

// Portfolio / Book

**Charlotte
RODON**

*Exercez votre raison et allez jusqu'à l'émerveillement.
Exercise your mind until you marvel.*

Artiste plasticienne / Artist
www.charlotterodon.com

charlotte.rodon@gmail.com
8, ruelle des Hermines - 63210 Aurières
+33 (0)6 64 62 76 97

// Portfolio

Charlotte RODON

Artiste plasticienne / artist
www.charlotterodon.com

/ BIOGRAPHIE/*BIOGRAPHY*

Je vis et travaille dans un petit village au cœur de la chaîne des Puys, tout près de Clermont-Ferrand (63), un choix géographique au calme, proche de la nature, une nécessité pour créer.

Mes études à l'école des arts et industries graphiques Estienne (Paris 75) et aux Beaux-arts de Caen (14) m'ont tout d'abord amenée à travailler la photographie documentaire. C'est au cours de ces dernières années que le dessin a naturellement pris une place majeure dans ma création. Il relève d'un acte sincère, spontané, intuitif, physique et sensoriel.

Aujourd'hui, ce besoin de raconter notre environnement naturel me guide vers un travail plastique où l'art et la science se mêlent.

I am a French artist, I live and work in a small village nestled in the range of vulcano hills near Clermont-Ferrand. I chose these quiet surroundings because being close to nature when I create is a necessity.

After graduating from Estienne School of Arts and Graphic Industry in Paris, and from Caen's School of Arts in Normandy, I first worked in documentary photography. Drawing gradually took more place in my creative activity. I find it is sincere, spontaneous, intuitive, physical and sensorial.

I need to talk about our natural environment, and this leads me to creations where art and science mingle.

/ DÉMARCHE DE CRÉATION

J'avance pas à pas. Je me laisse guider par ce chemin. Le vent glacial me pique le visage rougi. Mon souffle s'amplifie, rythmé par mes pas. La lumière est vive, blanche, elle s'insinue dans les ramures des arbres dénudés par l'hiver. Mon regard se porte au loin. Seule, marchant sur cette terre âgée de... je contemple ce paysage primal. Sa force, son énergie me poussent à abandonner toute dualité avec le monde. J'accueille alors cette forme d'humilité. Qui suis-je parmi cet environnement où les volcans, les forêts, la neige, le vent, la pluie, sont incarnés.

Je contemple, je dessine, je raconte, je célèbre le vivant. Je crée des images qui tentent de reconnecter l'être à son environnement naturel ainsi qu' à soi-même. Le dessin, en tant que geste, forme de représentation et d'expression m'engage à exprimer les énergies du vivant. Le jeu aléatoire de l'eau et de l'encre mêlés sur le papier altère les limites de la connaissance et de la vérité scientifique voulues par le naturalisme du dessin. Ces images défient notre raison et nous emmènent jusqu'à l'émerveillement, l'insaisissable, l'invisible. Cette déconnexion du réel tend vers le sacré.

Le papier ou le support de projection des vidéos sont les seules limites de l'image. Aucune fin n'est annoncée. On devine une continuité. Rien n'est figé, tout est en perpétuel mouvement. L'infini déforme nos repères, altère notre raisonnement. Il nous donne le vertige, dépassés par la profondeur du mystère de l'univers. « Avec la science nous avançons dans la connaissance de ses lois mais il faut renoncer à l'idée qu'on puisse un jour arriver à tout comprendre » Hubert REEVES. La connaissance doit conduire l'être humain à s'ouvrir à ce qui le dépasse et non à se penser supérieur dans l'objectif de maîtriser le monde. L'art et la science permettent de placer l'homme dans une forme d'humilité face à la complexité et la force de la nature.

Je pense l'Homme comme un élément parmi tous les autres, les minéraux, les végétaux, les animaux, la lune et les étoiles. Ils forment un tout.

Un tout qui vit en harmonie, en symbiose, à l'image des premières croyances animistes.

Chaque élément a un rôle. L'un contribue à la naissance et à l'évolution de l'autre dans un cycle perpétuel. La dégradation d'une feuille tombée d'un arbre forme l'humus qui nourrit la graine. Chaque œuvre montre le processus cyclique de la naissance par la destruction comme l'altération de la roche-mère qui donne vie à des organismes et des végétaux. L'Homme s'intègre naturellement dans ce cycle.

Je questionne sa manière d'habiter ce monde et non son monde?

Lien de la micro-série «de la feuille à la racine» : <https://youtu.be/RsbA-ilgkn4>

ARTISTIC PROCESS

I am walking, one step after the other, led by this track, my face reddened by the icy wind. I am breathing more deeply, following my pace. The light is bright, white, it pushes through the branches of trees bared by winter. I can see far away. I am wandering alone on this ageless earth, I contemplate this primeval landscape. The strength, the energy humble me. Duality cannot be, yet who am I in this place where volcanos, woods, snow, wind and rain are rooted?

I admire, I design, I celebrate the living. I create pictures that try to reconnect the human both to his natural environment and himself. The design is a kind of the expression of the energy the living. The aleatory mixture between the water and the ink on the paper contrast with the naturalism of the design. My paintings lead us beyond the reason, till a world we cannot reach and that we cannot see. These deconnexion from the real tends to the sacred.

The paper and the video projection support are the only limit of the picture. No end is announced. We guess a following. Nothing is fixed. Everything is perpetually moving. The infinite gives us the vertigo. We are submerged by the mystery of the univers. « Science makes us progress in the knowledges of its lows but we renounce to the idea that we could one day we could succeed in understanding the world» Human has to open his mind to the Sciences in order to become better but not to master the world. Art and science put the human in a form of humility in front of the nature.

