

Clément Aubry

CARTE LIBRE

Exercice utopographique

Clément Aubry

CARTE LIBRE

Exercice utopographique

Nous connaissons tous la cartographie. Que ce soit à l'école, à l'armée pour certains ou en voyage, nous nous sommes tous déjà servi d'une carte. Elle nous aide à nous repérer, elle nous montre ce qui ne peut être vu depuis le sol et nous aide à appréhender notre environnement. La cartographie est un puissant instrument. Depuis des millénaires, elle est l'œuvre des empereurs et des conquérants, mais elle accompagne aussi les curieux et les rêveurs. De l'antiquité à nos jours, le langage cartographique n'a eu de cesse d'évoluer. Ce n'est que très récemment que les symboles utilisés se normalisent tel qu'on les connaît. – Oui la mer sera bleue, et les montagnes des courbes de niveaux. – L'artiste aime jouer avec ce langage cartographique. Le point, la ligne et le plan sont des outils graphiques qui permettent de reproduire des cartes vraisemblables et tout à fait fantasmagoriques. Ce ne sont pas des cartes d'histoires imaginaires comme chez Tolkien. Le sujet de la carte n'est pas le premier propos. D'abord vient le dessin. La carte existe par elle-même et non par ce qu'elle représente. D'où le titre de la série : Carte libre.

Ici, Clément Aubry nous présente deux lectures d'une même recherche : **dix ans de dessins sur un cahier de travaux pratiques.**

Un livre, réalisé pour l'exposition, permet d'entrer et de s'imprégner de la recherche initiale. Il présente le cahier et ses cartes, avec des textes et des explications. On y voit des territoires dessinés méticuleusement, des cartes impressionnistes, hétéroclites, toujours imaginaires et des schémas volontairement compliqués. Qu'on se le dise, **Ces cartes sont faites pour se perdre.**

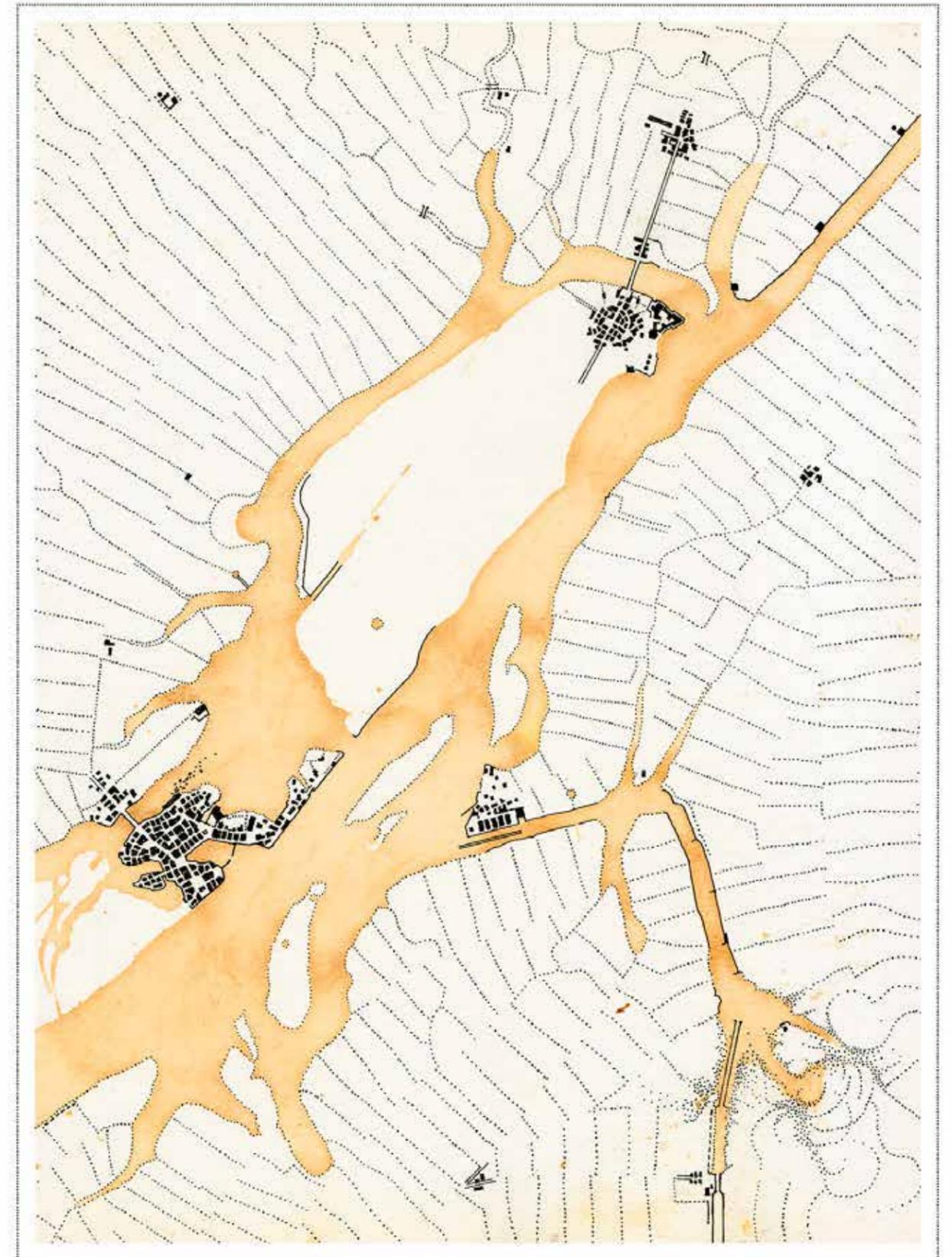
Cette série propose des grands formats infographiques qui sont des extensions, des continuités, ou des contextualisations des cartes originales. C'est une relecture des dessins initiaux, qui les extirpe du cahier relié en leur donnant plus d'autonomie, une sorte d'**irréalité augmentée**. Cela permet de tester encore et toujours le potentiel narratif du dessin cartographique, de créer des confusions visuelles ou simplement de rendre hommage à Guy Debord, au jazz et aux cartes marines du SHOM.

Clément Aubry – utopographie.com
06 62 49 51 60 / clemsimage@hotmail.com

Fort de Café.

Extrait du Livre :

Durant les vacances on s'était fait le plaisir d'une journée rien que tous les deux. On en a profité pour faire un petit tour de barque sur la *Colombine*. On a eu de la chance, il faisait un temps magnifique. Tu avais mis une de ces petites robes que j'apprécie tout particulièrement. J'avais repéré une île sur la carte, l'endroit idéal pour pique-niquer. On accoste parmi les joncs sans se mouiller, on s'installe tranquillement, des moutons s'approchent de nous, curieux. Cette journée ensoleillée, presque trop, les herbes blanches, la rivière limoneuse, les champs alentour bordés de piquets qui redessinent les vallons, c'était beau, c'était calme, c'était tout ce que l'on souhaitait. Une bouteille de muscadet plus tard, nous nous apprêtons à lever le camp tout en profitant des derniers instants. Tu prenais la pose, le nez au ciel, rêveuse, tu sirotais ton café. Je te regardais, t'admirais sous ta douche de soleil en faisant descendre mon regard sur ton corps, vers tes cuisses à l'air nu. Et puis il y a eu cette petite araignée qui monta sur ta cheville. Tu as sursauté comme une puce, en poussant un cri surprenant, tu as tout fait valdinguer, le vin, le pain, ta tasse qui s'est éclatée sur la natte. Un silence. Puis un : « bêêêê » ! Et là on a éclaté de rire.

