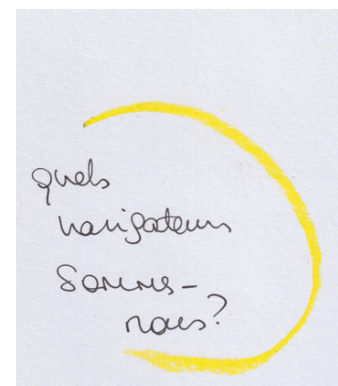
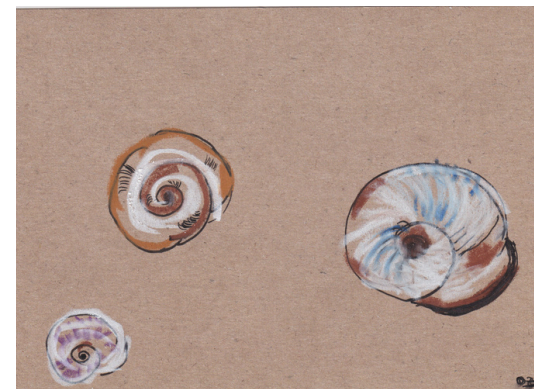
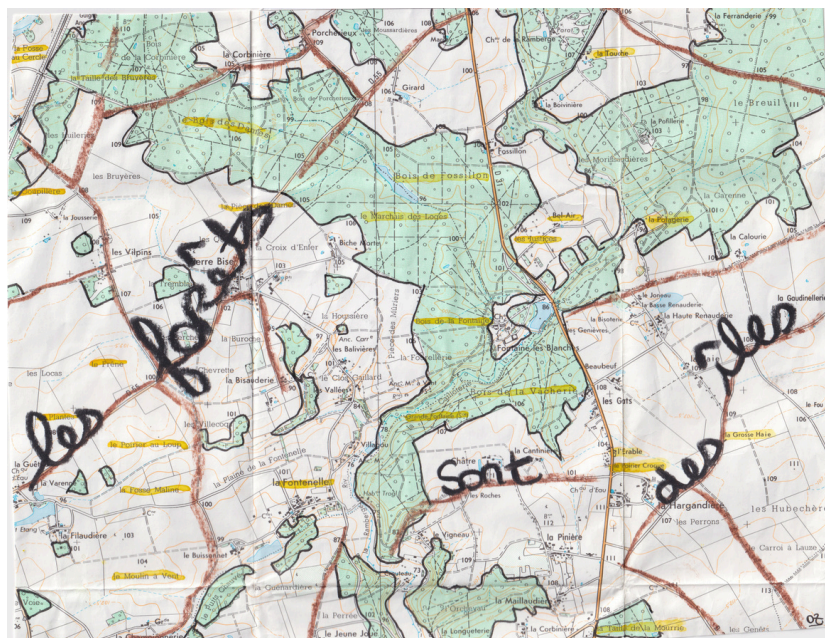
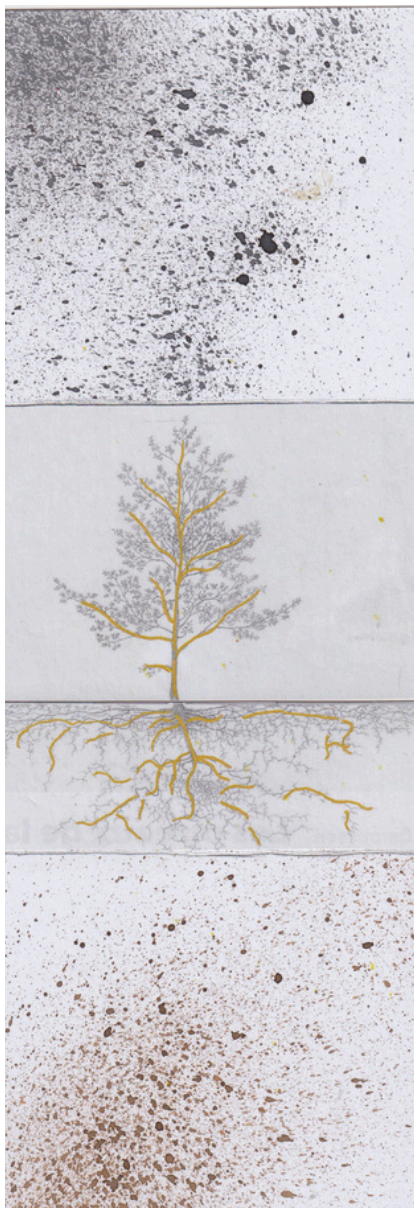

Olivia Zarcate // Artiste exploratrice - 2026

Olivia Zarcate, artiste exploratrice, plasticienne, artiste intervenante

Habitante d'Indre-et-Loire depuis presque trois ans, j'ai engagé une démarche d'exploration du territoire via un journal naturaliste et poétique (écriture et dessin) initié dès le lendemain de mon arrivée en sud Touraine.