I see human as an element among the other, minerals, vegetal, animals, moon and stars, they form a whole. A whole lives in harmony, in symbiotic, according to the spirit animists believes.

Each element has a rôle. The one is contributing to the birth and evolution of the other through a perpetual cycle. The degradation of a leaf, fallen from a tree, creates the humus that feeds the seed. Each work shows the cycle process from birth to death. Human integrates himself in these cycle. I question his way to live in these world and not his world.

Link of the micro-série «de la feuille à la racine» : <https://youtu.be/RsbA-ilgkn4>

/ RACINES / ROOTS

Techniques mixtes

Cette série de dessins évoquent les racines de plantes, qui cherchent à s'ancrer, trouver leurs chemins, l'énergie essentielle pour la survie du végétal.

Je n'imité pas la nature; en noir et blanc, parfois avec une teinte qui apparaît délicatement, je tente de donner vie à une matière sensible et fragile.

Montrer ce que nous ne voyons pas dans la nature.

Saisir l'invisible.

La mixité des médiums; l'encre de chine, le pastel à l'huile, la peinture en bombe, le collage; révèle la complexité de ce monde souterrain d'une grande diversité.

En perpétuel mouvement, la composition s'harmonise, nous surprend, entre traits filaires et masses noires et profondes.

La racine, jeune ou âgée, est comme les lignes de la main, la trace d'un parcours d'une vie avec ses moments de joie, d'amour et d'incertitudes.

This serie of drawings means the roots of the plants, wich they are looking for anchor, find their ways, energy to survival. I don't imitate nature; in black and white, sometimes whith a color delicately appears. I try to give life to a sensible and fragile nature.

Showing what we don't see in nature. Understanding the invisible.

The diversity of mediums, ink of china, grass pastels, aerosol, collage; reveals the complexity of these underground world.

Perpetual moving, the composition balances and surprises us, with fines lignes and black and dip masses.

The roots, young or old is like the lines of the hands, the memory of the life with its moments of joy, of love and doubts.

RACINES / ANCRAGE

ROOTS/ ANCHOR

Techniques mixtes sur papier, format 10*15 cm, 2019

La méditation fait parti aussi de mon quotidien. Elle est un outil qui me permet de me recentrer pour mieux créer. Ce moment est tel un rituel que j'exerce à chaque début de séance de travail. La racine est, en méditation, l'image de notre ancrage au sol, un moyen de capter l'énergie et la force terrestre. Elle crée le lien entre la terre et le corps. Un lien qui, dans notre société moderne, ne cesse de s'appauvrir et qui est pourtant une nécessité.

Meditation is also part of daily life. It's a tool allows me to concentrate for a better creation. This moment is a ritual at the beginning of each working time. The root, in meditation, is a image of anchoring from our feet to the ground. A way of capturing energy and terrestrial power. It connects the earth and the body. A link that in a modern society, keeps on getting powerand that is a need.