Balade à fort de Café

Clément Aubry 2023

Les lacets de l'intestin

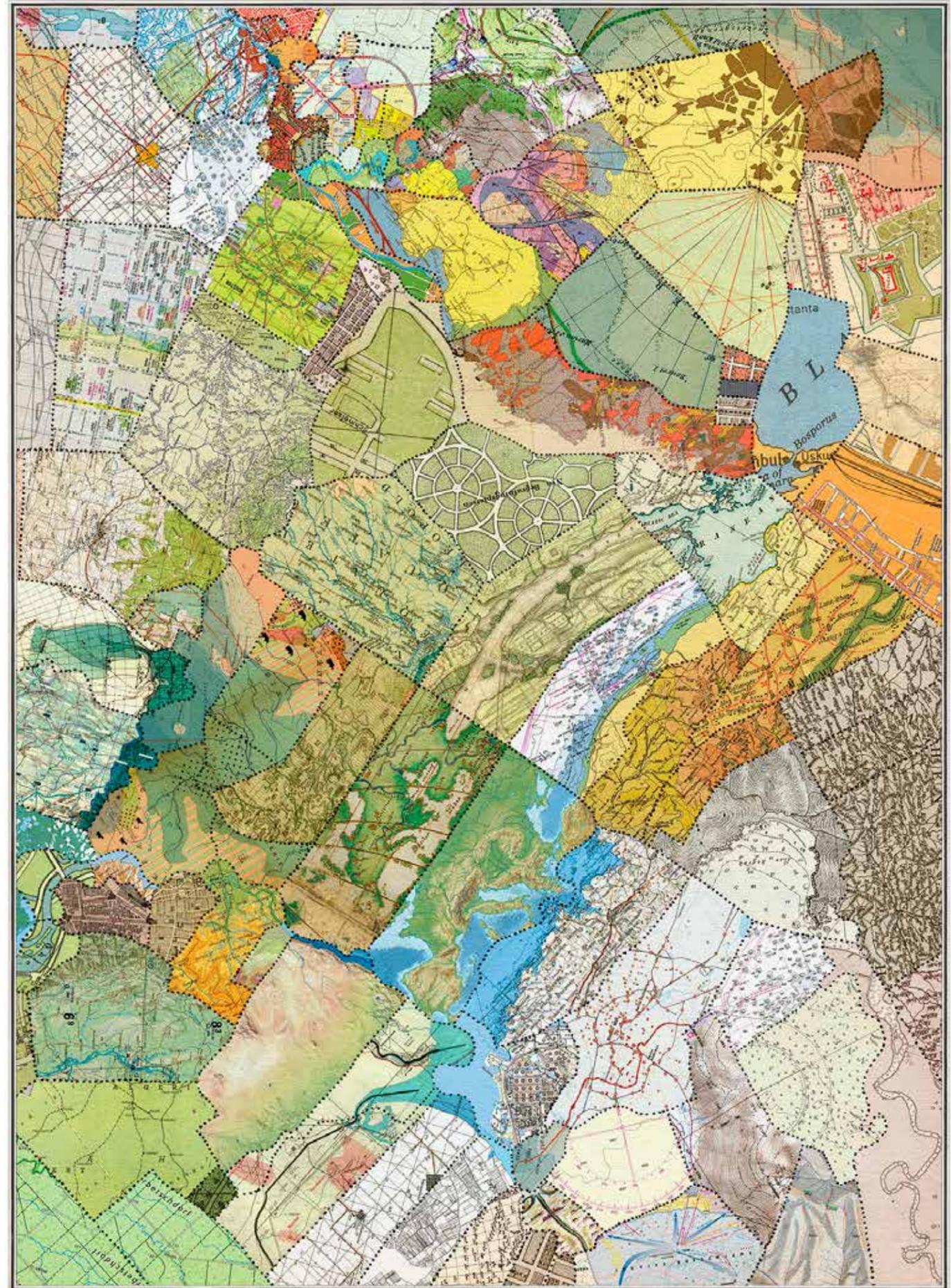
Extrait du Livre :

(...)La veille j'ai été à vélo faire « *les lacets de l'intestin* ». Tu dois connaître, c'est la curiosité de la région. Je me suis renseigné : 1329 mm d'ascension plate, 52 virages, mais c'est tout plat, vraiment bizarre.

