Raphaëlle Paupert-Borne

Today

Raphaëlle Paupert-Borne vit et travaille à Marseille. Elle expose son travail en France et à l'étranger depuis une vingtaine d'années. Sa production artistique met en oeuvre différents mediums : film, performance, dessin, peinture, photographie. Le dessin et la peinture tiennent une place centrale dans ce va-et-vient permanent entre récit autobiographique et captation du réel. Son œuvre se nourrit de son environnement, des proches et des anonymes croisés au détour des jours, de leurs paysages. Il s'agit d'extraire des scènes, des gestes, des figures donner forme à un sentiment du monde quand il s'incarne dans la peinture. De la vie ordinaire au bonheur des corps dans leur nudité ou leur étreinte, les tableaux mélangent l'ordinaire et le somptueux, le rebut et le monument, le grandiose et le modeste. L'œuvre de Raphaëlle Paupert-Borne est conçue comme une danse, une danse à deux temps articulant deux dimensions, celle de la peinture et celle du cinéma. Toute l'œuvre de l'artiste tend à rassembler ces deux pôles, à créer des zones de porosité, des

espaces d'aimantation semblables à la vie même où le réel le plus quotidien rejoint inévitablement, si l'on y prête attention, l'art et la mythologie. Chaque film de Raphaëlle Paupert-Borne est un documentaire, non pas au sens d'un reportage, mais au sens d'un prélèvement du moment éprouvé, de sorte que chaque prise est vécue toute entière. Ainsi son projet actuel compose progressivement son épopée personnelle, poursuit cette quête, sur cette double modalité, entre deux corps Abel et Caïn, deux médiums, le cinéma et la peinture, deux temporalités, l'instant présent et l'histoire. Elle a réalisé le film « Marguerite et le dragon » à la Villa Médicis, à Rome, dont elle était pensionnaire en 2008-2009, ce film sélectionné au Festival du Réel est sorti en salle en octobre 2013, et en édition DVD. Lors de sa résidence dans le cadre des Quartiers Créatifs de Marseille-Provence 2013, à la Cité de l'Abeille, elle réalise « L'Abeille de Déméter », une comédie musicale antique alliant dessin, peinture et chant. En 2015, elle expose la galerie béa-ba à Marseille.

Expositions

2009
Pensionnaire Académie de France à Rome, Villa Médicis

Sites

http://www.documentsdartistes.org/paupert

http://entre2prises.fr/index.php?/fiches-films/marguerite-et-le-dragon/

http://www.polygone-etoile.com/

Liens vimeo des films :

Marguerite et le dragon :
https://vimeo.com/filmflamme/review/126797089/ca5aff507f
mot de passe : marguerite

L'Abeille de Déméter
https://vimeo.com/filmflamme/review/124666070/72ffe31259

Expositions personnelles (extrait)

2012
Une partie de campagne, Galerie Espace pour l'Art, Arles

2011
Au fil des jours, Crac le 19, Montbéliard

2010
Centre Culturel Français, Constantine, Algérie

2009
Made in Roma, Villa Médicis, Rome

2008
Bitume, Lab-labanque, Béthune

Chapelle des Pénitents bleus, un choix du FRAC PACA, Lurs

2007
Morceaux Choisis, Maison d'Art Contemporain Chailloux, Fresnes

2006
Chapelle des Pénitents bleus, Narbonne

Galerie du Tableau, Marseille

2005
Voyage en été, Galerie La Girafe, Berlin, Allemagne

2004
Artothèque Antonin Artaud, Marseille

2002
Juste pour voir, Galerie Res Rei, Limoges, commissaire : Otto Teichert

2001
Galerie Philippe Panetier, Nîmes

Expositions collectives (extrait)

2015

D'1 rien pronlongé, Grands bains douches de la Plaine, Marseille

La Carte Postale revisitée, commissaire : Caroline Hancock, La Compagnie, Marseille