Ce carnet m'a amené à sillonner largement le département avec un double regard à la rencontre du paysage et a donné lieu à la création d'un *"Journal ornithologique, une année d'apprentissage avec les oiseaux d'Indre-et-Loire"* et de la série de dessins *"Oiseaux d'ici"*.

Brenne, Chinonais, Vallée du Cher, Lochois, Claise, Creuse... j'ai parcouru le département et rencontré des habitants, scientifiques, acteurs associatifs locaux...pour avoir une vision sensible, sensorielle et pour mieux l'habiter du point de vue écologique.

Créatrice de carnet de voyage, praticienne d'art postal, j'ai éprouvé la puissance de l'outil du dessin et de l'écrit pour relier les humains, explorer le monde et pouvoir le partager ensuite avec les élèves lors d'ateliers mais aussi lors de moments de restitution pour raconter, partager et vivre une fois encore le voyage qui commence au bout du chemin.

Le dessin m'accompagne aussi lors de déambulations dans les musées, les bibliothèques, les jardins, les forêts... et se mêle à avec différentes techniques (collage, aquarelle, dessin à l'encre, crayons à la cire...), bien loin de toute aspiration à un dessin académique ou réaliste, c'est la prise de contact avec le monde, la vision colorée et sensible qui m'importe et que je souhaite transmettre, de même que le respect du vivant et le puissant moteur de la curiosité pour habiter le monde poétiquement et harmonieusement.

I- Observer, collecter : journal naturaliste et herbiers dessinés

- *Journal ornithologique, une année d'apprentissage avec les oiseaux d'Indre-et-Loire* (2024-2025)

Projet artistique (textes et dessins) prenant pour fil conducteur l'observation des oiseaux d'Indre-et-Loire durant une année.

Ce travail a fait l'objet de 18 mois de recherches, rencontres, interviews, bibliographie, collectes, dessins, prises de notes, voyages d'études (dossier consultable).

=> Série de dessins "*Oiseaux d'ici*", exposée à Beaulieu-lès-Loches au Printemps du Papier (mai 2025) et lors de l'évènement "Vegan Place" Festival sur la condition animale à Tours (juin 2025) et au tiers lieu le Bel Ilôt (août-septembre 2025) à Beaulieu-lès-Loches.

=> Projet sélectionné pour être présenté lors de la rencontre régionale interprofessionnelle du livre organisée par l'Agence CICLIC (novembre 2025)