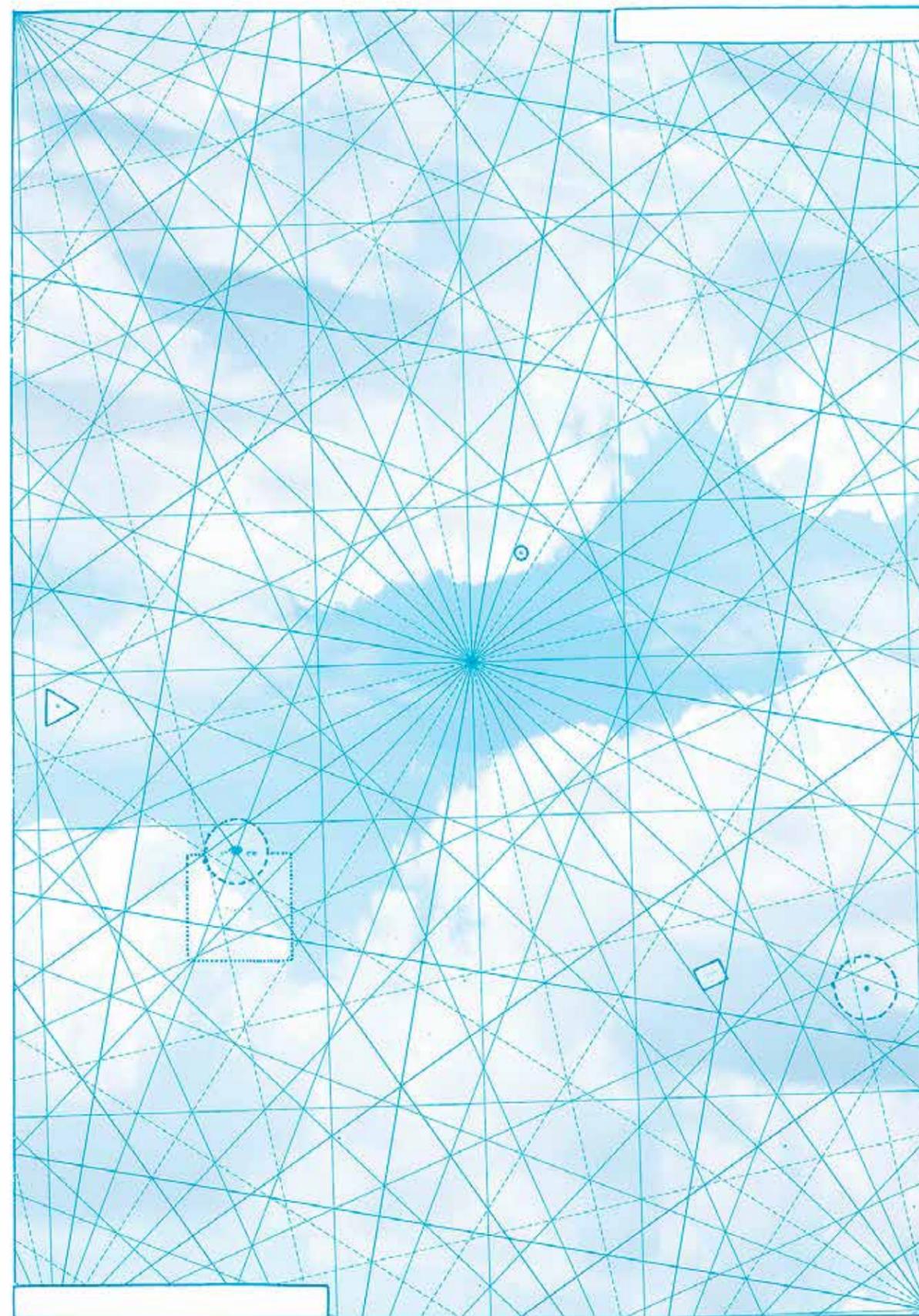
Carte de parcelles de culture de carte

Sûrement, les cartes doivent bien pousser quelque part. Voici un exemple de culture bocagère qui donne un aperçu des nombreuses et diverses espèces de représentation cartographique, dont la plus nostalgique : la carte scolaire.

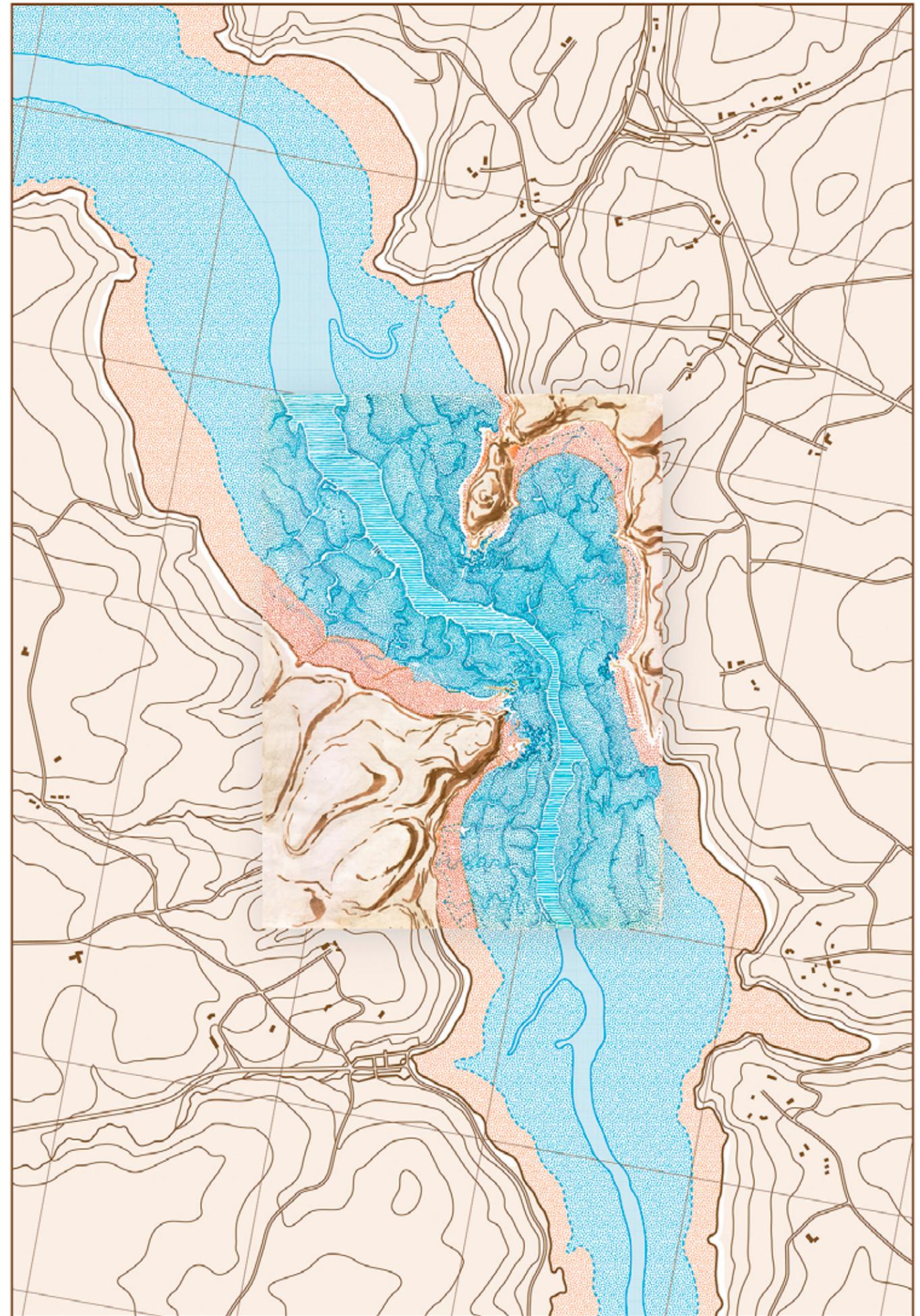
Quand Narcisse devint Icare

C'est une vue zénithale d'une surface aquatique dans laquelle se reflète le ciel. La mer est ici signalée par un marteloire (Réseau de lignes de vent sur les anciennes cartes nautique, servant à déterminer la direction où le navigateur veut aller.) qui semble nous emprisonner comme une toile d'araignée et aussi nous indiquer le point d'impact de notre chute sur le miroir celeste.

Limon Limonade ou Etrange estrant

Que se passe-t-il au-delà des marges de la page ? Cette carte montre l'extension d'une des pages du cahier dans une représentation conventionnelle. Quoique. La terre s'inspire des cartes du SHOM alors que l'espace maritime utilise la symbologie des cartes de randonnées de l'IGN.

Hippodamus negocium

Que se passe-t-il au-delà des marges de la page ? Cette carte montre l'extension d'un dessin de ville "à l'américaine" c'est à dire qui utilise un plan hippodamien. L'auteur a pris un grand plaisir à étendre cette ville et à continuer par le dessin, à imaginer toutes les architectures, toutes les rues, les avenues, les ponts qui nécessairement abritent des histoires humaines.

Extrait du Livre :

Pour commencer une page blanche rien de tel qu'un gros trait bleu au feutre gouache.

Voilà ça c'est fait.

On a un fleuve sur un territoire vierge.

_Oui c'est bien mais après tu fais quoi?

_Un combat.

