Guide de l'exposition

Binômes

Exposition du mardi 10 au samedi 28 mai 2022
Galerie Mariton, Centre des Sciences et des Arts
10 rue Mariton
93400 Saint-Ouen-Sur-Seine
Du mardi au samedi de 14h à 19h
Entrée Libre

Marie Belorgey, Peaux Bleues, 2020 (détails)

SOMMAIRE

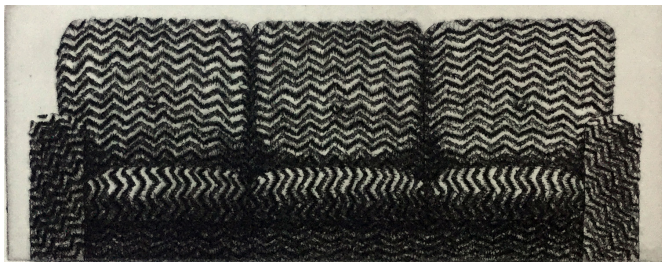
L'exposition ..... p 3
Biographie ..... p 4
Regard en trois Binômes ..... p 6
L'association et l'atelier ..... p 8
La Donation et l'EMBA ..... p 9
Lexique du visiteur ..... p 10

L'EXPOSITION

BINÔMES
HOMMAGE À HIROKO OKAMOTO

« Binômes » est une exposition itinérante conçue par l'Association Hiroko OKAMOTO en collaboration avec l'artiste et commissaire Ximena de Leon Lucero.

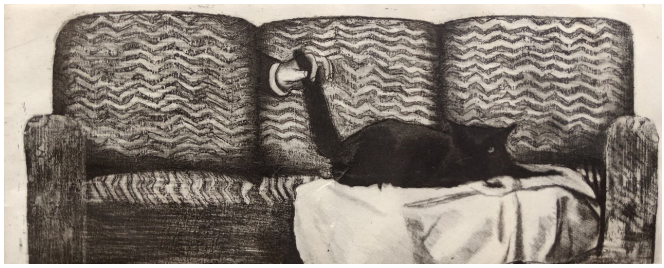
Elle réunit une vingtaine d'artistes graveurs autour de l'œuvre d'une talentueuse artiste japonaise, Hiroko OKAMOTO.



Hiroko OKAMOTO, *Chair N° 35*, 1989

Chacun d'eux a créé, spécialement pour cette exposition, une estampe rendant hommage à l'artiste japonaise dont l'œuvre minutieuse a marqué les esprits.

Binômes rend ainsi visible la grande variété de l'estampe contemporaine grâce à la participation d'un nombre important d'artistes au parcours riche et dynamique.



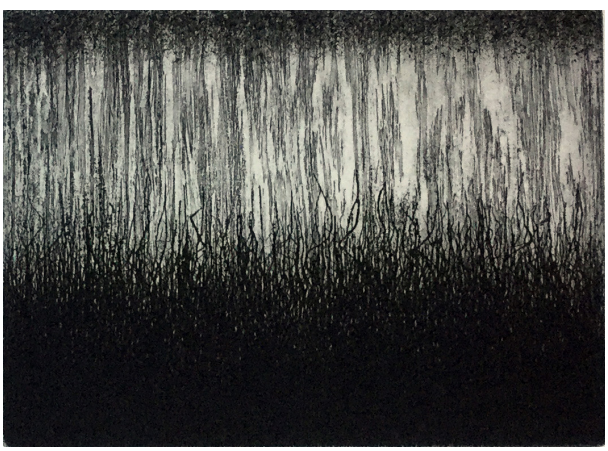
Sabine DELAHAUT, *L'importun*, 2020

L'exposition, pensée comme un dialogue entre deux estampes, met face à face une œuvre créée spécialement pour ce projet et une gravure d'Hiroko Okamoto.