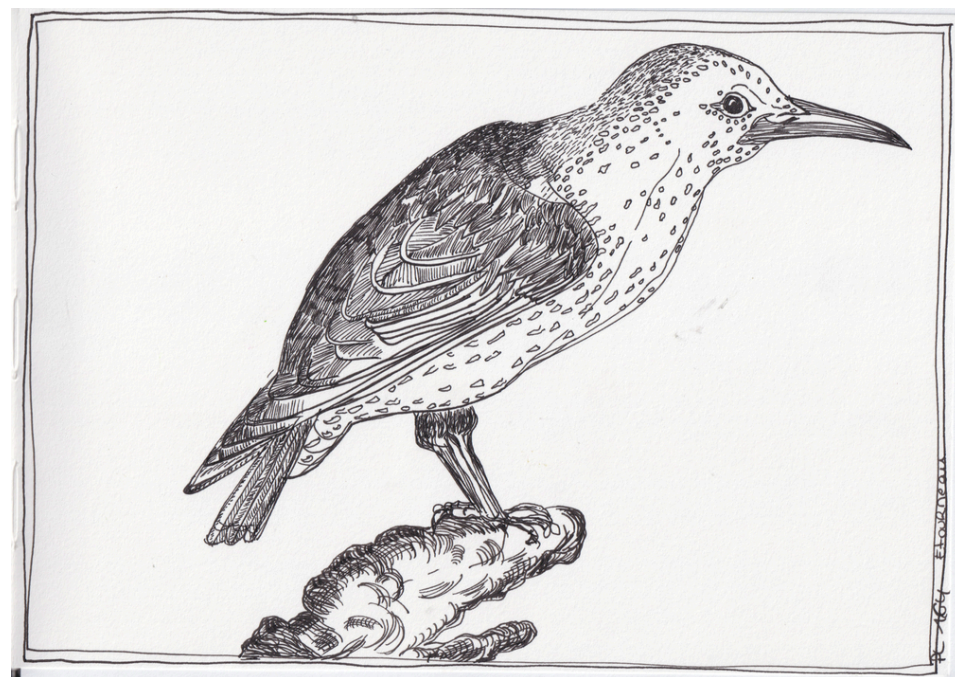

48.881.594. 2.38716 / 2.06.2023.

luppe fasciée

164 ELIZABETH

- Herbiers dessinés (2022-...)

Herbiers réalisés lors de deux résidences au Domaine de Fresnoy (2023-2024)

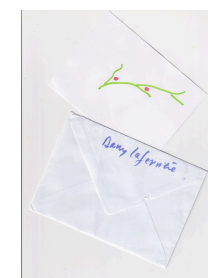

II- Relier, parcourir : art postal, duo, carnets de voyage

- Art Postal (2022-...)

Initiation d'une correspondance artistique épistolaire avec l'artiste Gauthier Schoonover durant 1 an (près de 300 courriers échangés).

Création d'une *Charte de l'échange épistolaire*, rédaction d'un *Manifeste du Papier* envoyé comme performance postale à des artistes pour les vœux 2023 (signés par Sheila Hicks, Dany Laferrière...)

Ce projet a été exposé au Hangar (Le Liège, Belgique) lors de l'exposition Correspondances

Lien vers le texte sur l'échange artistique épistolaire : <https://www.appolineontheroad.com/exploration/exploration6-mkrcn>

Manifeste du papier

1. Le papier offre une expérience de l'**espace** ; une surface libre, un appel à la création, un espace ouvert à l'infinité des possibles.
2. Le papier s'inscrit dans le **temps long** ; archive de premier ordre, il accueille le temps des siècles, des familles, des villes, des naissances et des morts.
3. Le papier ouvre une place à la **subjectivité** ; chacun, chacune est maître de son usage du papier, une infinité de choix, d'affinités, d'usages, de familiarité...
4. Le papier avive la **sensualité** ; il se découvre avec le corps et interagit avec les cinq sens. Il peut couper la peau lors des manipulations et se colorer de gouttes de sang, il invite la salive dans les pages qui se tournent.
5. Le papier est porteur de **mémoire** ; le temps est engrammé dans ses fibres. Il accompagne à l'échelle de la vie humaine, de la grande et de la petite histoire, dans le temps scolaire, en se transmettant d'une génération à une autre, à l'échelle de la famille, à l'échelle de la grande histoire ...
6. Le papier est un lieu de **partage** avec autrui ; courrier, mot griffonné sur un coin de feuille, invitation, carte postale, cahier d'écolier, copie d'examen, chèque, contrat, acte de mariage, déposition, carte de visite... Il est le lieu de la filiation, de l'affirmation dans la cité, de l'administratif, du passage des frontières, de l'intersubjectivité et de l'intime, de l'existence objective et subjective.

7. Le papier est le support de la **poésie**, œuvre dessinée, espace infini du livre, de l'élaboration de la pensée en action, de la pensée suspendue. Il est ce passeur des idées et des rêves.
8. Le papier est tenu dans la main, plié, gratté, froissé, déchiré, mouillé, brûlé, découpé, collé... Trait d'union entre la **main** de celui qui fait, et celui qui en a l'usage.
9. Le papier diffère d'une culture à l'autre ; papier de la presse quotidienne, papier officiel, édition, commerces, alimentation... Chaque pays, chaque culture a son grammage, ses lignes, son odeur, sa teinte... Le papier est une ode à la **pluralité** !
10. Le papier enveloppe, matérialise, emballe, rend visible l'**invisible** de l'objet, l'invisible des émotions, l'impalpable poétique, l'impermanence du temps présent. Il est le médiateur d'un face à face avec soi-même, avec le silence, avec plus grand que soi.

