

Dossier pédagogique

**Exposition
19 - 20**

Improbabilus Equilibrius

Philippe Hérard

5 nov. > 28 déc.

ODYSSÉE

BLAGNAC

Improbabilus equilibrius

Philippe Hérard

5 novembre > 28 décembre

Poésies urbaines, entre rêve et réalité

Mêlant la douceur d'une palette aux couleurs pastelles à des situations saisissantes, Philippe Hérard crée un instant suspendu dans le temps pour considérer l'absurde de notre quotidien. De l'atelier à la rue, il peint des histoires tendres et amusantes, tristes et déplaisantes, véritables exploration de la nature humaine entre humour et mélancolie. Ses personnages sont suspendus dans des situations sans dénouement. Avec une poésie aussi éthérée que surréaliste, Philippe Hérard offre une vision espiègle de la société dans laquelle nous évoluons. Sur carton, tôle ou papier journal, son univers trahit à merveille nos questionnements existentiels et fait de nous des conteurs-rêveurs.

« Agrippé à une bouée rouge et blanc, son personnage joue à sauve-qui-peut sur un fil électrique, un arbre, un réverbère, un toit... Philippe Hérard peint une humanité déboussolée, avec retenue et sensibilité. »

Bénédicte Philippe (B.P.) Télérama

« Quand on regarde dans les rues les collages de Philippe Hérard - tels ces hommes nus ceints d'une bouée on peut se demander si ce n'est pas la ville elle-même qui crée un effet d'équilibre pour ces personnages en posture instable. C'est elle, la ville, qui présenterait pour notre regard le sens allégorique de leur place dans l'espace public. Quand la figuration du bancal se fait légende urbaine... »

Extrait de Street-art collages de Philippe Hérard de Henri-Pierre Jeudy, sociologue au CNRS

Cent-titre / © P.Hérard

Cent-titre / © P.Hérard

Rendez-vous

Exposition du mardi 5 novembre au samedi 28 décembre 2019

Mardi 5 novembre

- > 18h, Auditorium : Conférence sociologie du Street Art avec Henri-Pierre Jeudy
- > 19h : Vernissage

Samedi 9 novembre

- > 14-15h : atelier pastel et affichage

Samedi 30 novembre

- > 14h à 16h et 16h à 18h : ateliers de dessin sur modèle vivant : danseurs-ses (sur inscription, à partir de 15 ans)
- > 15h Visite commentée

Samedi 7 décembre

- > 14h-15h : Atelier pastel et affichage

Samedi 21 décembre

- > 15h Visite commentée
- > 16-17h : Atelier pastel et affichage

Biographie

Philippe Hérard

Philippe Hérard est né à Châlons-en-Champagne en 1966. Dévoué à la peinture dès son adolescence, sa technique et son style sont aériens et pertinents. Ses œuvres à l'acrylique sur toile sont exposées dans le monde entier. En 2009, il opère un tournant dans son art, cherchant et expérimentant de nouvelles relations au support et au public via le street art. Il complète alors son travail sur toile en développant une œuvre sur bois, métal, papier kraft ou journal, qu'il colle sur les murs de Paris... et d'ailleurs ! Ses œuvres de papiers sont savamment réalisées en atelier, Philippe Hérard les transporte dans la rue, les colle sur les murs ajoutant régulièrement à ce collage unique un travail à la peinture directement sur le mur.

Une rencontre avec l'œuvre de Philippe Hérard provoque toujours une émotion allant de l'effet de surprise à la jubilation. Devant ses personnages au regard effacé, le flâneur s'arrête pour observer l'histoire qui se joue devant lui. Un rictus le gagne en même temps que des interrogations sur la nature humaine. Souvent simples. Parfois existentielles.