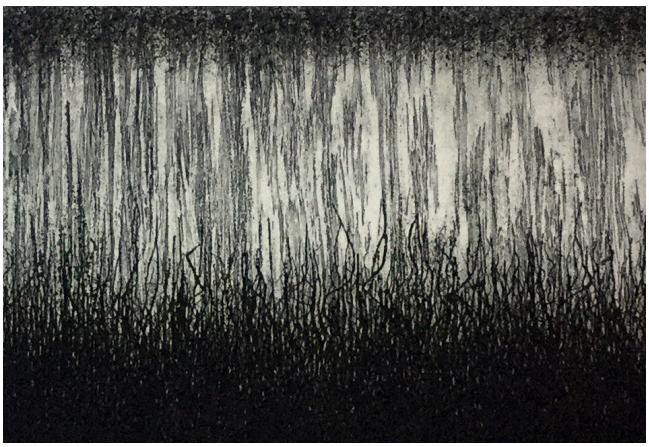
Un détail, un point de vue, une sensation... Chaque binôme nous fait pénétrer un peu plus dans l'univers de l'artiste japonaise.

Les Artistes en binôme :

Atsuko ISHII, Claire AUSZENKIER, Didier HAMEY, Éric FOURMESTRAUX, Eva LARGO, Hélène BAUMEL, Hiroe KATAGIRI, Jeanne REBILLAUD, Jumpeï MIKAMI, María CHILLÓN, Marie BELORGEY, Masaaki OHYA, Mikio WATANABE, Nathalie GRALL, Noriko FUSE, Olga VERME-MIGNOT, Pierre VAQUEZ, Sabine DELAHAUT, Sophie DOMONT, Suo Yuan WANG, Tomas ZEMLA, Ximena de LEÓN LUCERO



Hiroko OKAMOTO, *Rêve d'arbre X*, 2003



Masaaki OHYA, *Hommage*, 2020

BIOGRAPHIE

Hiroko OKAMOTO (1957-2007)

Après avoir étudié la peinture à l'Université de Musashino à Tokyo, Hiroko Okamoto entre à l'École des Beaux-Arts Sokei pour se spécialiser dans la gravure.

Sa première exposition personnelle « The Sweaters » a lieu en 1981 à Tokyo.

Elle était membre de l'Association japonaise de la gravure depuis 1982.

Tout au long de sa carrière l'artiste a reçu de nombreux prix pour son œuvre gravée, elle exposera au Japon, en France, en Italie et au Canada.

Au Japon, au début de son parcours, elle travaille surtout en lithographie et ses premières recherches se portent sur l'étude de planches en bois, toutes réunies entre elles, où chacune est minutieusement détaillée. Puis elle commence à explorer la maille, le tissu, les enchevêtrements qu'on retrouvera dans ses premiers Sweaters et Chairs. À partir 1987, elle développera ses deux thèmes majeurs à l'eau-forte :

CHAIR : des fauteuils vacants aux formes rebondies, habillés de fins motifs géométriques, l'évocation incertaine d'une présence attendue, ou d'une éternelle absence.

SWEATER : les pulls, dans les moindres détails de la maille du tricot, un travail d'introspection et de dialogue solitaire de la matière et de l'artiste.

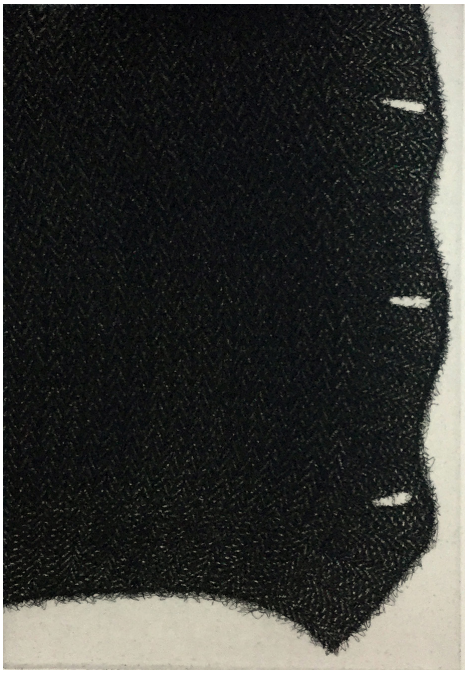
À l'automne 2001, elle s'installe à Paris conformément à ses rêves de jeunesse. L'artiste grave alors à l'atelier de Chaville, puis dans l'Atelier Collectif de la Cité Internationale des Arts à Paris.

Arrivée en France, son travail graphique se transforme. Elle entreprend de dessiner chaque jour sur un format carte postale la nature au fil des saisons, formant ainsi un calendrier, sorte de journal intime. Elle les exposera deux années de suite au Japon sous le titre « Mon calendrier ».