Le papier permet une expérience irréductible à une autre matière.
Il transmet, véhicule, emballe l'expérience humaine dans sa préciosité et sa fragilité, dans ses mauvais comme dans ses bons jours.

Janvier 2023

Olivia Zarcate, auteure
premier signataire, Gauthier Schoonover

Pour signer ce manifeste, envoyez votre signature manuscrite par voie postale

Correspondances en cours en 2026 avec les artistes suivants :

Bénédicte de Chivré

Jehan Leprêtre

Camille Cabanes

Kelly Boler

Anne-Karen de Tournemire

Anaïs Göenièvre Wastiaux

Ateliers des possibles et Gaëtan Mauréaux (Saint-Pierre-des-corps)

...

Charte d'échange artistique épistolaire

L'art postal est un art modeste, un art du temps, un art de la récup, un art du quotidien, un art de la relation...

Chaque relation épistolaire est unique, c'est un terrain de jeu qui se déploie entre deux personnes et ne ressemble à aucune autre correspondance.

C'est un espace libre, gratuit, amical, une invitation à vivre des échos créatifs et sensibles, une autre manière d'être en lien et de partager ses créations.

1. Proposition d'un envoi par mois minimum par personne pour une durée de 12 mois
2. Création personnelle (écrit, dessin, collage, récup de papier, création sur photo...)
3. Liberté !
 - ★ du format : à l'intérieur des contraintes de la Poste pour une lettre timbrée simple : A4 maximum, 3 cm d'épaisseur, 20 grammes
 - ★ du support : lettre, carte postale, création d'enveloppe...
 - ★ des sujets...
4. Respect du rythme d'envoi de l'autre (une fois par mois, ou plus !)
5. Conservation intacte de la carte, lettre et de l'enveloppe reçues
6. Accuser réception (par mail, texto, lettre...)
7. Ne pas rendre publique en ligne ni ailleurs les créations sans accord de l'auteur

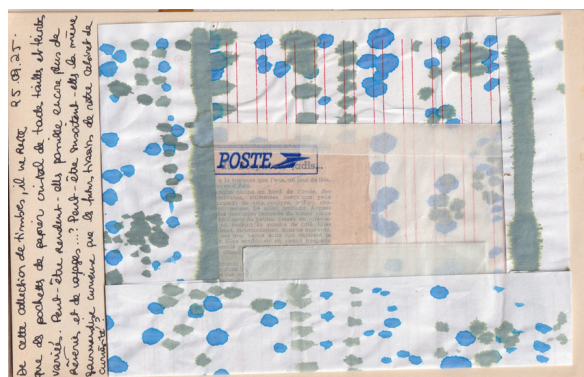
Une proposition d'Olivia Zarcate, 2026

- Le duo avec Anne-Karen de Tournemire

J'ai rencontré Anne Karen peu après mon installation à Loches, elle m'a très vite proposé une collaboration "Conte et Art plastique" que j'ai acceptée immédiatement.

Nous avons conçu le projet "*Par monts et merveilles*" dans notre chaudron créatif où se rencontrent un processus créatif ancré dans l'histoire et le temps long, une sensibilité au vivant, un art des liens humains, la poésie du quotidien, une appétence pour la fabrication artisanale, un goût pour la science et l'approche pluridisciplinaire, le respect de l'altérité, un lien profond aux saisons, une culture de la convivialité et du partage...

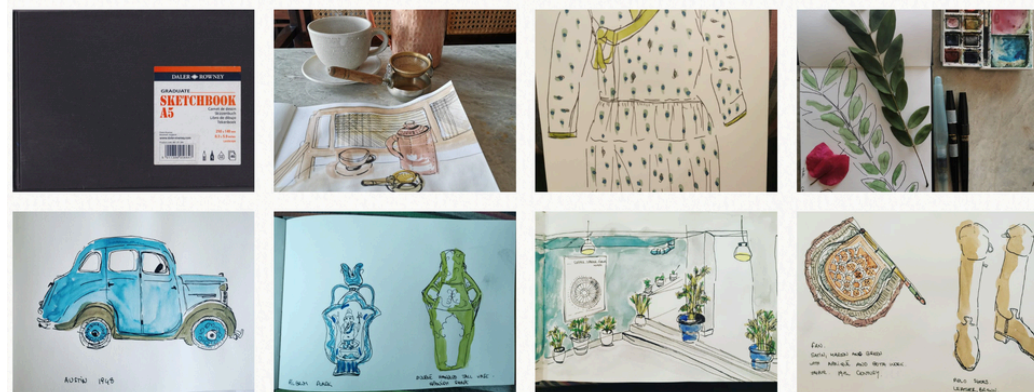
Réunies au sein de l'Association BUDLEIA, nous avons initié un carnet de voyage intérieur à quatre mains et un échange artistique épistolaire depuis le début du projet.