Son travail est tout en contraste, à l'image d'un artiste qui, sans rien dire, livre beaucoup de lui et un peu de nous aussi. Il dit ne pas avoir les mots pour parler de son travail. Contempler, regarder ses créations ouvre un dialogue avec soi et avec la société, l'autre, celui qui est au coin de la rue ou à l'autre bout du monde. Ses œuvres touchent par leur sensibilité, leur humour, leur poésie et la justesse de situations qui pointent les nombreux paradoxes d'un Homme en perpétuel questionnement.

Tantôt minimaliste, tantôt saturé par des accumulations improbables, entre équilibre et instabilité, liberté et enfermement, douceur et angoisse, dérision et profondeur, l'œuvre de Philippe Hérard nous promène dans un univers de réflexions.

Site de l'artiste : <https://www.phherard.com>

Cent-titre / © P.Hérard

Thèmes et vocabulaire

Peinture :

La peinture est une forme d'art consistant à appliquer une matière. Il s'agit de fluides colorés composés de pigments et de liant tels que gouache, huile, acrylique, aquarelle, à l'aide de pinceaux, couteaux, rouleaux, aerosols etc. Ouvrage de représentation ou d'invention, la peinture peut être naturaliste et figurative, ou abstraite. Elle peut avoir un contenu narratif, descriptif, symbolique, spirituel, ou philosophique.

Support :

Le support d'une œuvre est l'espace sur lequel l'artiste intervient : une feuille, une toile, un mur etc. Le support se décline selon : ses formes (rectangulaire, rond, carré, déchirés ou découpés suivant des formes aléatoire etc.), ses matières (lisses ou ondulés, tissus, plastiques, métal, caoutchouc, argile, etc.), ses formats (taille), sa position (verticale, horizontale..., fixe ou mouvante), et ses effets du support sur la matière déposée.

Street art :

Le street-art, ou art urbain, est un mouvement artistique contemporain dont la particularité est d'englober toutes les formes d'art réalisées dans la rue ou dans des endroits publics quelques soient la ou les méthodes (graffiti, pochoir, stickers, posters, projection vidéo, installations de lumière, céramique, origami, tricot, mousse etc...) Le Street Art est une expression artistique qui part à la rencontre avec le public, une réflexion livrée dans l'espace populaire au hasard des rues. Nombre d'artistes comme Ernest Pignon Ernest, Blek le Rat, Banksy, Seth Maland, Magda Sayeg, Mademoiselle Maurice... réalisent des œuvres d'art à partir d'une pensée, d'un message qui sont moteur de leur réflexion et de leur travail, dénonçant les mensonges, l'oppression, l'injustice et le mépris de notre monde, pronant l'humanisme, l'écologie, la paix, la liberté... Créateurs d'une multitude d'œuvres sous forme d'affiches, de graffiti, de gravures, d'installation et de peintures, ils cherchent à surprendre, voire à choquer pour faire réfléchir et réagir la population.

Graffiti :

Un graffiti est une inscription ou une peinture réalisée sur des murs, des monuments ou des objets parfois situés sur l'espace public. Certains exemples remontent à la Grèce antique ainsi qu'à l'Empire romain, allant de simples marques de griffures à des peintures de murs élaborées. Un graffito, des graffiti, le terme vient du latin et signifie éraflure, écriture. Aujourd'hui, le terme graffiti définit un art d'écrire dans les rues selon certains codes et certaines techniques. La peinture aérosol, les feutres peintures et les marqueurs sont devenus les outils les plus utilisés. Dans la plupart des pays, « dessiner » un ou plusieurs graffitis sur une propriété sans le consentement de son propriétaire est considéré comme du vandalisme, punissable par la loi. Cependant le graffiti se différencie du tag par son travail esthétique et peut trouver une forme d'acceptation (le tag étant une signature rapide sans objectif esthétique, mais ayant pour but de marquer un territoire).