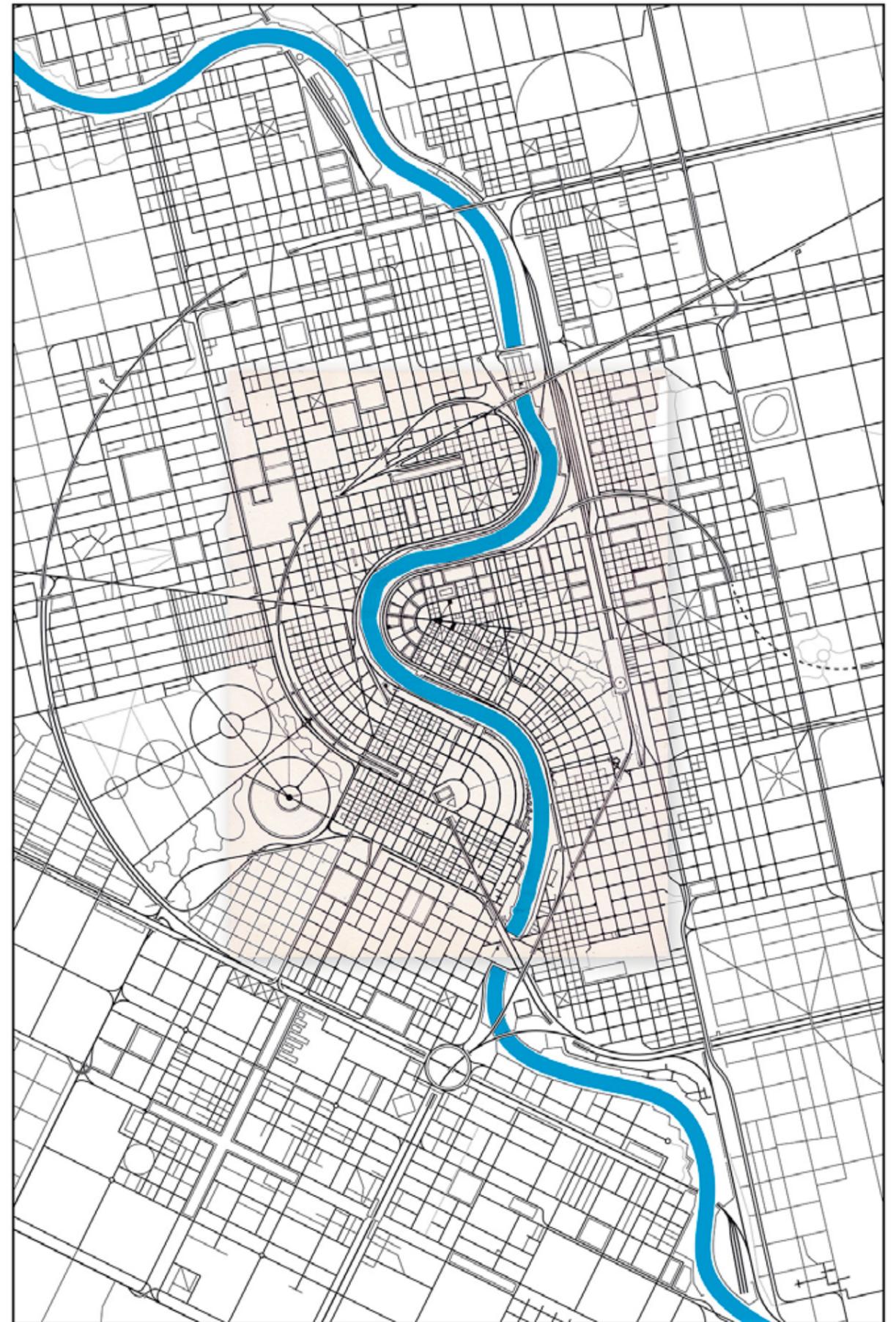
_Une bataille ?

_Un combat d'orientation de deux plans orthogonaux réguliers.

_...

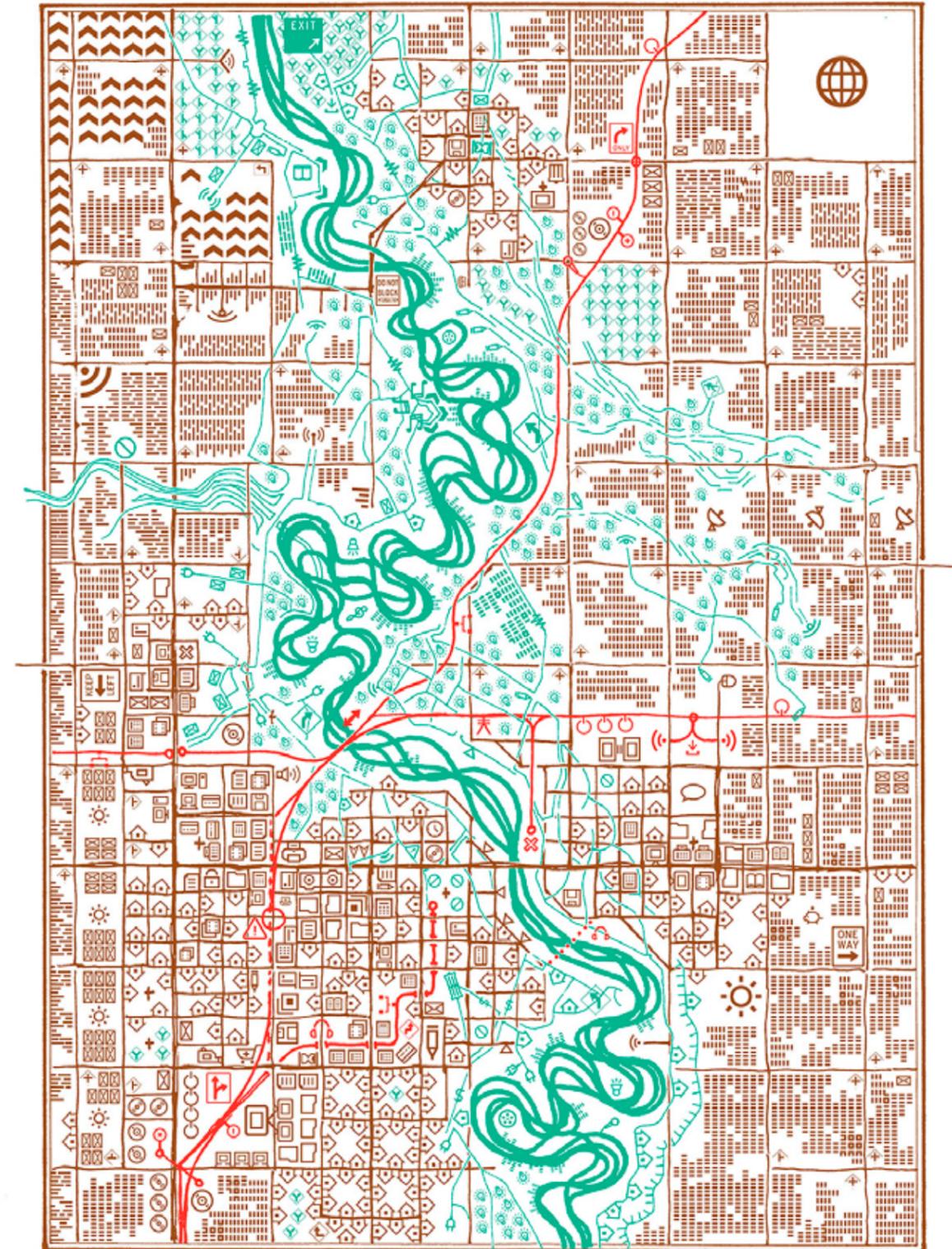
_Les deux plans n'auront pas le même degré d'inclinaison, ils devront soit lutter, soit se coordonner. J'utiliserais mon vieux Rotring 0,7 pour dessiner la trame des rues et les voies de chemin de fer, et après je vais tout mélanger pour que ça devienne improbable. Je sens que je vais bien m'amuser !