Carnet à quatre mains, *Par monts et merveilles*, 2025-2026

Olivia Zarcate - Tous droits réservés - 2026

- Carnets de voyage : Maroc, Inde, Japon (2015-2019)

- Carnet de confinement (2020)

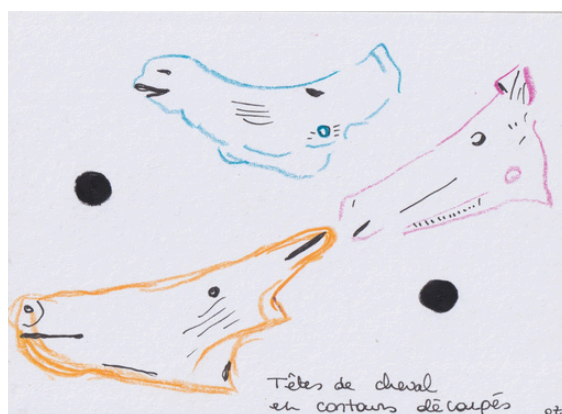
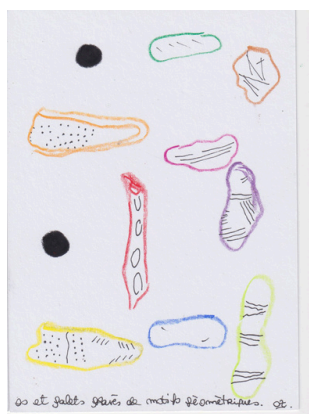
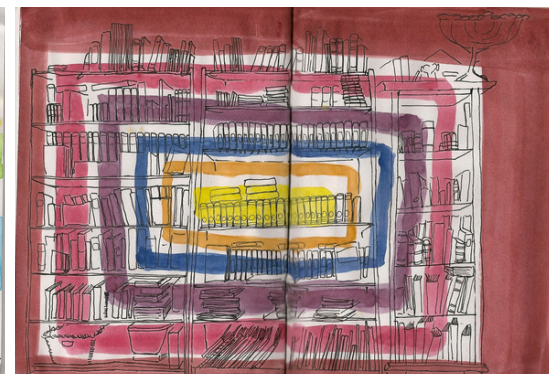

Ces carnets ont été exposés lors du Festival “Voyage à Plumes” (Huismes, 2024)

([vidéo sur l'évènement et mon travail](#))

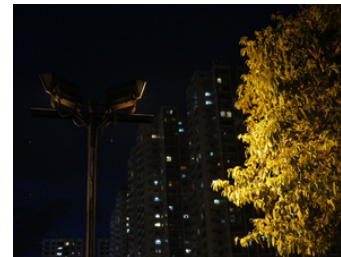
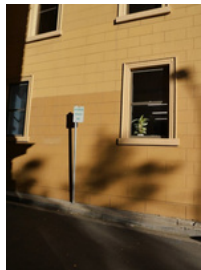
et à la Supérette, [lieu hybride](#) (Montreuil, 2021)

- Carnets de musées et de bibliothèques (2011-...)

III- Rencontrer, séquencer : Photos, films documentaires

- Série de photographie : "les villes-couleurs" / Kochi, Bangkok, Sydney, Hong-Kong (2016)

La série sur Hong-Kong a été exposée au Festival "Territoire en Image" à l'Institut de Géographie de Paris (2017) et à la Supérette, lieu hybride (Montreuil, 2022)

- Réalisation de documentaires de création (2015-2023)

Variations urbaines

Sujet : la musique dans l'espace public

Film collectif réalisé dans le cadre de la formation Arrimastage, organisé par l'association Arrimage et le Collectif Synaps

Année : 2015

Durée : 18'

Production : Arrimage et Synaps

Lien Vimeo : <https://vimeo.com/133977417>

Film20

Réalisé pour le concours de France 3 "Filme ton quartier", appel à projet de portrait de son quartier en 3'30