Le Graffiti est un dessin qui a pour sujet la signature, l'écriture, c'est une sorte de calligraphie urbaine souvent réalisée à l'aide de bombes de spray. Le graffiti est une forme d'art graphique dont la reconnaissance réside dans le style et appelle à la réalisation de grandes pièces, de nouvelles expérimentations et de nouveaux défis. Il y a quelques années, certains considéraient déjà le graffiti comme une forme d'art méritant d'être exposée dans les galeries, d'autres le percevaient encore comme indésirable. Aujourd'hui, c'est un art populaire reconnu dans tous les milieux ce qui lui a donné une valeur commerciale importante lui portant parfois préjudice. Les commandes et événements se multiplient et le graffiti et/ou le street art sont désormais un phénomène de mode

mondial et inévitable, dont l'ingéniosité, l'originalité, la qualité peuvent se perdre dans la multitude liée à l'effet de mode.

Collage :

Après l'invention du papier au Ier siècle avant JC en Chine, les collages les plus anciens furent réalisés au XIIème siècle. Ils sont réalisés par des calligraphes japonais construisant ainsi le support de leur art. Dès le XIIème siècle, les rehauts de papiers marbrés et de feuilles d'or agrémentent livres et reliures. Au XIXème siècle, de nombreux ouvrages et créations personnels tel qu'albums, paravents ou abat-jours permettent d'exposer des souvenirs et matériaux collés. Avec la photographie, les photomontages permettent la conception d'images théâtrales et originales notamment pour la publicité. Au XXème siècle, le groupe Dada repousse les limites de la réalité et se joue de l'absurde grâce au collage et au montage. C'est avec Picasso et Braque que le collage prend ses lettres de noblesse en art, consacré par Matisse puis Jacques Villeglé avec ses affiches lacérées. Aujourd'hui, le collage est une technique utilisée de façon multiple.

Affichage sauvage :

L'affiche est une matière et un support qui a inspiré de nombreuses œuvres d'art. Liée à la publicité, en papier, elle est éphémère et poétique. Impression papier qui peut être reproduite ou œuvre unique préparée à l'avance, l'affiche est pratique et peut être collée sur un mur ou du mobilier urbain. Elle peut déteindre, se déchirer, être recouverte, se manipuler... fondre sous la pluie et disparaître. Elle a également l'avantage d'être appliquée rapidement sans connotation agressive contrairement à la bombe de peinture, quant à elle associée à une forme de dégradation.

L'affiche-œuvre est souvent un exemplaire unique qui sera collé dans la rue offerte aux passants et aux passages, jouant sur la contradiction d'un art fragile, généreux et éphémère face à une publicité abondante et brutale. Ernest Pignon Ernest, un des précurseurs du street art, est un maître en la matière. Il cumule virtuosité du dessin et de l'à-propos en créant des œuvres résonnant de part leur sens avec le milieu dans lequel elle s'inscrit, tel les portraits historiques dans l'ancienne prison de Lyon. Artistes clés : Jacques Villeglé, Ernest Pignon-Ernest, JR, SWOON, Madame, P.Hérard

Gugusse :

Forme populaire du prénom Auguste, du latin Augustus, prononcé avec redoublement. Le gugusse est d'abord un auguste (clown maquillé), puis « un personnage ridicule » et, en argot militaire, « un type » (sans péjoration).

Quelques pistes d'activités

- Inventer une histoire à partir d'images : choisir plusieurs tableaux et créations de Philippe Hérard pour créer, raconter et illustrer une histoire.
- Créer un mobile : chaque élève crée un ou plusieurs personnages, un gugusse jouant sur ou avec un ballon ou une boué, dessus, dessous etc. qu'il peint sur du carton. La ou les silhouettes sont ensuite découpées et monter en mobile avec des baguettes/brochettes en bois et du fil de pêche.
- Accumulation en boîte : Choisir un objet du quotidien et le dessiner en plusieurs exemplaires. Coller en forme d'accumulation les éléments dans le fonds et l'avant de la boîte en les superposant et ajouter ensuite un personnage perché, suspendu ou caché dans cette accumulation...