_Mec, t'es un grand malade.

Hippodamus Quasi

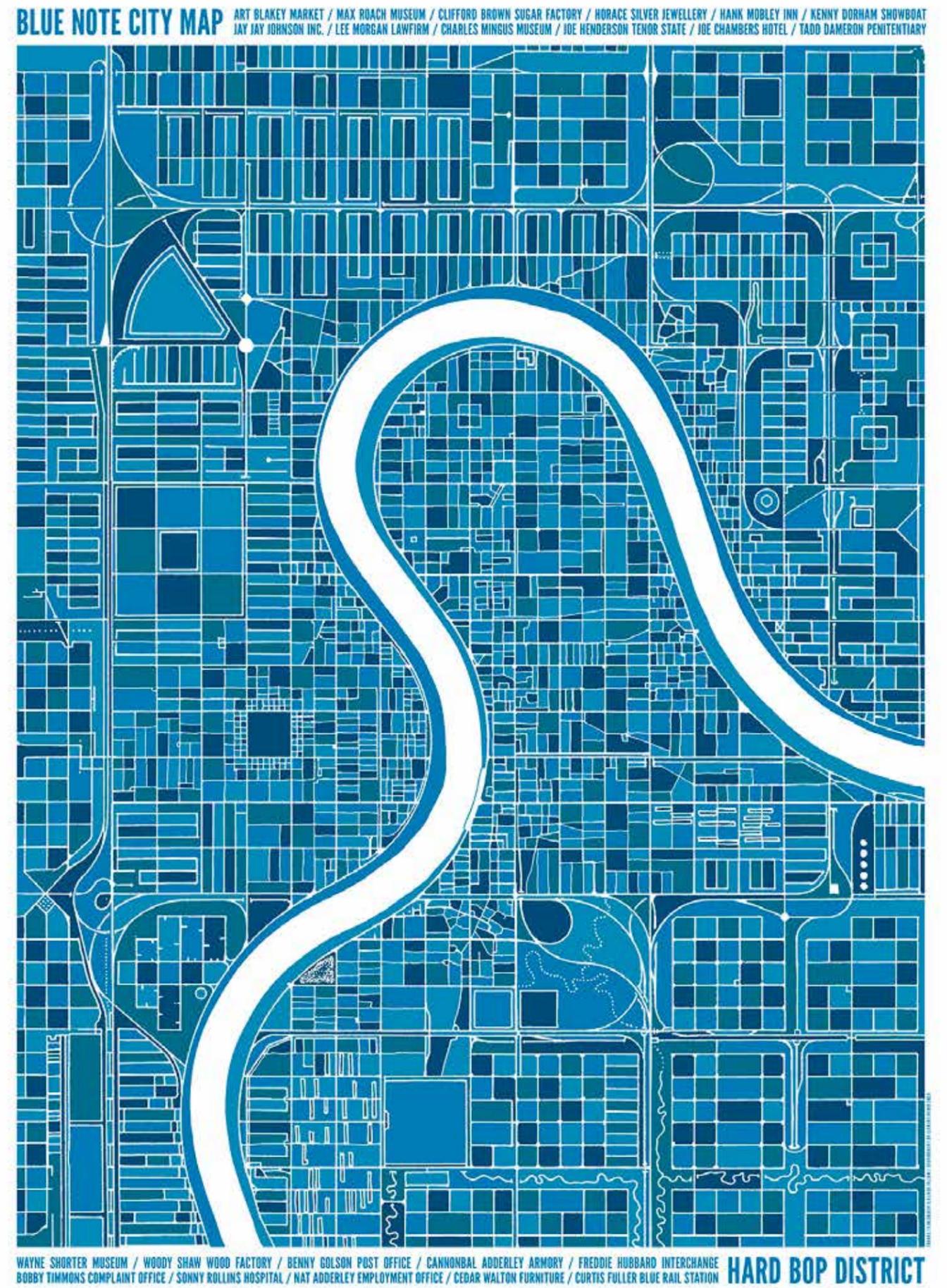
Le dessin initial représentait une trame agraire régulière perturbée par un fleuve tumultueux et rubanesque. A l'occasion de l'exposition l'auteur a pu répondre à sa peur du vide en comblant intégralement les espaces vacants par des symboles issus des signalisations routières américaines et de pictogrammes issus de notre environnement numérique.

La ville est un long fleuve tranquille.

Blue Note City Map

Quitte à dessiner des villes américaines autant le faire en écoutant du jazz. (Liste non-exhaustive)