Techniques mixtes sur papier, format 20*20 cm, 2019

/ RACINES / **TERRE DES PUY**
Techniques mixtes

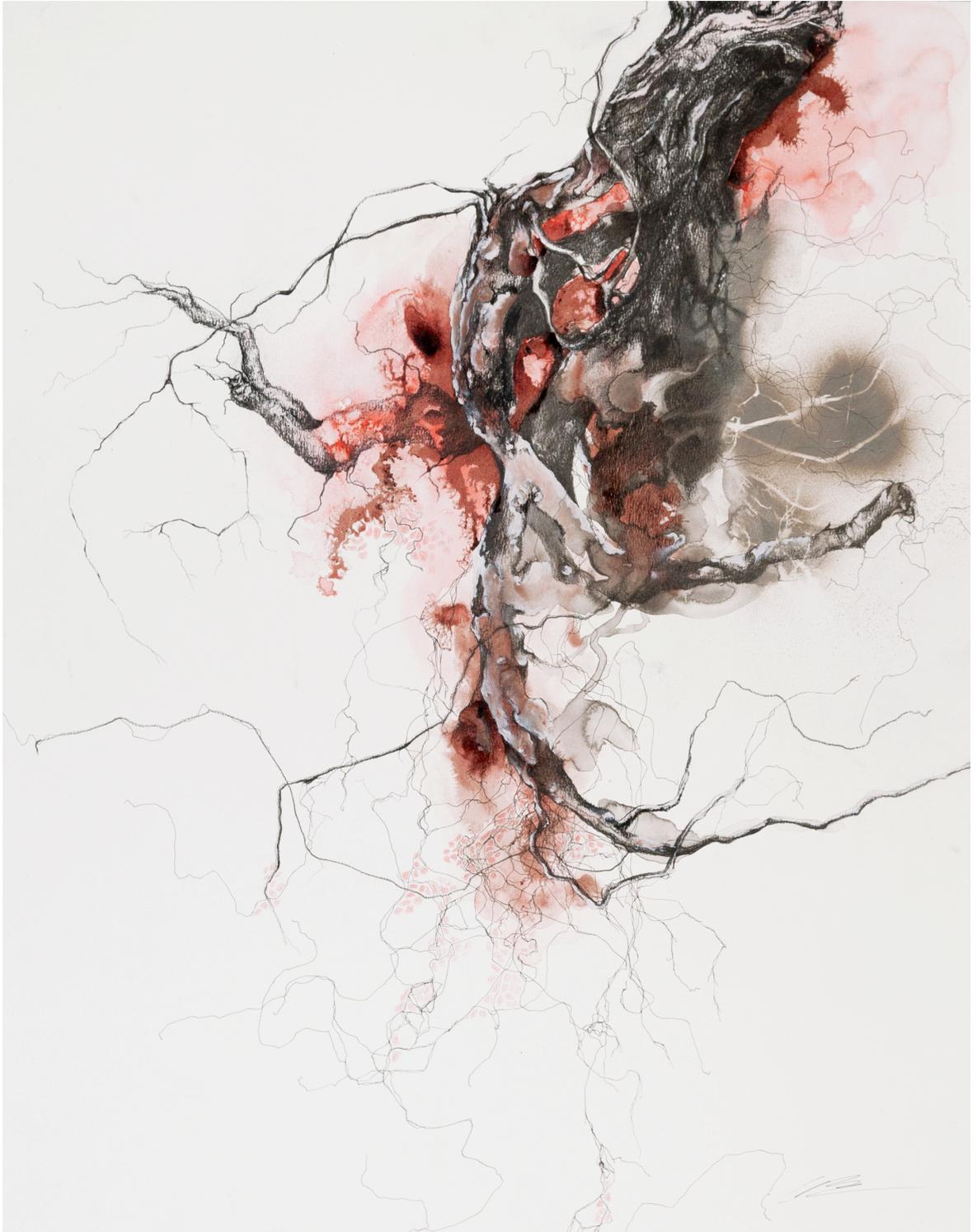

Techniques mixtes sur papier, format 26*36 cm, 2022

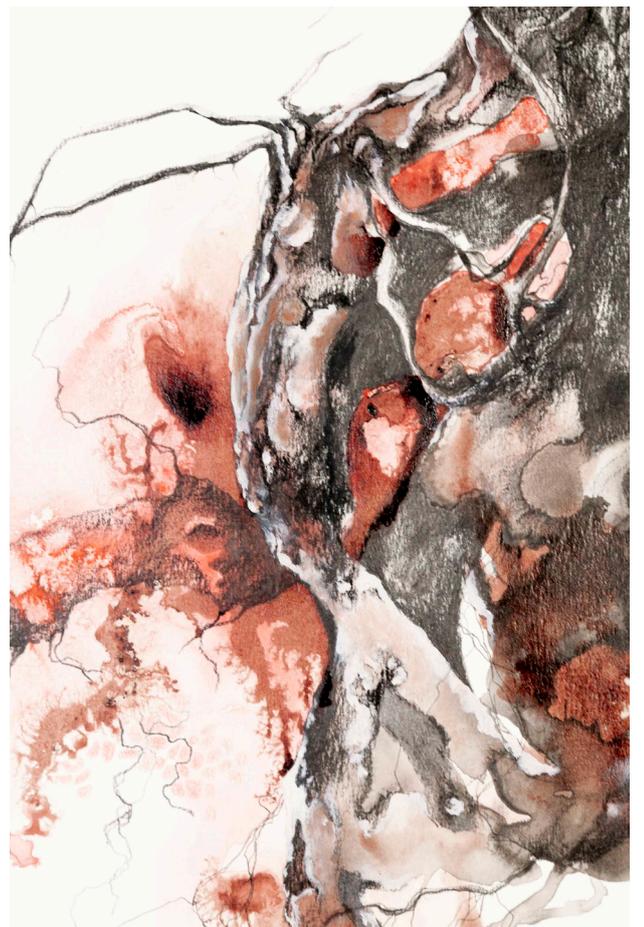

Techniques mixtes sur papier, format 26*36 cm, 2022

/ RACINES / HEART
Techniques mixtes

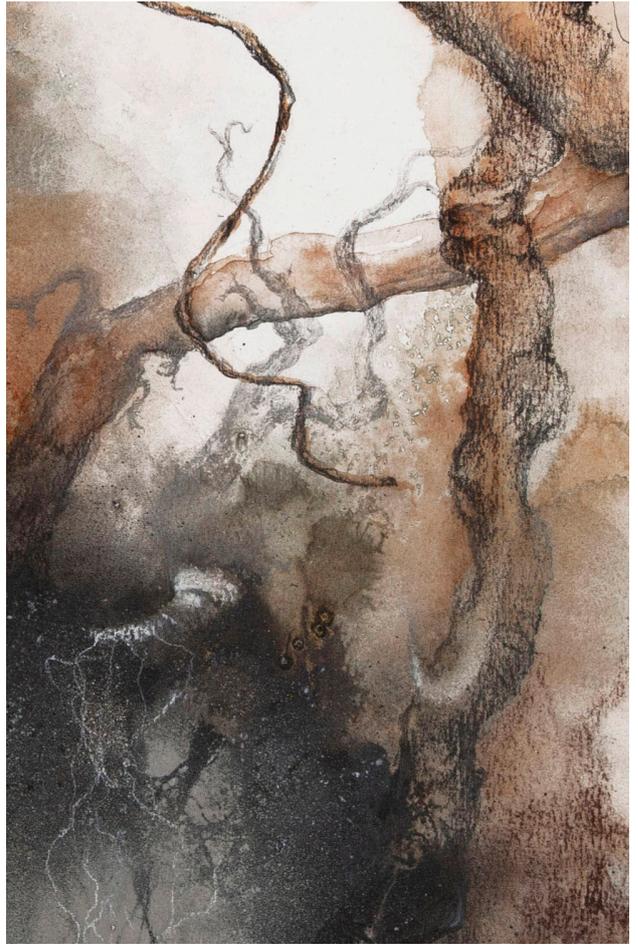
Techniques mixtes sur papier, format 50*65 cm, 2022