Livres Jeunesse

Titre : La Peinture

Date d'édition : 2001

Cote : j 759

Auteur : Delobbe, Karine

Titre : La peinture entrée libre

Date d'édition : 2004

Cote : e 751.9

Auteur : Sellier, Marie

Titre : Labo peinture pour les enfants

Date d'édition : 2016

Cote : j 751.4

Auteur : Corfee, Stephanie, Vila, Eve

Titre : L'Invention de la peinture

Date d'édition : 1993

Cote : j 750.2

Auteur : Marchand, Pierre

Titre : La Peinture en poésie : présente par Marc Meunier-Thouret

Date d'édition : 1983

Cote : j 808.81/pei

Titre : Mon petit atelier d'artiste : la peinture acrylique

Date d'édition : 2017

Cote : e 751.4

Auteur : Balart, Maïté

Titre : Peintures pressées : un musée imaginaire

Date d'édition : 2013

Cote : j fri

Auteur : Friot, Bernard

Titre : L'Histoire des plus belles peintures du monde

Date d'édition : 2010

Cote : j 709

Auteur : Ayres, Charlie

Titre : Peintures végétales avec les enfants

Date d'édition : 2010

Cote : j 745.5 (bri)

Auteur : Arendt, Helena, Alglave, Stéphanie

Titre : Rêves de peintres, rêves de poètes

Date d'édition : 1987

Cote : j 841/hel

Auteur : Held, Jacqueline, Held, Claude

Titre : De toutes les formes! Les formes dans l'art

Date d'édition : 2007

Cote : e 750

Auteur : Fontanel, Béatrice, Le Gall, Loïc

Titre : Un tableau peut en cacher un autre

Date d'édition : 2008

Cote : j 751.11

Auteur : Larroche, Caroline

Titre : L'art pour les jeunes

Date d'édition : 2007

Cote : j 759

Auteur : Martin Roig, Gabriel

Titre : J'apprends à peindre les couleurs

Cote : e 751.4

Auteur : Bochot, Isabelle

Titre : Lieux de passage, lieux de rêve

Date d'édition : 1991

Cote : j 841/hel

Auteur : Held, Claude, Held, Jacqueline

Titre : L'art du bout des doigts : des impressions, des couleurs...

Date d'édition : 2016

Cote : e 750

Auteur : Giry, Annick de

Titre : L'art du bout des doigts : des tableaux, des histoires

Date d'édition : 2016

Cote : e 750

Auteur : Giry, Annick de

Titre : Admire les couleurs des peintres

Date d'édition : 2011

Cote : e 752

Auteur : Desnoëttes, Caroline

Titre : L'Atelier du peintre

Cote : j 750.1

Auteur : Frayling, Christopher, Frayling, Helen, Meer, Ron van der

Titre : Découvre le street-art

Date d'édition : 01-01-2015 00:00 Cote : e 751.73

Auteur : Desnoëttes, Caroline

Titre : Street Art : un musée à ciel ouvert

Date d'édition : 01-01-2011 00:00

Cote : j 751.73

Auteur : Viaud, Ambre

Titre : Le Manuel du street art : matériel et techniques

Date d'édition : 01-01-2012 00:00

Cote : j 751.73

Auteur : Carlsson, Benke, Louie, Hop, Vila, Eve

Titre : Skate & Street Graphics

Date d'édition : 01-01-2005 00:00 Cote : j 796.1

Auteur : Glasman, Jean-Michel, Carayol, Sébastien

Titre : Banksy et moi

Date d'édition : 01-01-2014 00:00 Cote : ado fon

Auteur : Fontenaille, Elise

Livres Adulte

Titre : Comprendre la peinture

Date d'édition : 01-01-1990 00:00 Cote : 750 goi

Auteur : Goigoux, Jean

Titre : Les mouvements dans la peinture

Date d'édition : 01-01-2010 00:00 Cote : 759 fri

Auteur : Fride Carrassat, Patricia, Marcadé, Isabelle

Titre : Peinture à l'huile

Date d'édition : 01-01-2007 00:00 Cote : 751.45 san

Auteur : Sanmiguel, David, Wisman, Ana-Isabel

Titre : Manuel de la peinture à l'huile

Date d'édition : 01-01-2008 00:00 Cote : 751.45 mey

Auteur : Meyer, Olivier

Titre : La Peinture du corps

Date d'édition : 01-01-1997 00:00 Cote : 391.63 gro

Auteur : Groning, Karl

Titre : Fondements et techniques de la peinture...suivi d'exercices avec les grands maîtres

