

40mcube

Production et diffusion d'art contemporain

48 avenue Sergent Maginot, F-35000 Rennes

+33 (0)2 90 09 64 11

contact@40mcube.org - www.40mcube.org

Hippolyte Hentgen, dessin de la série *Les enfants de septembre* (d'après *Paper Faces* de Michael Grater, 1968), 2012. Courtesy Semiose galerie.

Photo : Aurélie Mole.

Dossier pédagogique

Exposition d'art contemporain

Hippolyte Hentgen

Night Sound

Exposition du 10 mai au 13 juillet 2013

Sommaire

1. Présentation des artistes	2
2. Présentation de l'exposition	2
3. Vues d'œuvres.....	3
4. Champs thématiques de l'exposition	4
5. Déroulement d'une visite	5
6. Présentation de 40mcube.....	6
7. Informations pratiques	6

Présentation des artistes

Hippolyte Hentgen est un duo d'artistes composé de Gaëlle Hippolyte et Lina Hentgen. Leur pratique marie des sources multiples : elle emprunte autant au dessin animé ou à la BD des années 30 qu'à la peinture classique et au graphisme des affiches d'entre-deux-guerres, et se réfère aussi bien au dessinateur Oyvind Falström qu'à la culture alternative des États-Unis et à ses arts graphiques (Robert Crumb, Mike Kelley, ...).

Les figures simplifiées et burlesques développées par Hippolyte Hentgen, souvent à l'échelle un, abordent l'espace de manière sensible. Déclinées en un dessin rapide spontané et monochrome, ces figures fonctionnent comme autant de collages protéiformes composites et interfèrent avec le lieu d'exposition.

En résonance à ces fictions filaires, les deux artistes développent un travail de sculpture et d'agencement des volumes construits, combinant des références à la modernité ou au spectacle, toujours en prélude à une investigation du lieu et de ses usages.

Les expositions d'Hippolyte Hentgen mêlent de façon récurrente volumes, dessins et installations, voire performance, en une formule topographique proche d'un paysage urbain industriel. Les différentes propositions invitent généralement le spectateur à un parcours se référant implicitement à la ville moderne, à l'industrie et au travail. Les différentes installations dialoguent avec le visiteur et proposent un espace dessiné de petits îlots.

Chez Gaëlle Hippolyte et Lina Hentgen, les images d'usine sont autant de représentations d'illusion du progrès ou de la condition humaine. Elles passent de la forme qui recherche l'effet plastique à la forme qui rend compte d'une histoire, celle qui soumet les faits à un examen critique. Les maquettes et les installations à échelle humaine proposent une nature morte postmoderne et mécanique et invitent à une fiction imagée.

Les sculptures-objets évoquent également la photographie industrielle et utopique de la fin du XIXe siècle ou celle plus récente de Bernd et Hilla Becher. Interrogeant le progrès et l'hégémonie de l'industrialisation, les installations et sculptures contournables mais impénétrables illustrent les mots d'Auguste Blanqui sur la condition de l'homme moderne : « Même monotonie, même immobilisme [...]. L'univers se répète sans fin, et piaffe sur place. L'éternité joue imperturbablement dans l'infini les mêmes représentations ».

Présentation de l'exposition

Hippolyte Hentgen est un duo d'artistes composé de Gaëlle Hippolyte et de Lina Hentgen. Leur nom est à la fois l'association et le raccourci des noms des deux artistes, mais il concrétise aussi la création d'une troisième entité qui représente leur travail commun. Dans cette invention d'un personnage synthétisant deux individualités se trouve toute la base de leur travail qui mélange allégrement les références et les citations, sans souci de hiérarchiser les sources d'où proviennent leurs œuvres.