/ **RACINES / MYCELLIUM**
Techniques mixtes

Techniques mixtes sur papier, format 50*65 cm, 2022

Techniques mixtes sur papier, format 100*75 cm, 2022

/ RACINES / ANASTAMOSE
Techniques mixtes

/ RACINES / HEURE BLEUE
Techniques mixtes

Techniques mixtes sur papier, format 50*65 cm, 2022

Techniques mixtes sur papier, format 50*65 cm, 2022

/ RACINES / **REGÉNÉRESCENCE**
Techniques mixtes

Techniques mixtes sur papier, format 110*75 cm, 2023

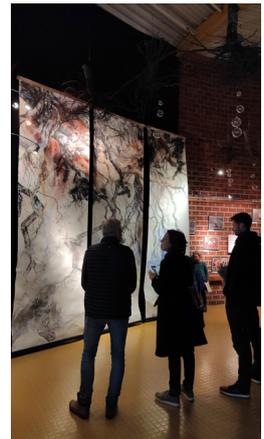

Détail

SYMBIOSE
Techniques mixtes

Exposition «Sols majeurs» au muséum d'histoire naturelle de Bourges jusqu'au 30/11/2022
Exhibition «Sols majeurs» at the Museum of natural history of Bourges, to 30/11/2022

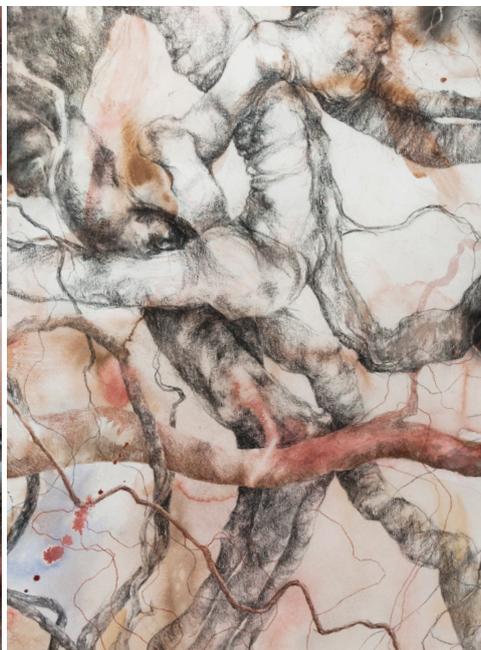
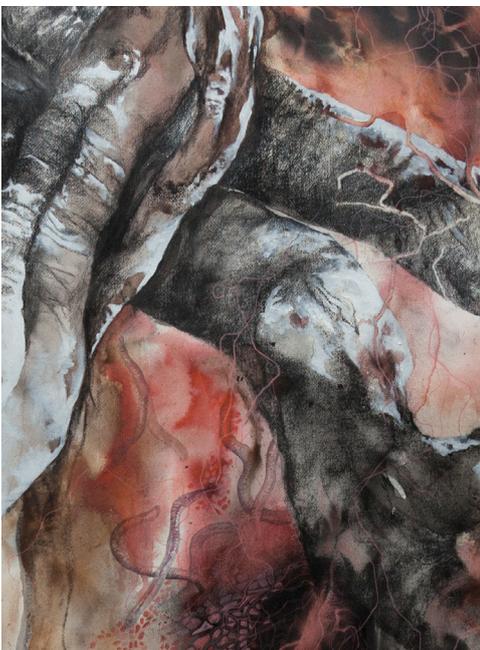

«**Symbiose**» est un triptyque (3* 360*113cm), plongeant le visiteur dans la vie symbiotique du sol : représentation du système racinaire, mycorhize (résultat d'une symbiose entre un champignon et une plante), vie des macro-organismes et micro-organismes, échanges chimiques entre les éléments...

«Symbiosis» is a triptych in which the visitor is immersed in the symbiotic life of the soil. It represents the roots system, mycorhize (symbiosis between a mushroom and a plant), life of micro-organisms, chemical exchange...

Techniques mixtes : aquarelle, encres, crayons de couleurs, peintures à l'huile, fusain, collages.

ROCHES

Crayons de couleurs

Granite à deux micas de Manson (63)

Silice rose

Grès lustré de Vierzon (18)

Série de 5 dessins réalisés aux crayons de couleurs, sur papier au format 50*65 cm.
Serie of 5 drawings realised with color pencils, on paper, size 50*65 cm.

Représentation de roches aux caractéristiques plastiques, formelles et géologiques différentes.

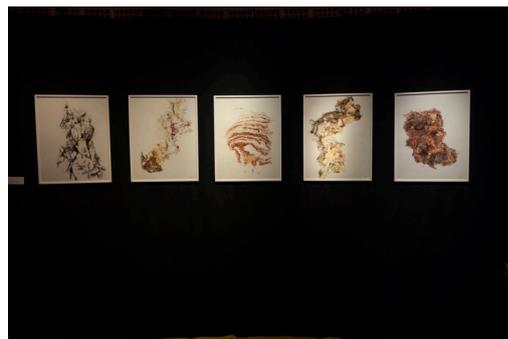
Representation of rocks, with plastic and geologic characteristics.

Chaque dessin correspond à un échantillon d'une roche d'environ 4 cm. Libérées de leur statut d'objet de collection (forme de présentation scientifique), ces roches n'ont plus de limite spatiale. Elles apparaissent dans un mouvement évolutif où chaque détail nous transporte dans sa complexité.

Each drawing represents a sample (4cm) of the rock. These rocks have no limit, we could guess a continuance. They evolve in perpetual movement where each detail enter us in it complexity.