Date d'édition : 01-01-1997 00:00 Cote : 751.4 fon

Titre : Effets de peinture : toutes les techniques pas à pas pour réaliser vos projet

Date d'édition : 01-01-2011 00:00 Cote : 698.1 bra

Auteur : Brand, Salli, Bozzard-Hill, Clive, Desurvire, Maud

Titre : Peintures : recettes maison

Date d'édition : 01-01-2010 00:00 Cote : 698.1 van

Auteur : Vanesse, Marie, Lecloux, Frédéric

Titre : Réaliser ses peintures sur bois

Date d'édition : 01-01-2005 00:00 Cote : 749.3 del

Titre : Esquisses de decors et de costumes, arts graphiques, peintures

Date d'édition : 01-01-1986 00:00

Cote : 759.7 bak Auteur : Bakst, Léon

Titre : Histoire de l'art : peinture, sculpture, architecture Date d'édition : 01-01-1995 00:00

Cote : 709 deb

Auteur : Debicki, Jacek, Favre, Jean-François, Grünewald, Dietrich

Titre : Faire chanter la couleur

Date d'édition : 01-01-1990 00:00 Cote : 752 dob

Auteur : Dobie, Jeanne, Popieze, Régine

Titre : 100 artistes du Street-Art

Date d'édition : 01-01-2011 00:00 Cote : 751.73 cen

Auteur : Ardenne, Paul, Maertens, Marie

Titre : Je crée mon tableau en un week-end ! : les différentes techniques expliquées pas à pas

Date d'édition : 01-01-2009 00:00 Cote : 751.3 smi

Auteur : Smith, Gerard, Desurvire, Maud

Titre : Icepick : icelandic street art

Date d'édition : 01-01-2006 00:00 Cote : 751.73 cla

Auteur : Claessen, Thordis

Titre : Cinquante ans d'art vivant : chronique vécue de la peinture et de la sculpture, 1950-2000