Sur une base de dessin qui se meut en sculptures, l'exposition d'Hippolyte Hentgen à 40mcube, résolument figurative, prolifique et débridée, jubilatoire et pleine d'humour, conserve un fond plus mélancolique. Les paysages représentés sont souvent des zones urbaines ou industrielles, les personnages prennent place dans des scènes ouvrières dont nous ne connaissons plus la source ni l'auteur, qui perdurent dans la mémoire collective parce qu'employées et réemployées dans la publicité et les médias, à tel point qu'elles deviennent des clichés, vestiges d'un monde en mutation. Hippolyte Hentgen les manipule en appliquant au dessin le principe de la reproductibilité mécanique des images, redessinant des photographies, imprimant des dessins ou associant les deux dans une même œuvre.

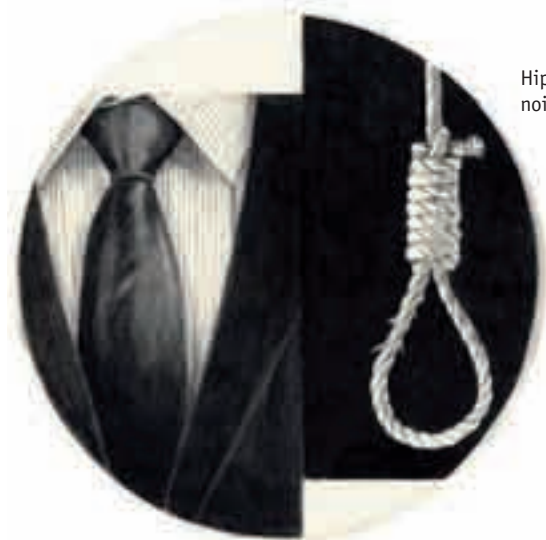
Exploitant avec une grande liberté des supports et des dimensions variés, Hippolyte Hentgen a multiplié au cours de sa carrière les collaborations avec des magazines de bande dessinée ou des metteurs en scène, quand il ne l'est pas devenu lui-même comme pour le spectacle *Les Géomètres* dans lequel le dessin spatialisé devient volume.

L'exposition *Night Sound* à 40mcube met l'accent sur ce dernier aspect de leur pratique en réunissant une série de dessins réalisés à partir d'images photographiques issues, entre autres, de manuels pédagogiques d'arts plastiques et un décor de paysage lunaire conçu pour un spectacle de la compagnie John Corporation intitulé *Mars Watchers*. L'exposition fait le lien entre ces deux formes, met en espace et en scène le dessin, exploitant par là sa forte capacité de narration. Elle devient pour le vernissage le cadre d'une performance d'Emilie Rousset et de Perle Palombe autour de la figure dessinée de Sally Ride, chercheur en astrophysique et première américaine à avoir voyagé dans l'espace. Les éléments de décor redeviennent sculptures dès la performance terminée, jouissant d'une vie multiple qui caractérise l'ensemble du travail et du personnage d'Hippolyte Hentgen.

Vues d'œuvres

Décor réalisé par Hippolyte Hentgen pour la pièce *Mars-Watchers*, Compagnie John Corporation, 2012.

Hippolyte Hentgen, dessin de la série *Sentiments Adrift*, 2012, crayon noir sur papier Arches. Courtesy Semiose galerie.

Hippolyte Hentgen, 2012. Courtesy Semiose galerie.

Hippolyte Hentgen, *Le Tapir*, 2010, crayon de couleur sur papier, 61 × 41 cm. Courtesy Semiose galerie.

Champs thématiques de l'exposition

La diversité des références citées dans les œuvres d'Hippolyte Hentgen et les différentes formes prises par ses dessins permettent d'aborder le travail du duo de différentes manières. Nous mettons ici en avant quelques champs thématiques qui illustrent certains mots-clefs en lien avec la pratique des artistes :

- dessin
- figuration
- hybridation
- du dessin au volume
- décor
- sculpture
- réappropriation
- citation
- mise en scène
- narration

1. Des œuvres figuratives construites sur la reprise de références hétérogènes.

Si les dessins réalisés par Hippolyte Hentgen empruntent les images qui les composent à des domaines très variés, ils ont néanmoins pour point commun d'être issus d'une iconographie liée à la culture populaire et de se teinter d'une certaine mélancolie. Les nombreuses représentations du monde ouvrier montrent par exemple des cheminées en brique, des chaînes de montage dignes des *Temps Modernes* de Chaplin et des travailleurs tels que l'imagerie des années 50 et 60 les a transformés en clichés : bleu de travail, chemise blanche à fines rayures, casquettes pour les hommes, bandeaux pour les femmes. Les paysages sont quant à eux des zones industrielles ou urbaines, souvenir des utopies de la modernité.