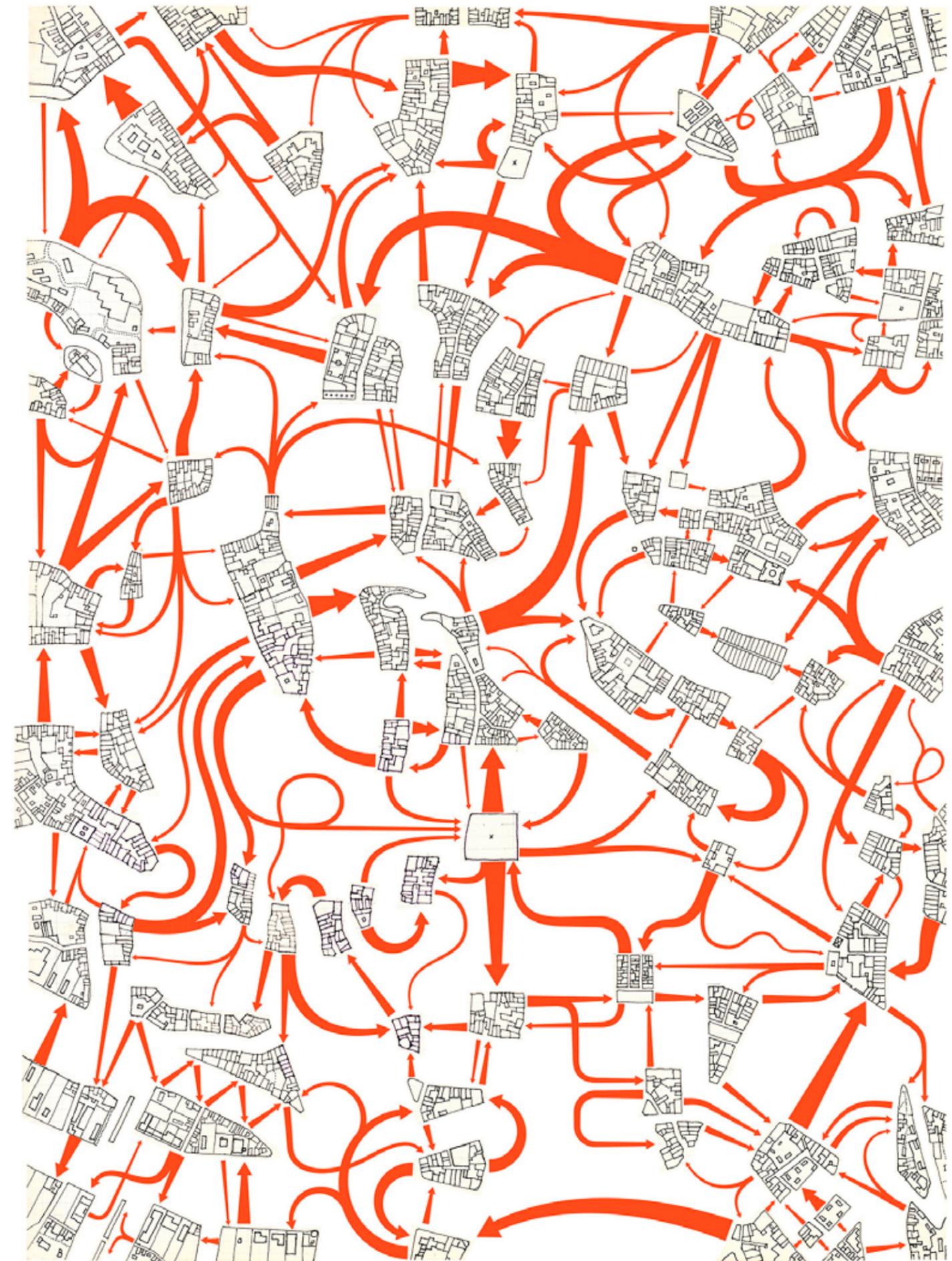
Arrow's map

Le dessin de la page 8 du cahier est une ville européenne assez dense. Chaque patés de maison ont été disloqués à la manière de *The naked city* de Guy Debord réalisé en 1957.

«The Naked City illustre la notion centrale en psychogéographie de « plaques tournantes », sorte de « carrefours » à partir desquels plusieurs pentes psychogéographiques symbolisées par des flèches peuvent être empruntées.» (Gilles Rion, frac-centre.fr)

Naked city est souvent cité pour illustrer le lien entre cartographie et art, c'est un document icônique.

Pour Arrow's map, l'auteur à eu grand plaisir à rendre hommage aux situationnistes, aux psychogéographes qu'il a découvert aux premières heures de son apprentissage artistique.

Carte de l'hermite de Clôs-Atopos

Il y avait ce stylo-plume Rotring pointe calligraphique qui m'accompagne depuis si longtemps, jamais loin de la table à dessin. Ses pleins et ses déliés souvent écrivent des phrases où je révise mes anciens cours de calligraphie. Ici il dessine. Entre écriture et dessin, les lettres se font signes, le territoire évoque l'orientalisme, la répétition, l'amour du bleu et l'amour du blues.

Extrait du Livre :

*Dessinée de mémoire
Inventaire et description de son territoire de retraite.*

– EN DIAGONALE DE HAUT EN BAS –

Rivière du début des âges. Moulins du XVI. Propriétés munies de quai. Quartier de la caserne (XV). Un port de petit commerce (XIV).

– EN HAUT À GAUCHE –

Relief appelé « Les pentes d'Hachûres ». Les cubes fondus et romantiques. Le cercle d'intrigue. La vallée aux épines à 45°. Le vélodrome canin en ruine.

– EN BAS À DROITE –

Forêts du Fol Arlequin. Idéal pour se cacher. Idéal pour se casser les pieds. Bel ensemble de touches carrés. Bassin miroir circulaire. Très bien dissimulé : un deuxième vélodrome canin en bon état cette fois-ci.

– EN BORDURE GAUCHE –

Une ville. Commerces divers. Port de petits commerces d'hivers. Quartier d'Orient. Quartier caserne (là où notre ermite a son logis.)

Carte de l'hermite du Clôs-Atopos

Clément Aubry 2023

Manuscript Atopos

Variation de la carte de l'hermite Atopos, personnage fictif qui lors d'une retraite imagina l'extérieur de sa chambre sans sortir de chez lui en dessinant une carte.

Extrait du Livre :

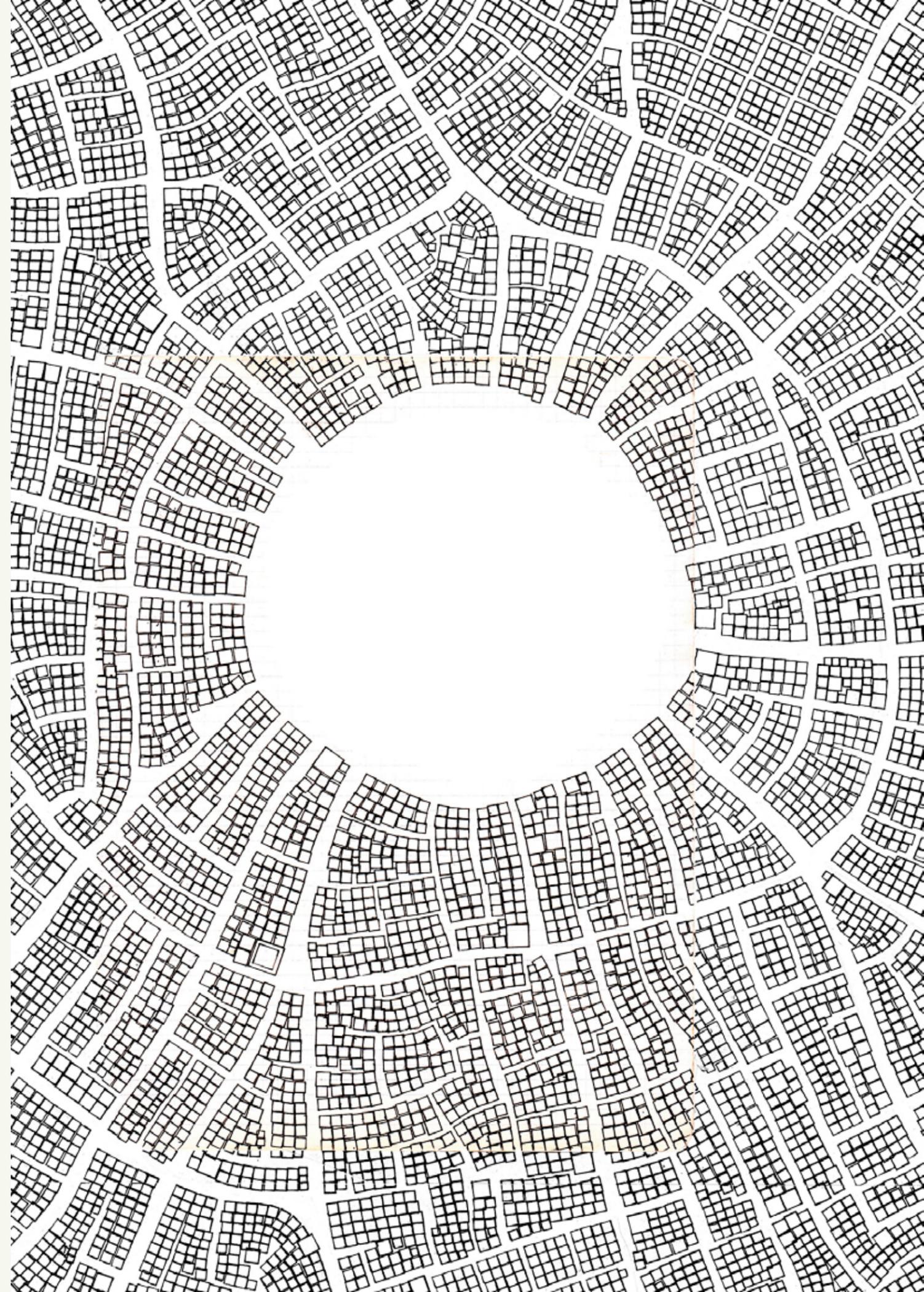
Dans les champs qui entourent le moulin sont cultivés la mémoire et l'oubli. Des noms de famille poussent et fanent, ils jouent et font exister des personnages qui se voilent et se dévoilent mystérieusement. Les anecdotes d'un soir perdent leur sujet mais jamais leur humeur.