Date d'édition : 01-01-2008 00:00 Cote : 709.04 rag

Auteur : Ragon, Michel

Titre : Peindre à l'acrylique : techniques, pratique, matériel

Date d'édition : 01-01-1987 00:00

Cote : 751.49 rod

Auteur : Rodwell, Jenny, Lablanche, Dominique

Titre : Street art et graffiti

Date d'édition : 01-01-2012 00:00 Cote : 751.73 wac

Auteur : Waclawek, Anna, Echasseraud, Lydie

Titre : Atlas du street art et du graffiti

Date d'édition : 01-01-2013 00:00 Cote : 751.73 sch

Auteur : Schacter, Rafael, Fekner, John, Canal, Denis-Armand

Titre : Street art, mode d'emploi

Date d'édition : 01-01-2013 00:00 Cote : 751.73 cat

Auteur : Catz, Jérôme

Titre : Le guide de l'art contemporain urbain 2013

Date d'édition : 01-01-2013 00:00 Cote : 751.73 gui

Titre : L'art se rue : 12 figures émergentes du street art parisien

Date d'édition : 01-01-2011 00:00 Cote : 751.73 bru

Auteur : Brunel-Lafargue, Karen

Titre : Au-delà du street art

Date d'édition : 01-01-2013 00:00 Cote : 751.73 exp

Titre : Planète street art : les 30 plus grands artistes du monde

Date d'édition : 01-01-2014 00:00 Cote : 751.73 hun

Auteur : Hunter, Garry, Desinge, Arthur

Titre : Haut les murs ! : l'art du collage urbain

Date d'édition : 01-01-2013 00:00 Cote : 751.73 oll Auteur : Ollystudio

Titre : Banksy : You are an acceptable level of threat

Date d'édition : 01-01-2014 00:00 Cote : 751.73 ban

Auteur : Potter, Patrick, Shove, Gary, Crutchley, Lee

Titre : Stencil République

Cote : 751.73 oll

Auteur : Ollystudio, Dessanay, Margherita, Maillard, Alexandra

Titre : Graffiti school : Guide de l'étudiant et manuel de l'enseignant

Cote : 751.73 gan

Auteur : Ganter, Christoph, Valentin, Véronique

Titre : Murmures du monde

Date d'édition : 01-01-2012 00:00 Cote : 751.73 sol

Auteur : Soltan, Frédéric, Rabotteau, Dominique

Titre : 3D Street Art : L'art de la rue en trois dimensions

Date d'édition : 01-01-2010 00:00 Cote : 751.73 lag

Auteur : Lagrange, Christophe, Balto, Anne

Titre : 100 artistes du Street-Art

Date d'édition : 01-01-2011 00:00 Cote : 751.73 cen

Auteur : Ardenne, Paul, Maertens, Marie

Titre : Planète street : culture urbaine des cinq continents

Date d'édition : 01-01-2007 00:00 Cote : 709.05 gas

Auteur : Gastman, Roger, Neelon, Caleb, Smyrski, Anthony, Lukas, Alex, Basnel, Mélanie

Documents sonores et visuels

Titre : Street Art, la rébellion éphémère

Date d'édition : 01-01-2011 00:00 Cote : 751.73 bur

Auteur : Burge, Anne, Cantu, Benjamin, Riedinger, Marc

Titre : Visages villages

Date d'édition : 01-01-2017 00:00 Cote : 770 var

Auteur : Varda, Agnès, JR

Titre : Graffit'instincts : vol.1

Date d'édition : 01-01-2005 00:00

Cote : 751.73

Titre : Graffit'instincts

Date d'édition : 01-01-2004 00:00 Cote : 751.73 gra

Auteur : Tmd Concept

Titre : On the wall

Date d'édition : 01-01-2009 00:00 Cote : 751 ram

Auteur : Ramos, Denis, Decol, Jérôme

Titre : Faites le mur !