Aragonite miel de Villeneuve-sur-Cher (18)

Exposition «Sols majeurs» au muséum d'histoire naturelle de Bourges jusqu'au 30/11/2022
Exhibition «Sols majeurs» at the Museum of natural history of Bourges, to 30/11/2022

TERRE MÈRE / MOTHER EARTH

Dessins à l'encre sur papier, format 90*120cm

Série de dessins réalisés à l'encre.

Gratter, creuser, planter... ces petits gestes à même le sol, que chacun d'entre nous a expérimentés, sont ici mis en lumière. Ces enfants nous rappellent ce lien primaire et physique avec la terre. Le jeu d'échelle des dessins place l'Homme dans une humilité face à la puissance de ce monde invisible.

Scratching, digging, planting... I shine light of these little gesture on the soil, that everybody has experienced. These children remind us the physical and primary link with the earth. the contrast between the small character and the deep part of the soil shows the power of these invisible world.

L'ENFANT INTÉRIEUR / THE INNER CHILD

Dessins à l'encre sur papier, grands formats

Exprimons notre enfant intérieur - notre moi profond - laissons-nous guider par ce petit être vivant et sensible. L'enfant est une puissante métaphore de nos pouvoirs créatifs, et d'accomplissements.

Notre enfant ne nous guiderait-il pas vers une renaissance en transfigurant la douleur du vivant en une lumière?

Le sensible et le vulnérable de l'expérience enfantine sont exprimés par le contraste de l'encre aléatoire et le dessin réaliste et maîtrisé.

Tout est à la fois tangible et en perpétuel mouvement, précis et incertain.

Let's express our inner child - our deep self - let's led by these little sensible being. The child is a strong metaphor of our creativ power and accomplishments. Would Our child guid us to a renaissanc tranfiguring the pain of the living into a light.

The contrast of ink at random and the realistic and mastred drawing express the sensible and vulnerability of the childhood.

Everything is both tangible, perpetual moving, precised and uncertain.

NAISSANCE / BIRTH

Vidéo, 2'43

Réalisation, dessins à l'encre : Charlotte Rodon
Montage et création sonore : Valentin Rodon

Vidéo dans le cadre de l'exposition "Sols Majeurs" au Muséum d'histoire naturelle de Bourges, 2022.

Cette animation, réalisée uniquement à l'encre, montre la transformation de la roche, appelée « roche-mère », en sol via un processus d'altération chimique et physique.

«Le sol naît de la dégradation d'une Roche-mère»

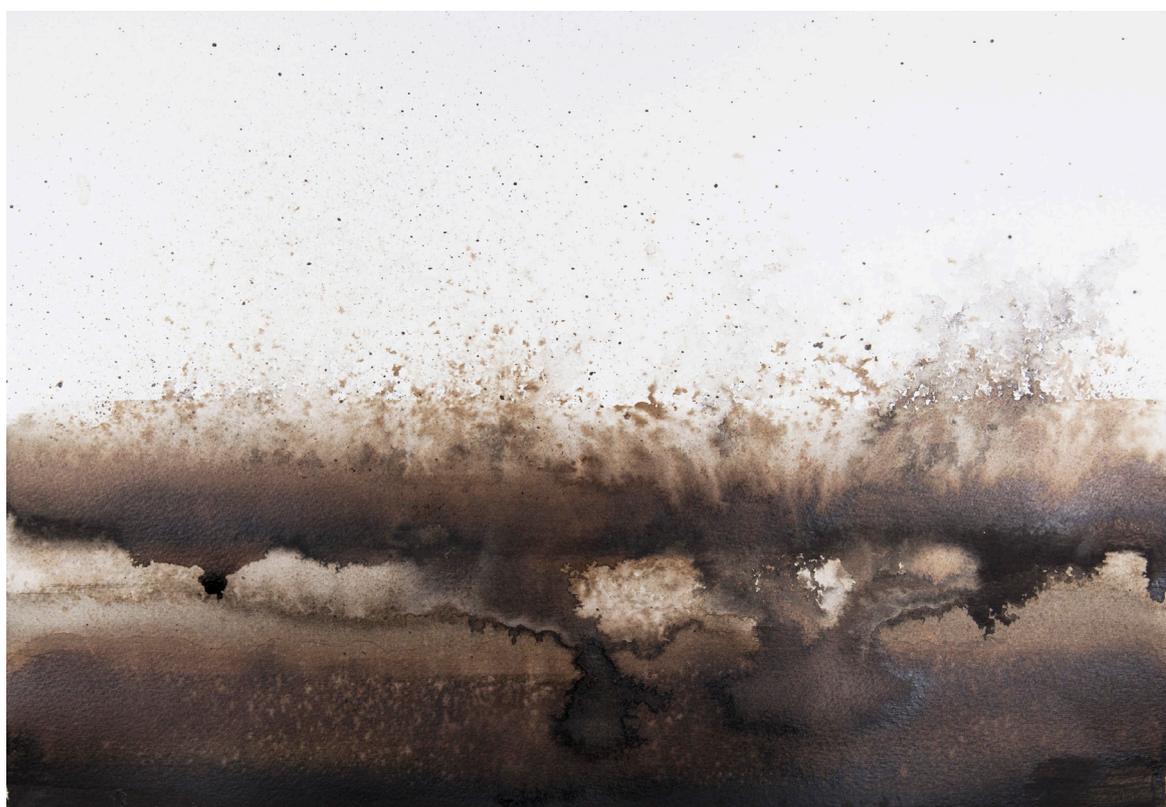
Lien de la vidéo : <https://youtu.be/gpTFqC-Qyvk>