Mis à part ce point commun, c'est l'hétérogénéité qui frappe. Hippolyte Hentgen emprunte aussi bien à la peinture du XVIIIe siècle qu'aux comics américains, à Georges Herriman qu'à Robert Crumb (tous deux de célèbres dessinateurs de bande dessinée), aux affiches de l'entre-deux-guerres qu'à des images de films, en passant par les papiers peints, les esquisses de designer et d'architectes ou les livres de travaux manuels. À l'image de toute une jeune génération d'artistes qui mélange sans complexe les références, la haute culture et la culture populaire, Hippolyte Hentgen prend à bras le corps cette question des citations pour créer ses propres œuvres.

Sur cette base qui reste constamment présente dans leur travail, les artistes créent des formes mouvantes. Le dessin peut aussi bien être accroché au mur que spatialisé (il envahit alors l'espace d'exposition), ou bien utilisé pour fabriquer tentures ou décors de pièce de théâtre. On retrouve ainsi dans la forme des œuvres ce qui est visible dans leur contenu : la diversité. C'est alors la technique, le dessin, qui permet de donner une unité à l'ensemble.

L'exposition à 40mcube montre des œuvres basées sur la combinaison d'images préexistantes dont il n'est pas toujours aisé de retrouver la source, Hippolyte Hentgen n'hésitant pas à recadrer, épurer, simplifier ou changer les proportions. Mais reconnaître une image reprise par les artistes n'est évidemment pas la finalité des œuvres. C'est plutôt le constat de la réappropriation et la possibilité qu'elle offre de percevoir différemment les images en raison de leur recombinaison qui importe.

2. Le dessin comme assemblage d'images.

La première étape du travail des artistes consiste à sélectionner des images qu'elles reprennent dans leurs dessins. Hippolyte Hentgen choisit ensuite d'en confronter plusieurs au sein d'une même œuvre. Au-delà d'une simple réappropriation, il s'agit bien pour elles de proposer des recombinaisons qui donnent du sens. Dès lors, bien qu'unifiés par la technique (le plus souvent du graphite sur papier Arches), les dessins réalisés par Hippolyte Hentgen présentent un aspect hétéroclite. Que ce soit par le style, par les sources ou par les auteurs auxquels le duo emprunte certains éléments de ses dessins, les œuvres se caractérisent d'abord par l'impression de mélange, voire d'hybridation. Le dessin d'un personnage de bande dessinée peut ainsi cotoyer directement, sur la même feuille, le croquis préparatoire d'une architecture ou l'image d'une pin-up tirée de l'affiche d'un film.

En travaillant à quatre mains, les artistes renforcent cette impression d'assemblage puisque la notion d'auteur devient floue. À tel point qu'il n'est pas possible de savoir la part réalisée par chacune des deux artistes. Les œuvres sont celles de l'entité créée par leurs soins et nommée Hippolyte Hentgen, dont le style se caractérise justement par l'absence d'homogénéité et par le mélange.

Hippolyte Hentgen s'est ainsi constitué un répertoire d'images issues d'horizons divers qu'il décontextualise et recompose par assemblage puis dessine au graphite ou au crayon noir. Cette manière de créer par juxtaposition d'images existantes rappelle certains travaux de collage des dadaïstes ou des surréalistes comme Max Ernst ou Francis Picabia qui cherchaient par cette technique à faire surgir l'inattendu et à libérer l'imagination. Rappelons

que les surréalistes avaient pour phrase fétiche le fameux « *il est beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie* » du Comte de Lautréamont dans *Les Chants de Maldoror* (1869) : de la confrontation d'éléments qui n'ont à priori rien en commun peut surgir l'image poétique.