Date d'édition : 01-01-2010 00:00 Cote : 751.73 ban

Auteur : Banksy, Size, Roni, Barrow, Geoff

Titre : Inside out

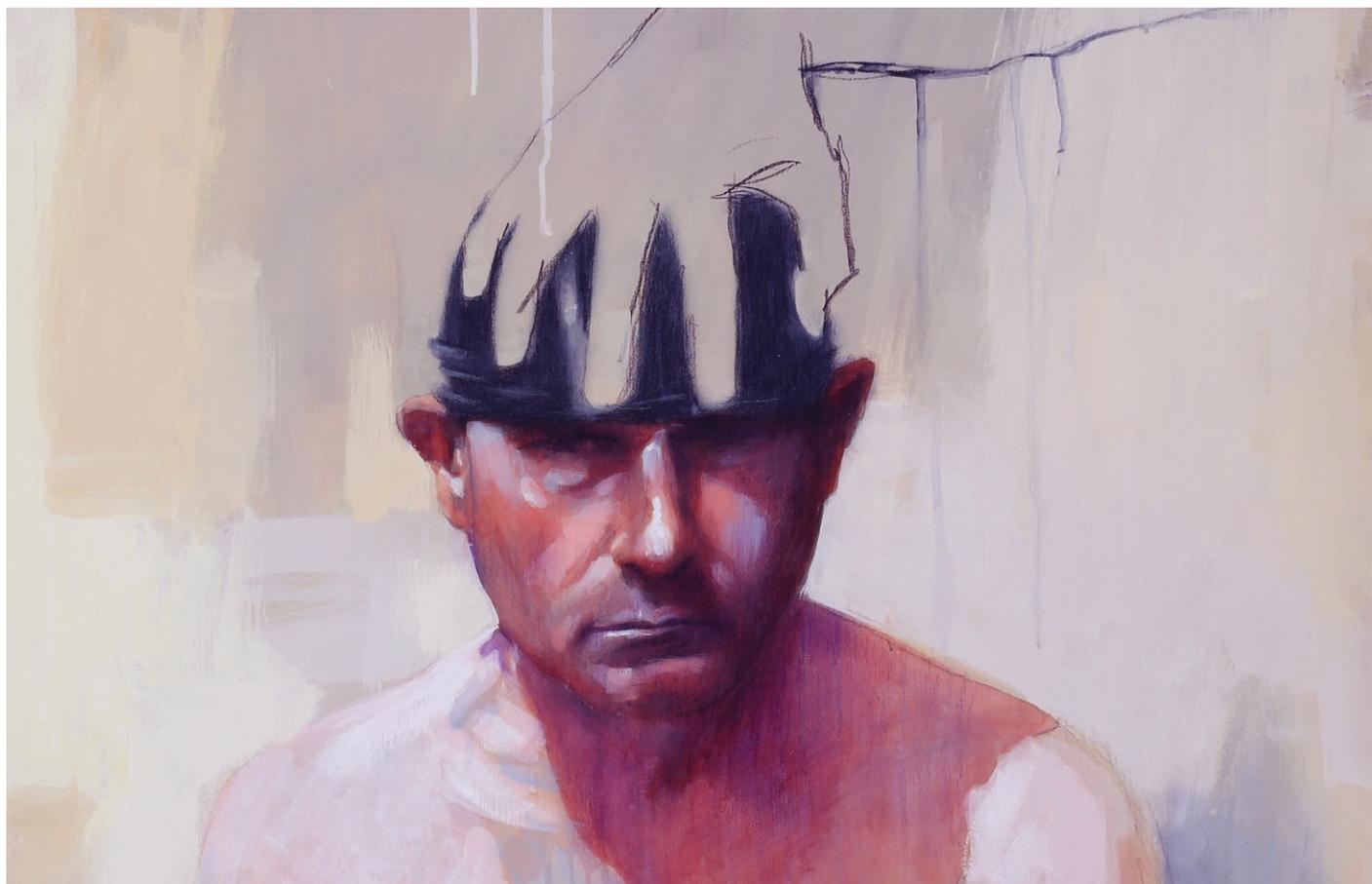
Date d'édition : 01-01-2013 00:00 Cote : 751.73 sid

Auteur : Siddons, Alastair, Pinto, Antonio, Ferrari, Samuel, Aram, Dudu, Bart- Williams, Patrice

Titre : Bomb the system

Date d'édition : 01-01-2012 00:00 Cote : a * bom

Auteur : Lough, Adam Bhala, Higbee, Ethan, Webber, Mark, DeSantis, Jaclyn, Grills, Gano, Yorker, Jade, Dedio, Joey

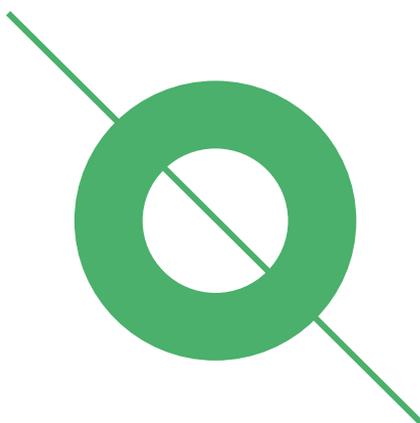

ODYSSUD

Scène des possibles | Blagnac

Espace pour la Culture
de la Ville de Blagnac.

Scène Conventiionnée par l'État,
la Région et le Département.

Exposition

Maud Denjean

05 61 71 75 44

exposition@odyssud.com

4, avenue du Parc
31706 Blagnac Cedex
05 61 71 75 15

Tramway Ligne T1
Arrêts Odyssud et Place du Relais

odyssud.com