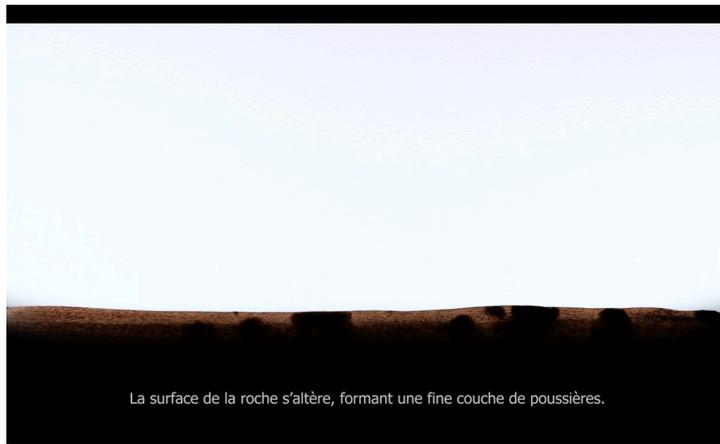
Video for the exhibition «Sols majeurs» in the museum of natural history of Bourges (france)

These animation realised only with ink shows the transformation of the roch, named bedrock, on soil trow a chimical and physical alteration process.

«The soil was borned from degradation of the bedrok.»

Link of the video : <https://youtu.be/gpTFqC-Qyvk>

AYAHUASCA

Vidéo, 3'05

Réalisation, dessins à l'encre : Charlotte Rodon
Montage et création sonore : Valentin Rodon

Vidéo dans le cadre de l'exposition "Sols Majeurs" au Muséum d'histoire naturelle de Bourges, 2022.

L' Ayahuasca est une plante sacrée qui nous reconnecte avec le divin. Elle nous amène en fusion avec le cosmos.

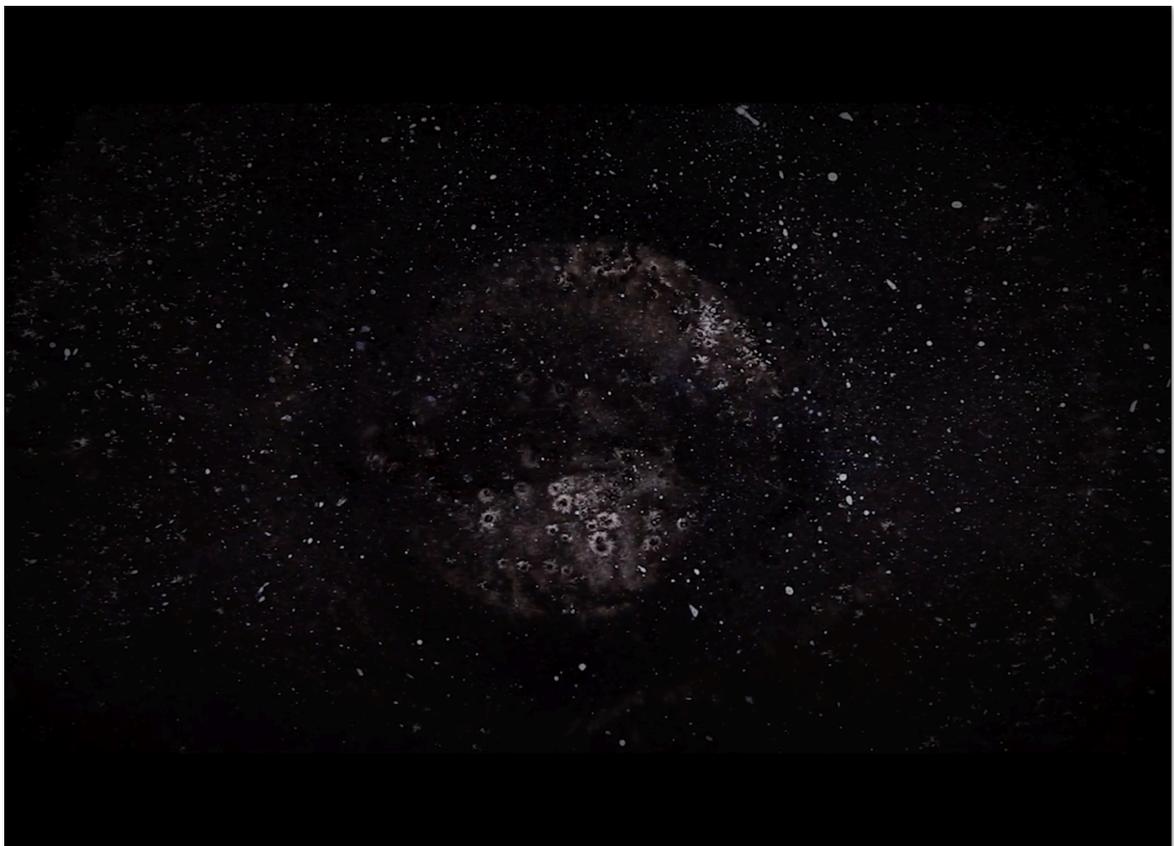
Dans un mouvement cyclique, cette animation offre une vision poétique de notre rapport au monde : l'Homme ancré dans une unité globale du vivant, une poussière parmi les poussières.