Chez Hippolyte Hentgen, l'image demeure néanmoins la matière première : elle sert certes de base pour recomposer une autre perception de la réalité, simplement par le biais de juxtapositions opportunes, mais elle se donne aussi tout simplement à voir sous un autre jour. L'hybridation permet de porter un regard neuf sur les images qui composent l'œuvre.

3. Du dessin au lieu.

Le passage du dessin à l'exposition marque un temps particulier dans le travail d'Hippolyte Hentgen. C'est l'occasion pour lui de sortir les dessins du flux de production de l'atelier pour les inscrire dans un espace, étape très importante qui donne à voir chaque œuvre sous un jour nouveau puisqu'elle se trouve confrontée à un ensemble et non plus isolée. Le regard est alors possible à deux niveaux : il se porte sur chaque œuvre en elle-même, mais aussi sur l'ensemble que constitue l'exposition.

Les artistes proposent deux modes de présentation complémentaires. D'abord, l'accrochage traditionnel au mur, qui permet une vue frontale. Ensuite, une spatialisation du dessin qui envahit l'espace d'exposition lui-même en prenant la forme de sculptures plates, presque bidimensionnelles, très proches du dessin, impression renforcée par le fait que cette technique reste utilisée sur toutes les sculptures d'Hippolyte Hentgen.

Un jeu formel se met alors en place entre les œuvres, permettant de faire le lien entre elles. L'ensemble apparaît comme un paysage étrange que le visiteur doit parcourir et expérimenter physiquement. Les expositions d'Hippolyte Hentgen induisent ainsi un comportement actif du visiteur qui ne peut se contenter d'une simple observation. Il est plongé au milieu d'un véritable décor. Le duo a d'ailleurs lui-même créé un pièce théâtre, *Les Géomètres*, ce qui témoigne de leur intérêt pour certaines formes du spectacle vivant. L'exposition devient un espace fictionnel dans lequel les œuvres sont mises en scène et permettent à chacun de se raconter une histoire. Enfin, les sculptures installées dans l'espace d'exposition interagissent avec les dessins accrochés aux murs de manière à brouiller les rapports d'échelle.

Hippolyte Hentgen dépasse ainsi la simple représentation visible sur chaque œuvre et propose une réinterprétation de l'espace d'exposition qui devient un espace narratif dans lequel chaque image prend vie.

Déroulement d'une visite

Les visites durent environ une heure. Elles sont adaptées à chaque groupe en concertation avec l'enseignant. Le médiateur de 40mcube veille à cibler les notions pertinentes en fonction de l'âge des élèves, de leur niveau scolaire, de leur programme ou de toute autre envie de l'enseignant.

– Accueil

Pour commencer, les activités du lieu d'exposition et le fonctionnement de 40mcube sont présentés.

– Visite de l'exposition

Les élèves découvrent l'exposition avec un médiateur qui les guide et attire leur attention sur les principaux thèmes. Le propos général de l'exposition puis le travail de l'artiste sont ainsi discutés face aux œuvres. Afin d'illustrer la présentation, le médiateur se base aussi sur d'autres œuvres qui ne sont pas exposées mais qui complètent ses explications.

– Moment d'échange avec les élèves

Les premières impressions sont partagées et un moment est accordé à la discussion et aux échanges autour de l'exposition, des œuvres et du travail des artistes. Les élèves peuvent poser leurs questions, critiquer ou proposer des interprétations. Ainsi, ils ne sont pas de simples spectateurs mais deviennent des intervenants dans le discours qui peut être tenu sur les œuvres exposées.

Pour finir, les élèves peuvent se rediriger s'ils le souhaitent vers les œuvres et consulter la documentation mise à leur disposition. Ils repartent avec un document qui leur permet de relire les explications et de conserver une trace visuelle des œuvres.