Sujet : la vie du quartier Gambetta à Paris

année : 2016

durée : 3'30

Réalisation : Olivia Zarcate

Image : Sarah Cantaloube

Son : David Eisenschitz

Montage : Lionel Bellon

Production : autoproduction

Lien Vimeo : <https://vimeo.com/oliviazarcate>

The Flying Fish

Réalisé pour le festival du Carnet de voyage de Clermont-Ferrand : appel à projet d'un carnet de voyage vidéo d'une durée de 5 minutes

Sujet : Quête initiatique du voyage autour du monde

Année : 2017

Durée : 5'

Réalisation, image et son : Olivia Zarcate

Montage : Pooja Hedge

Production : autoproduction

Lien Vimeo : <https://vimeo.com/oliviazarcate>

Femmes qui dansent

Documentaire de création sur la danse comme voie d'initiation et d'émancipation des femmes, à travers les enseignements d'Anne Benveniste, professeure de danse orientale égyptienne à Paris.

Année : 2023

durée : 56'04

Réalisation : Olivia Zarcate

Image : Sarah Cantaloube, Olivia Zarcate

Son : Ophélie Thomassin, Olivia Zarcate

Montage : Catherine Vrignaud Cohen

Production : Autoproduction avec le soutien de l'association Ocréambre

Lien Youtube : <https://www.youtube.com/watch?v=dXbSXseabq8>

La démarche de ce film est présentée dans ce texte.

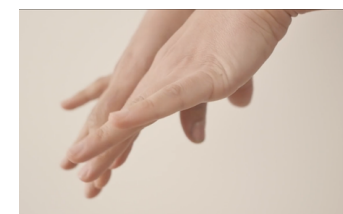
Ce film développe un propos à partir de l'expérience des élèves et mêlent les formes d'art pour immerger le spectateur dans une forme poétique singulière.

Texte : Lucien de Samosate, Eloge de la danse

Tableaux : Pierre Zarcate, Suite égyptienne

Céramiques : Olivia Zarcate

Film projeté dans des lieux associatifs à Paris (2023), Preuilley-sur-claise (Lieutopie, 2024), Loches (la Mère Lison, 2025)

IV- Participation à des expositions, festivals et facilitation d'ateliers en Indre-et-Loire

- Ateliers d'**arts plastiques** pour les scolaires, écoles primaires de Loches (2024)
- Causerie littéraire "**la mise en récit du corps**, BD, Littérature, Peinture", Festival "corps et désaccords" Médiathèque Jacques Lanzmann, Loches (2024)
- Festival des récits et carnets de voyage, Huismes : exposition de **carnets de voyage** et animation d'un **atelier d'art postal** (2024)
- Projection du film "**Femmes qui dansent**" : Lieutopie à Preuilly-sur-Claise (2024) et à la Mère Lison à Loches (2025)
- Festival "le Printemps du papier", Beaulieu-lès-Loches : exposition de la série *Oiseaux d'ici* et animation d'un **atelier d'art postal** (mai 2025)
- Festival "La Forêt vous murmure" : animation d'un bain de forêt et d'un atelier "**herbier dessiné**" pour adultes et enfants (juin 2025)
- Exposition de la série *Oiseaux d'ici*, Vegan Place, Tours (juin 2025)
- Festival "O les beaux jours", Château du Plessis, La Riche : animation d'un atelier "herbier dessiné" pour adultes et enfants (juillet 2025)
- Artiste intervenante au musée de Vierzon, "**Voyage au Musée**" : créer un carnet de voyage et dessiner le musée, Ateliers EAC pour les cycles 2 et 3, 7 séances, (septembre-décembre 2025)
- Résidence-Mission "**Par monts et merveilles**" Contes et Arts plastiques au Grand Pressigny en duo avec Anne-Karen de Tournemire (2025-2026).
Trimestre 1 : 12 ateliers pour bâtir ensemble le cabinet de curiosités du Sud Touraine (Bestiaire, herbier, art postal...)
- Atelier d'**Art Postal**, Centre social "les ateliers des possibles" Saint Pierre des Corps, relation artistique épistolaire avec les usager du centre, accompagnés et coordonné par l'artiste plasticien Gaëtan Mauréaux (janvier-juin 2026)
- Conférence sur "**la mise en récit du corps**, BD, Littérature, Peinture" au sein du LAC, Tours (janvier 2026)