Lien de la vidéo : <https://youtu.be/3IVc3wnWJzU>

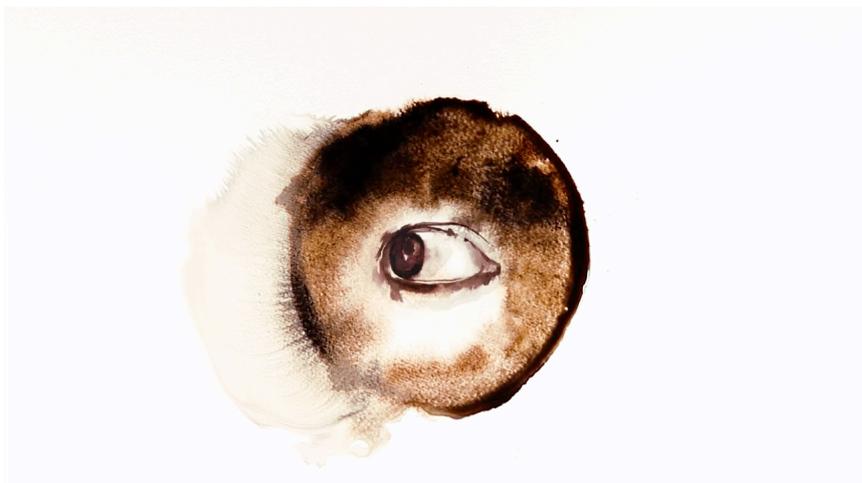
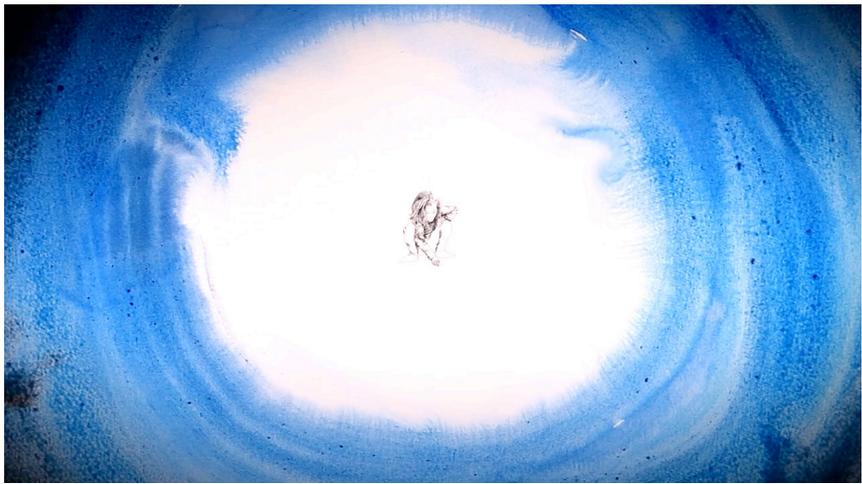
Video for the exhibition «Sols majeurs» in the museum of natural history of Bourges (france)

The Ayahuasca is a sacred plant that reconnect us with the god. It introduces us with the cosmos. On a loop, these animation gives us a poetical sight of our relation to the world : the mind kind ankle in a global entireness of living, a dust among the dust.

Link of the video : <https://youtu.be/3IVc3wnWJzU>

Extraits de la vidéo

// Contact

**Charlotte
RODON**

née le 25 février 1986

*CV

8, ruelle des Hermines, 63210 Aurières
+33 (0)6 64 62 76 97
charlotte.rodon@gmail.com

/Formations

- juill 2017 / Formation Webdoc avec l'association Phonurgia à Arles - Intervenants : Samuel Bollendorf et Mehdi Haoudig - 5 jours
- juin 2010 / DNSEP option communication avec mention à l'école supérieure d'art et média de Caen (Caen 14)
- 2008 / DNAT option design graphique avec les félicitations du Jury (Caen 14)
- 2006 / BTS communication visuelle option édition, graphisme et publicité à l'école supérieure ESTIENNE des arts et industries graphiques de Paris (75)
- 2009 / Séjour au Canada d'un semestre (de Janvier à Mai) à l'université de Toronto dans le cadre d'un échange universitaire

/Expositions

- Mars 2023 / SIAC, Marseille
- Janv 2023 / Exposition personnelle, galerie Quatrième, Clermont-Ferrand (63)
- Nov/déc 2022 / Exposition à la nuit de la déco, galerie Quatrième, Clermont-Ferrand (63)
- Sept 2022 / Exposition «promenade artistique de Molineuf», Valencisse (41)
- Du 27 au 28 août 2022 / Exposition «Énergies du vivant» au festival «Mondemain» de Maringues (63)
- Du 8 avril au 30 nov 2022 / Exposition «Sols majeurs» au Muséum d'histoire naturelle de Bourges (18)
- Juill 2020 / Exposition Atelier «Racines», série de dessins 18000 Bourges
- Nov 2019 / Exposition collective aux Rencontres artistiques de Bourges, 18000 Bourges
- Juill 2019 / Exposition collective à la galerie Les Éphémères d'Aline Contencin, 18000 Bourges
- Avr 2018 / Exposition collective «couleur musique» à la galerie Les Éphémères d'Aline Contencin, 18000 Bourges
- nov 2017 / Exposition collective à la galerie Le Cerisier, «portraits», 75004 Paris, Agence Fabian Fisher
- sept 2017 / Exposition collective à la galerie Mesnil'8, 75020 Paris, Agence Fabian Fisher - Série photographique «Les invisibles» et projection du film «Les choses qui brillent»
- juin 2017 / Exposition collective dans le cadre des futurs de l'écrit à l'Abbaye de Noirlac (18)
Série photographique 12-25 ans et projection du film «Les choses qui brillent».
- mai 2017 / Salon photographique de Sologne à Romorantin (41) - Série photographique 12-25 ans
- fév 2017 / Exposition au conseil départemental du Loir-et-Cher à Blois(41) dans le cadre des «jeunes talents 2017»
Série photographique «12/25 ans» - 1 mois
- sept 2016 / Exposition collective «Aspiration paix» à la galerie/atelier «4 Ampère», Bourges
- juin 2016 / Exposition (durée 1 mois) et conférence «Rêves de jeunes?» co-animée par Bernard Bier, sociologue de la jeunesse au centre social du Val d'Auron de Bourges (18)
- juin 2014 / Exposition personnelle «12-25 ans» à la maison des adolescents, Bourges (18)
- mars 2014 / Exposition personnelle à la galerie Emer à Sancerre et à Bourges - Série «couple», dessin
- juin 2010 / Exposition collective «intérieurs de poche» à la galerie de poche à Arles du 3 au 13 juillet semaine des rencontres photographiques d'Arles OFF