Damien Cabanes, R. Paupert-Borne, Jean Laube, MacC de Fresnes

Galerie Kamila Regent, Saignon en Luberon

2014
A main levée, La Couleuvre, Saint-Ouens

2013
Prolongé d'un rien, avec Suzanne Hetzel et Martine Derain, Quartier Créatif, MP13,

Chapelle des Pénitents Bleus, La Ciotat

Le Retour d'Ulysse, Château de Servière, Frac Paca, Marseille

2012
Drawing Room, Galerie From Point To Point, Montpellier

Verso la Convergenza Digitale, Faculté de Sciences Trieste, Italie

Rencontre Internationale du Cinéma Contemporain, Lux, Valence

Traits Singuliers, commissaire Marylène Malbert, au Six Elzévir, Paris

Assemblée nationale, commissaire : Gee Jun Jung, Séoul, Corée

Carte Blanche à Pierre Wat, Galerie Vieille du Temple, Paris

Viola Tricolor, Editions Analogues, Arles

2011
Carnet d'Inspiration, Musée d'Art Moderne, Paris

Voyage à Rome, Galerie du Conseil Général, Aix-en-Provence

Institut de l'Image, Aix-en-Provence

Semaine Asymétrique, Polygone Etoilé, Marseille

2010
Centre Georges Pompidou, cinéma du Réel, Paris

Galerie Analix Forever, Genève

Fabula Grafica, commissaire : Stéphane Carrayrou, Galerie de l'Ecole d'Art de Rouen

Paysage, commissaire : Philippe Cyroulnik, Ecole des Beaux-Art de Besançon

2009
Villa Apperta, Villa Médicis, Rome

Fondation Morra, Naples

Enlèvement du Temps, avec G. Von Maltzan et JJ. Rullier, Galerie Delikatessenhaus, Leipzig

Foire d'Art Contemporain, The Road to Contemporary Art, Rome

S.T Foto Libreria Galleria, Rome

2008
Galerie Darteas Speyer, Paris

Atelier Blanc, Villefranche-de-Rouergue

2007
Artistes Associés, MAC, Marseille

Artorama, programme du FRAC PACA, Marseille

OM Marseille Olympic Mix, un choix du Frac Paca à la MAC de Créteil

2006
Urzula, Galerie Pankow, Berlin

Villes en vues, 6° biennale, parcours d'art contemporain, commissaire : Dominique Marchès, Gonesse

Tout doit disparaître, collection de l'artothèque du Limousin, Tulle

Cityscape, les Chantiers Boîte Noire, Montpellier

2005
A fleur de peau, Galerie Eric Dupont, Paris

Acquisitions de l'artothèque du Limousin, Centre culturel Municipal Jean Gagnant, Limoges

Wir verstehen uns gut, Galerie Peter Herrmann, Berlin, Allemagne

Wir verstehen uns gut, 2yk Galerie (Kunstfabrik am Flutgraben), Berlin

Copyright Projektraum, Berlin

A consommer sans modération, CRAC, le 19, commissaire : Philippe Cyroulnik, Montbéliard

Novembre à Vitry, Galerie municipale, Vitry-sur-seine

2004
Cité Radieuse, Marseille

Galerie de l'école d'art, commissaire : Philippe Cyroulnik, Marseille

Festival Paris-Berlin, La Villette, Paris

2003
Le Plateau, Paris

Et toutes elles réinventent le monde, commissaire : Philippe Cyroulnik, CRAC Le 19, Montbéliard