CREATIONS ET EXPOSITIONS

- **«Par monts et merveilles»** : Cabinet de curiosités du Sud Touraine, en duo avec Anne-Karen de Tournemire, installation et dispositif de création et de médiation itinérant (2025-2027)
- **Journal ornithologique** (2024-2025), format livre (textes et dessins) accompagné par l'agence CICLIC. Format exposition **«Oiseaux d'ici»** : Printemps du Papier, Vegan Place Tours, tiers-lieu le Bel Ilôt, Beaulieu-lès-Loches (2025)
- **Herbiers dessinés** : Résidence à Jussy-Champagne, Domaine du Fresnoy, Bords de l'Indre et de la Loire
- **Carnets de voyages** (2012-...) Exposition au Festival Voyages à Plumes, Huismes (octobre 2024)
- **Duo artistique épistolaire** avec l'artiste plasticien Gauthier Schoonover, un an de création (2022), exposition au Hangar, Liège (janvier 2023)
- **Réalisation de documentaires de création** (2015-2023) «Femmes qui dansent» 56', «Film20» 3'30 «The Flying Fish» 5'
- **Photographies** (2016-2017) Exposition collective, Festival Territoires en Images Institut de géographie de Paris (2016)

FORMATION ARTS PLASTIQUES ET SCIENCES HUMAINES

- **Diplôme Inter-Universitaire en Ecologie Intégrale**, Facultés Loyola Paris, Université catholique de Lille (2025)
- **Ateliers et cours d'arts plastiques** : dessins à l'encre, carnets de voyages, couleurs, motifs, créations textiles : Paris Ateliers, cours privés, Summer School aux Arts déco de Paris (2010-2015)
- **Histoire de l'Art** : Palais de Tokyo, Grand Palais, Des mots et des arts (2015 - 2017)
- **Master 2 Innovation Culturelle** Université Paris 7 Diderot, Stage auprès du réalisateur Philippe Borrel et du collectif La Minga (2015-2016)
- **Ateliers de réalisation documentaire**, Association Arrimage et collectif Synaps (2015 - 2016)
- **Deug 1 de Philosophie**, Paris 1 Panthéon Sorbonne (2002-2003)

ANIMATION ET TRANSMISSION

- **Résidence-Mission au collège du Grand Pressigny** : «Par monts et merveilles» (septembre 2025-juin 2026)
- **Cycle EAC au Musée de Vierzon** : «Carnet de voyage au Musée» (septembre-décembre 2025)
- **Ateliers «Art postal»** : Festivals «Voyage à Plumes», «Printemps du Papier» (2024-2025)
- **Atelier «Herbier dessiné»** : Festivals : «La forêt vous murmure», Nuit des forêts à Loches, «O Les beaux jours», Château du Plessis (Juin-juillet 2025)
- **Artiste intervenante** : Initiation aux arts plastiques, écoles élémentaires, Loches (janvier - juin 2024)
- **Facilitatrice ateliers mensuels de Danse Libre** pour adultes et enfants (2020 - ...) Conférence sur le corps en littérature, Médiathèque Loches, (Octobre 2024), LAAC Tours (2026)
- **Facilitatrice de Cercles de Femmes**, la Tente rouge de Paris (2019-2023) et Vagues de Danse libre (2020-...)
- **Facilitatrice Club de Lecture Traversée** (nov - déc 2020)
- **Animatrice périscolaire, Ateliers de Philo pour enfants**, Maison de la Philo de Romainville (avril - juin 2017)

Olivia Zarcate

Artiste exploratrice

Facilitatrice d'ateliers

www.oliviazarcate.com / www.appolineontheroad.com

06.87.01.25.09 / oliviazarcate@gmail.com

INITIATIONS NATURALISTES

- **Sorties et initiations à l'observation naturaliste** : LPO, Couleurs sauvages, Maison de la Nature en Brenne (2024), Indre Nature (Quentin Giraud, 2023-2025)
- **Atelier dessin naturaliste** : Maison du Parc Loire-Anjou-Touraine (2024)
- **Formation pour animer dans la nature** : Bain de forêt et promenade sensorielle (Ecosystème Canopée), Ecorituels (Marianne Grasseli Meier) (2020-2022)

Olivia Zarcate

Oliviazarcate@gmail.com

<https://www.oliviazarcate.com/>

<https://www.appolineontheroad.com/>