Place aux dômes (extention)

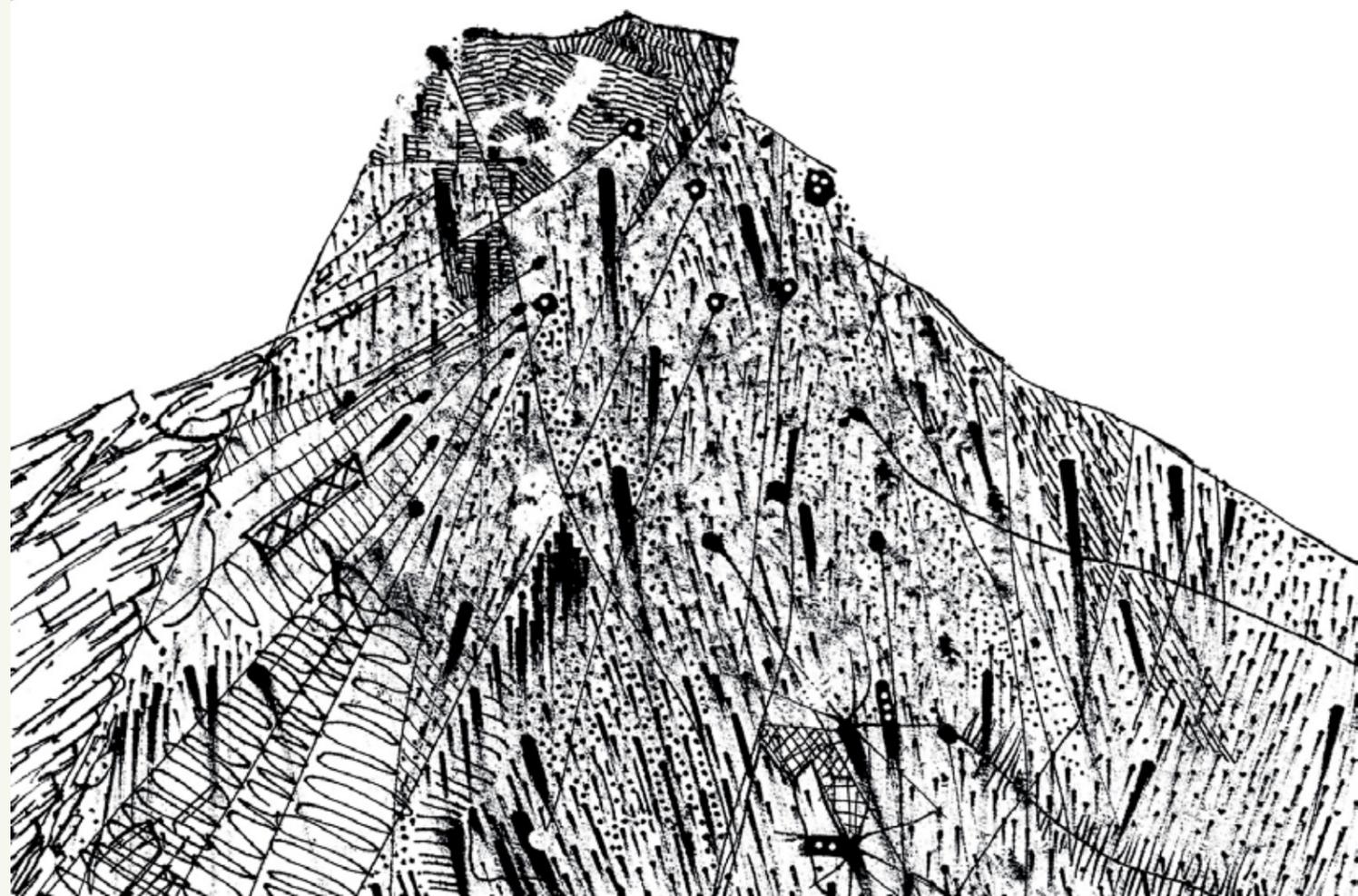
Extrait du Livre :

Dans la médina *Sofia al Sufismus*, toutes les habitations ont une base carrée. La grandeur de ce carré dépend du statut social, de l'importance de son occupant ou de l'activité qu'il consacre à la ville. Le *rajul murabae* (homme-carré) détermine lui-même la taille des fondations et apporte le gabarit normographique pour la construction. La hauteur de ces demeures varie selon l'équilibre et la solidité du bâtir mitoyen.