Ces motifs seront à la base de ses gravures à l'eau-forte sur le thème de la NATURE. Arbres, feuillages, plantes, pluie et vent, elle s'intéresse de près au monde végétal afin d'exprimer une matière simplifiée et stylisée pour ne rendre que l'essentiel nécessaire à l'évocation...

En 2007, la ville de Saint-Ouen lui attribue un atelier. Disparue brutalement dans sa cinquantième année, elle laisse derrière elle à Tokyo et dans son atelier à Saint-Ouen une œuvre riche et originale constituée de plus de 3 000 dessins et gravures à l'eau-forte.

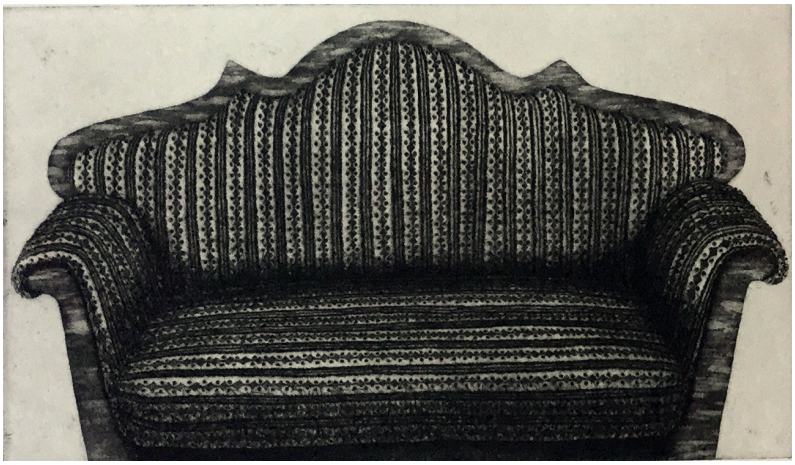
Minutieuses et raffinées, les gravures d'Hiroko OKAMOTO témoignent de sa persévérance et de son esprit de perfection.



SWEATER N° 36

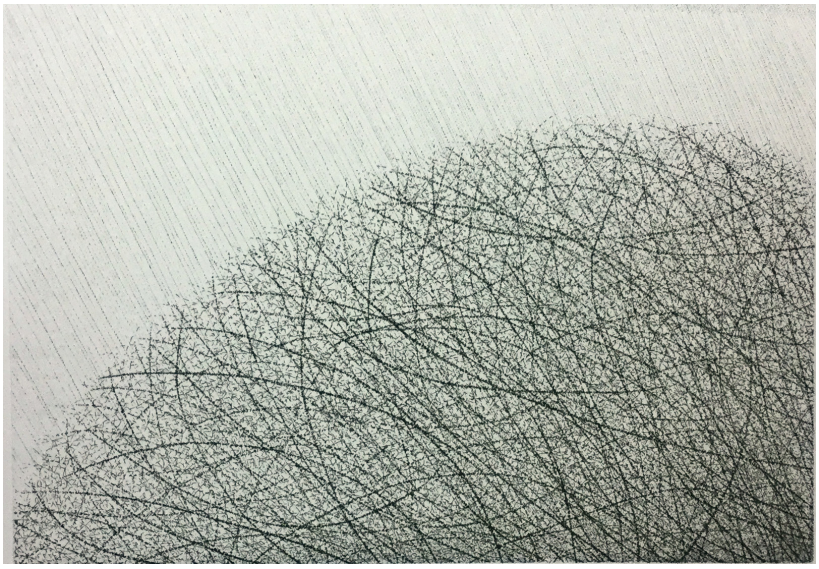
« SWEATER » : les pulls, dans les moindres détails de la maille.

SWEATER N° 34



CHAIR N° 42

« CHAIR » : des fauteuils vacants aux formes rebondies.



LA PLUIE VIII

« NATURE » : arbres, feuillages, plantes, pluie et vent, le monde végétal.