Comment j'ai réussi dans la vie, château de Servières, Marseille

2002
Vu d'ici, château de Lauris

Juste pour voir, ENSAD, Limoges

Polygone Etoilé, Film Flamme, Marseille

2001
Shoot Rage Hipp, Galerie Philippe Panetier, Nîmes

1999
Carlos Kusnir et ses Invités, Le Grand Café, Saint-Nazaire

Filmographie

2015
Abeille et Câlin, projet en cours, Super 16

Alger, Constantine, 2015, 10', Super 16, HD

Huguette, Mayou et le Loup, 2015, 6', Super 8, HD

Fafarelle à la Cité Radieuse, 2015, 7', HI8, HD

2014
L'Abeille de Déméter, 2014, 54', Super 16, HD

2010
Marguerite et le dragon, film réalisé avec Jean Laube, 56', 35 mm

Sélection Panorama Français Festival Cinéma du réel, sortie en salle octobre 2013, Saint-André des Arts, Paris

2009
Roma,13', DV

2008
Marie-Thé, 11', 35 mm

2004
L'Heure d'Eté, 12', DV

2003
Apnée, 22', Béta SP

2002
3 mètres, 7', DV, collection FRAC PACA
4 mètres 20, 8', DV

1998
Fafarelle à Saint Nazaire, 3'10, DV

1996
Fafarelle à l'Exposition, 9' 30, Beta SP

1995
Littoral, 7'30, Vidéo

Fafarelle à la Campagne, 3'40, Beta SP

1992
RPB Production présente, 3'40, HI8

Editions

Résidences

2016
Centre Richebois, Voyons Voir, Marseille

2015
Cinéma le Méliès, Port de Bouc

2012-13
Quartiers Créatifs Martine Derain, MP13

2010
Résidence, Centre Culturel Français de Constantine

2008-09
Pensionnaire à la Villa Médicis, Rome

2007
Résidence à Villars d'Arène durant les

Rencontres de la Haute-Romanche

2005
Résidence La Girafe, Berlin, Allemagne

Collection

FNAC
Institut d'art contemporain [IAC], Villeurbanne
Arthotèque d'Auxerre
Frac Paca
Fonds Communal d'Art Contemporain, Ville de Marseille
Ville de Narbonne
Artothèque Antonin Artaud, Marseille
Artothèque du Limousin, Limoges
Présence dans des collections privées

Catalogues personnels

2012
Marguerite et le dragon, édition dvd/livre, textes de Laurent Mauvignier et Cyril Neyrat, éditions E2P et Independencia

2011
Rome, Paris, Constantine,
texte de Vincent Delecroix et Philippe Cyroulnik, éditions Analogues

2010
Marguerite et le dragon, collection Semaine, texte de Laurent Mauvignier, Raphaëlle Paupert-Borne et Jean Laube, éditions Analogues

2008
Bitume à Béthune, éditions La Pomme à Tout Faire, Lab-labanque

2007
Drôles de Dames Indignes, textes de Fréderic Valabrègue, co-édition Maison d'Art Contemporain Chailloux et FRAC PACA

2006
Qu'il ferait bon vivre là-dedans, textes de Célia Charvet, Fréderic Valabrègue, Jean-François Neplaz, Yves Fravega, éditions Al Dante et le CRAC Montbéliard

2004
Raphaëlle Paupert-Borne, texte de Mathieu Provansal : Place moins scène égale chaise, cahier n°35, Arthothèque Antonin Artaud, Marseille

Catalogues collectifs

2014
L'imagination est un lieu où il pleut, collection Beautés, éditions Lienart et Galerie Jean Fournier

Les 20 ans de la MacC, éditions MacC

2013
Prolongé d'un rien, journal d'un Quartier Créatif MP13, éditions Communes

Le Retour d'Ulysse, collection Semaine, éditions Analogues

2011
Voyage à Rome, textes de Mathieu Provansal et Marylène Malbert, éditions Mare&Martin

2010
Cinéma hors Capital(e), éditions Communes

2009
Villa Apperta, éditions Electa

Still, FRAC PACA

Signé Lauris

2006
Yves Fravega, in Papiers libres, n°44

2005
Créer avec Van Gogh, éditions du Sorbier

2004
A consommer sans modération, Célia Charvet : Du thé pour personne,CRAC, Le 19, Montbéliard, 2003

Et toutes elles réinventent le monde, CRAC, Le 19, Montbéliard

1998
Artistes donnez-nous de vos nouvelles, portfolio de sérigraphies, Artothèque Antonin Artaud

1995
Quatre rencontres pour une exposition, portfolio, Artothèque Antonin Artaud

Presse et médias (extrait)