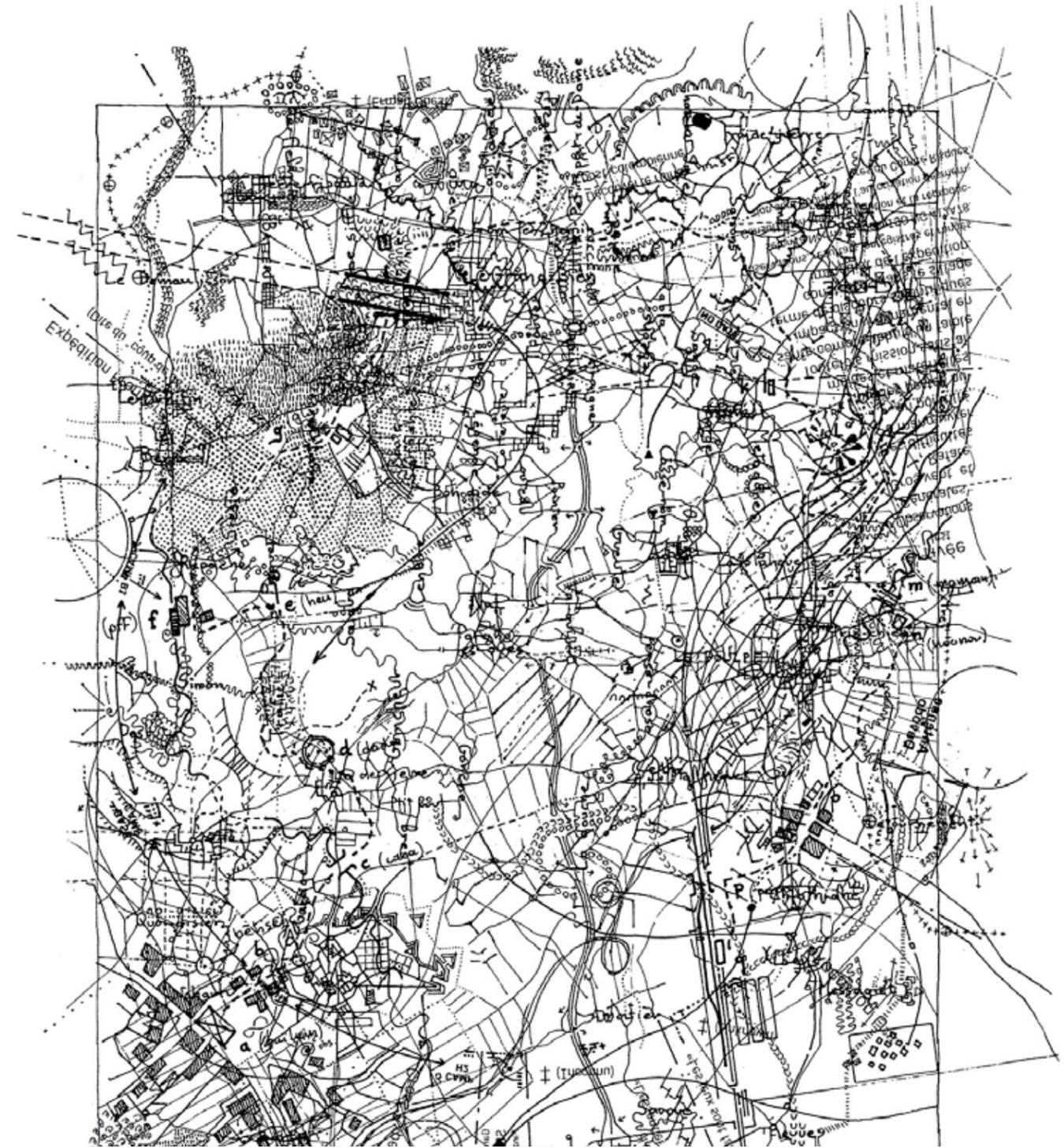
Météore crevasse

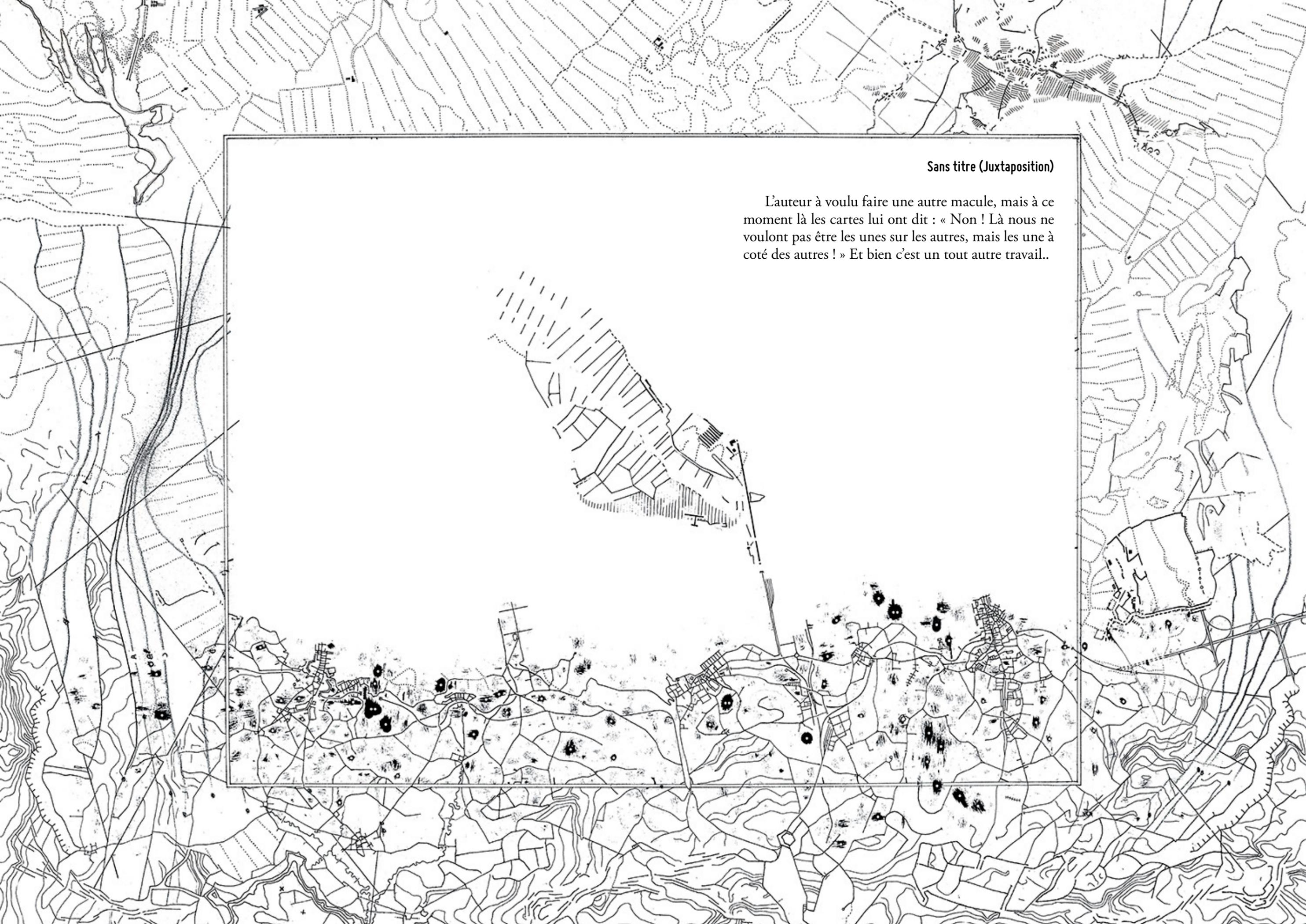
Sur un dessin de territoire bombardé par des météores, apparaît une crevasse, une déchirure qui apporte la paix et le silence.

Macule (Superposition)

La macule définit la feuille de passe imprimée au moment du calage du matériel d'impression. Elle n'est donc pas destinée au client in fine. La macule est une superposition de plusieurs impressions qui à terme crée un désordre hazardeux.

Sans titre (Juxtaposition)

L'auteur à voulu faire une autre macule, mais à ce moment là les cartes lui ont dit : « Non ! Là nous ne voulont pas être les unes sur les autres, mais les une à coté des autres ! » Et bien c'est un tout autre travail..

“ Et si l’usage d’une carte était le témoin
d’une mise à mal de la conscience ?
Le voyageur égaré et l’évanoui revenu
ont en commun la même phrase :

« Où suis-je ? »

Dont on ne sait si elle est question ou constat.
Où que je sois l’horizon m’entoure
et je suis au centre, souverain impuissant. ”

Catalogue de l’exposition «Cartes et figures de la Terre»
Centre George Pompidou, Paris, 1980.

www.utopographie.com

Clément Aubry 2023