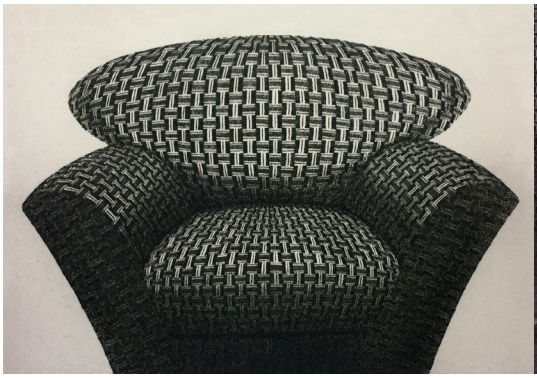
Regard en trois Binômes

Hiroko Okamoto : *Bruissement I*

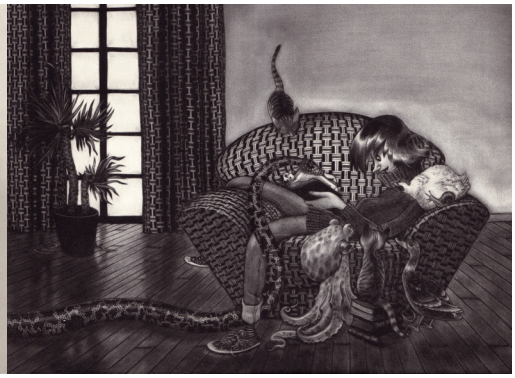
Claire Auszenkier : *Sophie*

«....La petite barrière qui serpente derrière le personnage fait écho à sa toute première série de lithographies qui s'intitule « Beaucoup de Planches », où tous les jalons sont comme posés, les prémices de son travail, minutieux et obsessionnel. Ce sont des planches qui forment une barrière où chaque détail des fibres, des nœuds et méandres du bois sont dessinés lignes après lignes. Puis vient ce personnage au premier plan, Sophie qui est ma voisine d'atelier à Saint-Ouen, et celle aussi d'Hiroko, qui venait de s'installer dans l'atelier mitoyen. Elles ont fêté ensemble cette première rencontre et ont passé probablement ce qui devait être la dernière soirée d'Hiroko en France juste avant son départ pour le Japon. Ainsi commence et s'achève ce voyage imaginaire en hommage à l'amitié. »

Claire Auszenkier



Hiroko Okamoto : *Chair N° 84*



Pierre Vaquez : *La lecture*, 2020

« J'ai été fasciné par la série des « Chairs » de Hiroko Okamato, dans laquelle l'artiste représente des fauteuils arborant des motifs géométriques et vides de toute présence, d'une façon très pure et dépouillée, inspirant un sentiment de sérénité, mais peut-être aussi d'absence. Ces images paraissent en opposition forte avec ma propre pratique, très illustrative, souvent fondée sur l'accumulation des détails, la saturation et même l'encombrement de l'espace visuel.

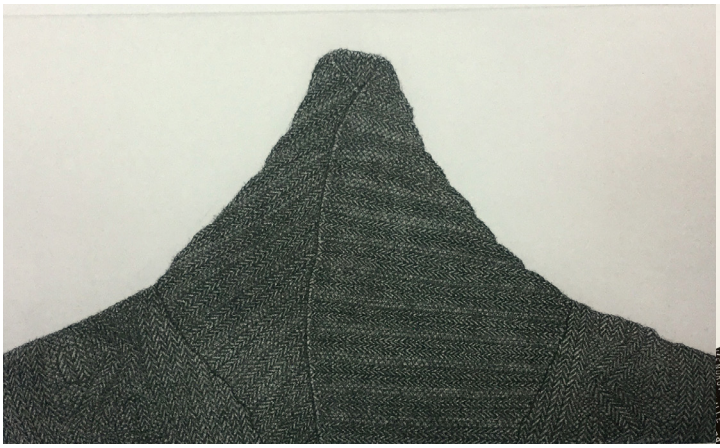
Dans l'estampe proposée pour l'exposition « Binômes », j'ai donc tenté un rapprochement des deux univers, en plaçant le fauteuil n° 84 de Hiroko Okamoto dans un décor concret et en le faisant occuper, jusqu'à l'excès, par une lectrice et quelques animaux attentifs, reprenant par là une association forte entre fauteuil et livre, souvent présente dans mes représentations.

L'image brise sans doute la pureté de l'original, même si cette pureté a néanmoins réussi me semble-t-il à imposer une certaine sérénité à l'ensemble.

En tout état de cause, j'ai trouvé passionnant de me confronter à une forme de figuration au premier abord très éloignée de la mienne et à voir comment la puissance propre de cette forme pouvait continuer de se manifester à travers cette rencontre.