/Commandes

- Février 2023/ Commande privée, «cosmos», dessin à l'encre format 110*75cm
- Mai 2022/ Commande privée, «ancrage», dessin à l'encre format 50*60cm
- Déc 2019/ Commande privée, dessin crayon
- Oct 2019/ Commande d'un film documentaire «Voyage au pays des droits de l'enfant» (REAAP du Cher)
- Juill 2018/ Commande de 33 illustrations pour l'édition du livre «raconte-moi 33 concerts» de Loïc Lost Stephan, Agence Fabian Fisher
- déc 2017 / Commande de portraits filmés et photographiques pour la Cie PACE (Cie de Théâtre) et Accueil et promotion dans le cadre de la fête de l'écrit. Réalisations des portraits et diffusion des vidéos en live sur la journée de la fête de l'écrit.
- sept 2017 / Réalisation d'un film documentaire «Ici, vraiment», pour la commune de Soulangis (Cher), du réseau REAAP du Cher. Travail en collaboration avec Aurélia Nardini, créatrice sonore
- fév 2017 / Commande photographique «Les invisibles» par la Cité des mots de la Charité-sur-Loire dans le cadre du «Parlement des invisibles» crée par Pierre Rosanvallon.
- mai 2016 / Commande photographique par le CCAS de Bourges - Réalisation de portraits photographiques de personnes vivant en situation de handicap ou en difficulté sociale.

// Contact

**Charlotte
RODON**

née le 25 février 1986

*CV

8, ruelle des Hermines, 63210 Aurières
+33 (0)6 64 62 76 97
charlotte.rodon@gmail.com

/Résidences artistiques

déc 2013 à mars 2014 / Résidence artistique de 3 mois sur le territoire Chancellerie et Gibjoncs à Bourges - projet porté par l'Agence d'exploration urbaine, Emmetrop, Projet photographique, sonore et vidéo «Les choses qui brillent»

oct 2012 / «Voyez-vous», résidence artistique d'un an sur le territoire de Colombelles (14) en partenariat avec la ville de Colombelles, Transat vidéo, CSCS Léo Lagrange et Art Itinérant - Projet photographique et sonore «12-25 ans»
Exposition à Colombelles en Octobre/Novembre 2012

/Parutions

2018 / «Raconte-moi 33 concerts», Livre d'auteur, illustrations techniques mixtes

2012 / «La belle revue», revue d'art contemporain de la galerie IN EXTENSO, Clermont-Ferrand

/Ateliers artistiques

/Ateliers

Janv 2020 / Atelier collage en partenariat avec le CIDFF du Cher, centre d'information sur les droits des femmes et de la famille.

Oct à Mai 2019 / Atelier photographique et arts plastiques avec l'école primaire du Vernet et en collaboration avec l'Abbaye de Noirlac et Erick Mengual. Réalisation d'une série photographique et de monotypes autour du thème du jardin de Gilles Clément.

Oct à Déc 2018 / Atelier photographique et vidéo dans le cadre du challenge départemental de Pôle Emploi, projet porté par Bandits-Mages et Pôle Emploi Baudens. Réalisation d'un court film documentaire «En quête de recrutement», 8 min.

Avr 2018 / Atelier photographique en partenariat avec le CIDFF du Cher, centre d'information sur les droits des femmes et de la famille. Atelier photographique sur les stéréotypes des genres (masculins féminins) pour un groupe d'adolescents. (15h) : illustration d'un «calendrier des droits des femmes» - Exposition à la mairie de Bourges

Fév 2017 / Atelier photographique en partenariat avec le CIDFF du Cher, centre d'information sur les droits des femmes et de la famille.

Atelier photographique sur les stéréotypes des genres (masculins féminins) pour un groupe d'adolescents. (15h) : «Les femmes dans la ville».

déc 2016 à juin 2017 / Atelier photographique et vidéo dans le cadre des futurs de l'écrit, projet porté par Bandits-Mages.

Intervention en lycée professionnel et foyer d'accueil pour jeunes primo-arrivants. Restitution avec la table Mash-up (table interactive de montage).

avr 2015 - sept 2016 / Atelier/résidence photographique en partenariat avec le CIDFF du Cher, centre d'information sur les droits des femmes et de la famille. Atelier photographique sur les stéréotypes des genres (masculins féminins) pour un groupe d'adolescents. (15h)
Création d'une édition «Clichés»

avr 2016 / Atelier création graphique et photographique avec le centre social du Val d'Auron et du musée de la Résistance de Bourges pour des jeunes (9/15 ans) sur le thème de la ligne de démarcation pendant la deuxième guerre mondiale. (20h)

/Enseignement

depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui / Création de cours du soir, dessin et arts plastiques avec l'association Art On Dit pour adultes et enfants en partenariat avec l'école des beaux-arts de Bourges et Le Transpalette (Emmetrop Bourges)

2016/2017 / Poste de professeure de création et culture design au Lycée Henri Brisson dans la section Arts Appliqués (STD2A), classe de 2nd.

2014-2015 / Professeure de dessin à l'école municipale de Mehun sur Yèvre (18)