Charlotte Waligòra, Le cinéma d'artistes : l'image en mouvement, le monde en marche, artshebdomedias, novembre 2015

Marianne Dautray et Jean-Marc Adolphe, Le sens des quartiers créatifs, Mouvement N° spécial, janvier 2014

Noémie Luciani, Top 5, les 5 meilleurs films de l'année, in Le Monde.fr, 31 décembre 2013

Noémie Luciani, Excellent, In Le Monde, 30 octobre

Nicolas Didier, Télérama, 30 octobre 2013

Noémie Luciani, Marguerite et le dragon, le deuil transfiguré, In Le Monde.fr, 29 octobre 2013

Aude Lavigne, La vignette, France Culture, 18 décembre 2013

Quand Marguerite résistait au dragon, Vivre.FM, 4 novembre 2013

Carine Bernasconi, in Critikat.com I 29 octobre 2013

Toutelaculture.com I 29 octobre 2013

Aude Lavigne, La vignette, France Culture, 2 avril 2011

Jean-Paul Fargier, Le prix de la vie, in turbulences video n°62, janvier 2009

Made in Roma in mostra a Villa Medici, in 24', 21 janvier 2009

La Roma di Paupert-Borne, in Ciociaria, 20 janvier 2009

Arte, in Europa Informazioni e analisi, 14 janvier 2009

Accademia di Francia Paupert-Borne in cerca di scorci tra pigneto, Montesacro e il quartiere della Garbatella, in giornale Roma, 14 janvier 2009

L'artista francese..., in Latina, 20 janvier 2009

Paupert-Borne et Tisseyre au Lab-Labanque - noir goudron et rose bonbon, 2 avril 2008, in echo62.com

Cyril Hofstein, Villa Médicis, la révolution de velours, in Le Figaro Magazine, 13 septembre 2008

J.B., Lurs, Le Fonds régional d'art contemporain au Pénitents, Raphaëlle Paupert-Borne, in la Haute Provence, 2 mai 2008

A la chapelle des pénitents le Frac diffuse malin, Patrick Merle, in La Provence, 7 mai 2008

Les artistes de la Villa Médicis, in AFP, Midi Libre, 30 août 2009

Alain Paire, Qu'il ferait… in la revue CCP du CIPM, 2006

Yves Fravega, in Papiers libres, n°44, 2006

A consommer sans modération, in la Gazette Drouot, 23 janvier 2005

Programmations de films

2014
L'art et la vie confondue, journée d'étude organisée par Joëlle Zask de l'IHP (Institut d'histoire de la philosophie), et Raphaelle Paupert Borne, Université Aix-Marseille, La Cie et le Polygone étoilé, Marseille

2004-15
Semaine Asymétrique, rencontres cinématographiques, Polygone Etoilé, Marseille

2008-13
Cinéma au travail, travail en cinéma, 1er mai, Polygone Etoilé, Marseille

2009
Semaine Asymétrique, Villa Médicis, Rome

2012
Mon manège à moi, avec Achille Chiappe, Damien Cabanes, F. Gaston-Dreyfus, Caroline Delaporte, Marie Ducaté, Polygone Etoilé, Marseille

Duo-Duel, Pauline Curnier-Jardin et Stéphane Manzone, Polygone Etoilé, Marseille

Frédéric Valabrègue

Rapharelle / extraits

Qu'il ferait bon vivre là-dedans,
éditions Al Dante et Le 19, 2006

Ce qui fait la continuité entre la performance, la photographie, la vidéo, le cinéma et la peinture de Raphaëlle, ça n'est pas un personnage ni un récit mais une impulsion, une proportion, une dimension, une économie.

