 12h30 : Université de Pau, Amphithéâtre de la Présidence.

AU MUSÉE NATIONAL ET DOMAINE DU CHÂTEAU DE PAU

VISTES-CONFÉRENCES

LUNDI 19 NOVEMBRE 2018 À 14H30
(CETTE SÉANCE EST RÉSERVÉE AUX MEMBRES DE L'UTLA)

LES JEUDIS 15 ET 29 NOVEMBRE, LUNDI 3 ET JEUDI 13 DÉCEMBRE 2018, JEUDI 17 JANVIER 2019 À 15H

Durée : 1h - Tarif : 4,50 € - Attention : il est impératif d'acheter le billet à la boutique du château le jour-même.

Visite assurée par la conférencière des Musées nationaux.

LE MARDI DES ARTS GRAPHIQUES

MARDI 15 JANVIER 2019 À 14H30
À travers l'œuvre d'un artiste qui s'attache au livre et à l'élaboration d'un mode d'illustration et de composition qui lui est propre, la visite-conférence se propose de considérer le processus des arts graphiques, du dessin à l'impression, sous l'angle de la création contemporaine.

LA NUIT DE LA LECTURE

SAMEDI 19 JANVIER 2019
Cette manifestation nationale unique permet de conforter les liens entre les acteurs du livre et ceux qui aiment le livre et la lecture, mais elle a également l'ambition de convier tous ceux qui, trop souvent encore, s'en trouvent éloignés. Elle assure la promotion, à travers des animations gratuites de toute nature, du plaisir de lire, du goût des découvertes, celui de l'échange et du partage... Alors qu'il présente l'exposition « Gérard Titus-Carmel : Pictura/Poesis », le Château de Pau invite l'artiste à cet événement, sur les lieux même de son exposition. Car s'il est peintre, graveur et dessinateur, Gérard Titus-Carmel est également écrivain et a publié une cinquantaine de livres, essais et recueils de poésie...

Les conditions d'accès à cette soirée seront disponibles en fin d'année sur chateau-pau.fr
Retrouvez toutes les informations sur la Nuit de la lecture 2019 en France

Exposition réalisée avec le soutien :