Présentation de 40mcube

Créé en 2001, 40mcube est un lieu d'exposition d'art contemporain, un bureau d'organisation de projets d'art contemporain et une structure de production d'œuvres.

40mcube s'organise en antennes :

- 40mcube-expositions : chaque année, 40mcube produit et présente trois à quatre expositions à Rennes. Les artistes invités bénéficient d'une résidence de quelques semaines au cours de laquelle ils réalisent leurs œuvres.
- 40mcube-éditions : 40mcube publie des catalogues d'exposition et livres d'artistes.
- 40mcube-AV : 40mcube coproduit avec le secteur de l'audiovisuel des vidéos d'artistes.
- 40mcube-espace public : 40mcube travaille aussi à des projets artistiques prenant place dans l'espace public (par exemple les expositions collectives *Chantier public*, la commande publique ou le programme Nouveaux commanditaires de la Fondation de France).

Pour chaque exposition, à travers un travail étroit et suivi avec les artistes, 40mcube coordonne toute la chaîne qui va de l'étude de faisabilité au suivi technique, de la fabrication à la présentation des œuvres et à leur communication et médiation auprès des publics. Chaque visiteur est accueilli par un médiateur et peut bénéficier sur simple demande d'une visite personnalisée des expositions et de commentaires sur les œuvres présentées.

40mcube facilite ainsi l'accès à l'art contemporain pour tous les publics, initiés ou non, et constitue le cadre idéal pour découvrir l'art de notre temps.

Informations pratiques

Hippolyte Hentgen, *Night Sound*.

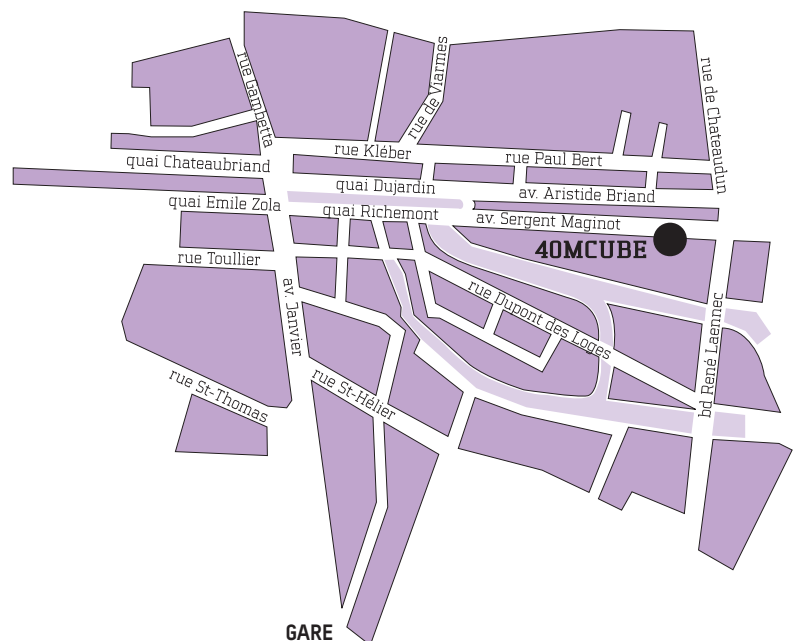
Exposition du 10.05.13 au 13.07.13
Vernissage le mardi 7.05.13 à 18h30.

Visite pour les enseignants
le mercredi 15 mai à 14h30
(gratuit, sur réservation : 02 90 09 64 11)

Du mardi au samedi de 14h à 18h
Fermé les jours fériés
Entrée libre
Visite de groupes gratuite sur simple rendez-vous
Cyrille Guitard - 02 90 09 64 11

40mcube
48, avenue Sergent-Maginot - f-35000 Rennes
Tél. : +33 (0)2 90 09 64 11
contact@40mcube.org
www.40mcube.org

Métro : station République
Bus : lignes 4 et 6, arrêt Pont de Châteaudun

Partenaires