Un sketch, c'est une saynète rapide et souvent hilarante, c'est aussi un croquis. Le sketch est un rapt. Un déclic. Un clic-clac. Un instantané. Une pose. Une posture.

Avec l'espace du tableau, souvent vide, lieu scénique par excellence, le personnage joue en quelques aplats, quelques taches, une situation issue d'un mouvement ou d'une posture.

Elle avise un petit coin de calme pas loin d'une vue coudée, raccourcie. Là, dans l'encombrement, un ailleurs à peine visible appelle. C'est un coin très proche loin de tout. C'est chez le voisin. C'est la saison sur la cité. C'est la cabane du jardinier encore intacte en bas de la tour.

Aujourd'hui il y a les droites des barres, les fils des pylônes, les parallélépipèdes des ensembles, les cubes des maisons, les cylindres des raffineries, les cercles des paraboliques.

Le travail de jointage entre deux taches, un peu nuages, comme si la voiture se déversait dans le champ, le champ dans le ciel...
Une juxtaposition de taches tremblées, un petit mur brinqueballant de masses blanches, noires et grises édifient une ville calée de guingois. L'immeuble, la maison de faubourg (Les Chutes-Lavie !), la voiture sont bâtis comme des cagibis, des clapiers rafistolés.

Raphaëlle Paupert-Borne
06 51 93 11 37

22 rue des Trois Mages
13006 Marseille

fafarelle@gmail.com
documentsdartistes.org/paupert

Abeille et câlin
Port-de-Bouc 3 et 4,
acrylique sur toile,
40 x 50 cm, 2015

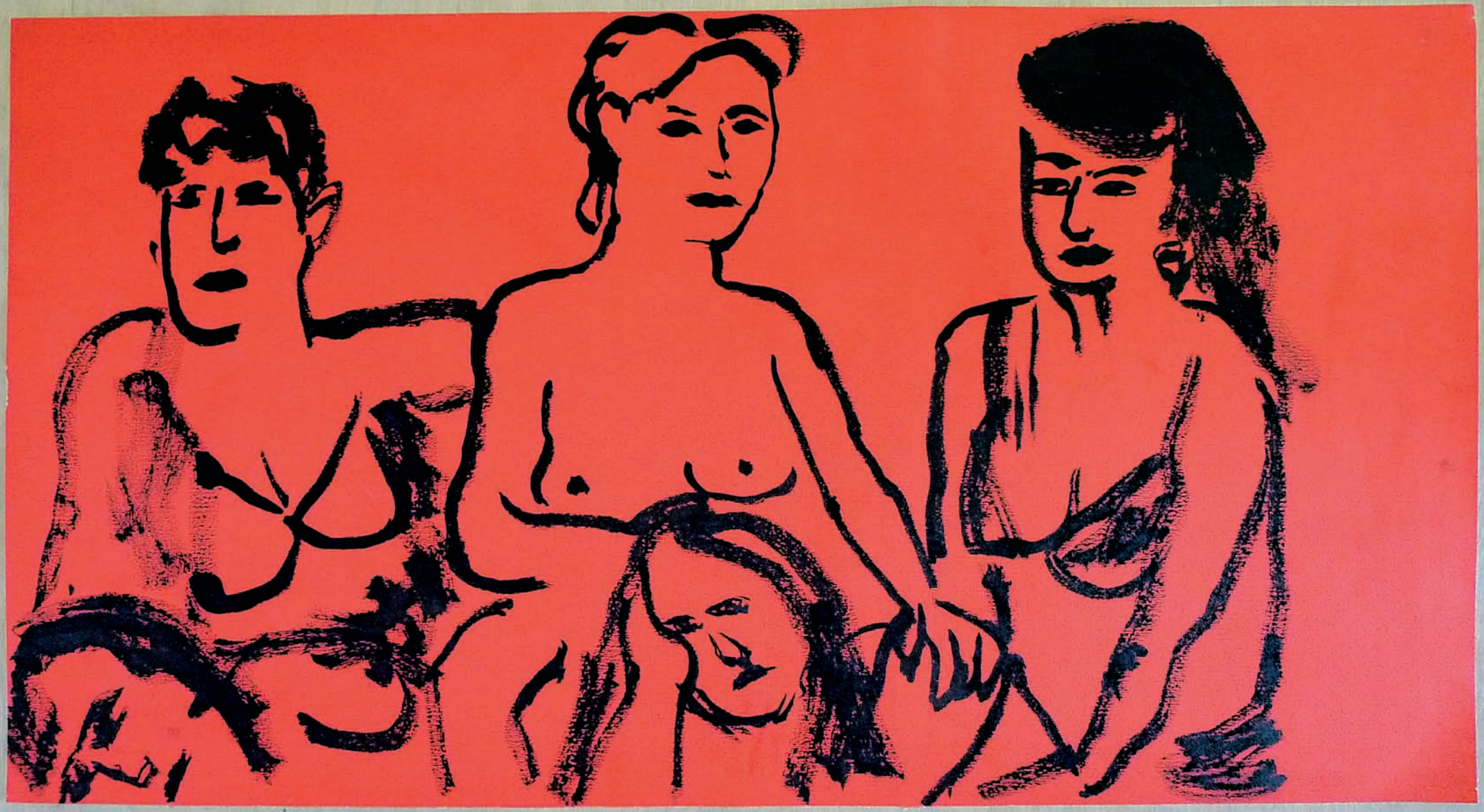
Abeille et câlin
Port-de-Bouc 1 et 2,
acrylique sur toile,
40 x 50 cm, 2015

Cité de l'Abeille
Brigitte, le peintre et les marchands,
acrylique sur toile,
95 x 125 cm, 2013

Cité de l'Abeille
Yasmina et les garçons,
acrylique sur toile,
95 x 125 cm, 2013

Abeille et câlin
Place du Botaï,
acrylique sur toile,
214 x 290 cm, 2015

Abeille et câlin
Gabriel, Raphaèle et Alexandre,
encre de Chine sur papier peint,
56 x 118 cm, 2015



Abeille et câlin
Les filles,
encre de Chine sur papier peint,
53 x 100 cm, 2014

Abeille et câlin
Ben, Raphaèle et Alexandre,
encre de Chine sur papier peint,
59 x 105 cm, 2015

Abeille et câlin,
Béa, Adrienne et Jan, Les filles,
Clémentine, Adrienne et Jan 2,
Gabriel, Raphaèle et Alexandre 2,
Boris, Groupe, Mohammed
encre de Chine sur papier peint,
51 x 52 cm environ, 2015

Abeille et câlin,
Groupe 2,
encre de Chine
sur papier peint,
130 x 159 cm, 2015

Abeille et câlin,
Les filles 3,
encre de Chine
sur papier peint,
130 x 159 cm, 2015
Réception des cadres,
galerie Béa-ba

Cité de l'Abeille
acrylique sur toile, 2013
Vue de l'atelier

Cité de l'Abeille
Dans le champs, La Ciotat,
acrylique sur toile,
214 x 240 cm, 2013

Cité de l'Abeille
La boule joyeuse, La Ciotat,
acrylique sur toile,
214 x 240 cm, 2013

Abeille et câlin,
Les filles 4,
encre de Chine
sur papier peint,
129 x 160,5 cm, 2015

Abeille et câlin,
Thomas, Morgane, Boris, Li, Mathieu Ha, Zagros, Karine et Adrienne,
encre de Chine sur papier peint,
129 x 160,5 cm, 2015

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, video, 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.