Enfin, le chandail porté par la lectrice est aussi une référence à une autre série de Hiroko Okamoto. »

Pierre Vaquez



Hiroko Okamoto : *Sweater N° 39*, 1997

Éric Fourmestraux : *Une maille à l'endroit, une maille à l'envers*, 2020

« Chère Hiroko,

Je n'ai découvert ton travail qu'après ton départ.
Sept ans.
Sans le savoir, quelques années plus tard, tu m'as laissé un sweater,
le trente-neuvième du nom.
Sweater No 39.
Je l'ai rangé dans mon esprit, de longs mois, à plat.
Il forme un mont de 3 776 mètres d'altitude, point culminant du Japon.
Point culminant de ton travail, il me semble. Une gravure à la fois puissante
et équilibrée, noire comme la mort, mais lumineuse, douce comme la laine, douce comme la peau.
À fleur de peau.
Puis, j'ai tiré un fil et, une à une, suivi les mailles, traces de ta main parée
d'un outil acéré, pour graver, en un oxymore, la douceur de la laine.
Je me suis approprié ton œuvre.
Je l'ai détricotée.
Je me suis imposé son format et le placement de la matrice dans la feuille.
J'ai suivi les lignes et les ondulations du chandail, pour y frapper, lettre après lettre, avec force et fracas – comme pour conjurer le noir de la mort – une maille à l'endroit, une maille à l'envers.
Les lettres de ton nom, elles, et ces cinquante années d'une vie amputée,
s'inscrivent à jamais, dans les neiges éternelles du blanc du papier.
Bien à toi, »

Éric Fourmestraux

L'association

L'association Hiroko OKAMOTO est née en mai 2009 de la volonté commune d'un groupe d'amis artistes, basée en France, et du soutien de sa famille au Japon afin de préserver et de promouvoir l'œuvre de l'artiste.

Après avoir inventorié et répertorié dans son atelier de Saint-Ouen près de 3 000 dessins et gravures, l'association a organisé et participé à de nombreuses expositions. Afin de faire connaître à un plus large public cette artiste, et à la fois de préserver son travail, l'association a fait des donations dans les collections des musées, médiathèques et artothèques.

À ce jour, elle a fait plus d'une trentaine de donations dans des collections françaises et internationales, notamment en : Argentine, Belgique, Brésil, Équateur, Mexique, Italie, Pérou. Elle a fait aussi une donation de 80 gravures, lithographies et dessins à la Bibliothèque nationale de France et dans les Artothèques d'Amiens, de Poitiers ; dans le musée de l'Isle-sur-Tarn, Gravelines, à la Fondation Taylor, à la ville de Saint-Ouen-sur-Seine.

associationhirokookamoto@gmail.com

www.associationhirokookamoto.org

Hiroko Okamoto
association

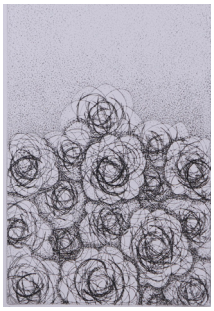
L'atelier de Saint-Ouen

C'est à Saint-Ouen-sur-Seine que l'artiste japonaise Hiroko OKAMOTO avait choisi de vivre et de s'installer dans son atelier attribué par la ville. C'est là qu'elle préparait un nouveau départ dans sa vie d'artiste. Elle y laissera une œuvre riche et originale constituée de plus de 3 000 dessins et gravures à l'eau-forte.

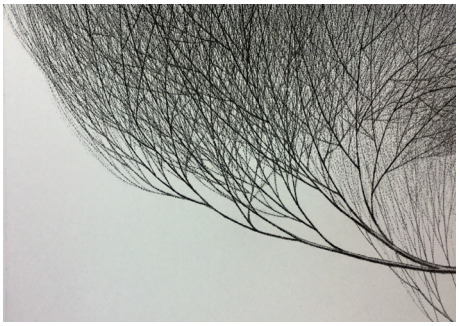
La Donation

En 2007, la famille d'Hiroko OKAMOTO a souhaité faire une donation de gravures à l'eau-forte à la ville de Saint-Ouen-sur-Seine. Celles-ci sont actuellement préservées dans les collections de la ville.

Leur exposition explique ce lien particulier qu'a eu l'artiste avec la ville, et sa valorisation au sein de l'exposition Binômes.

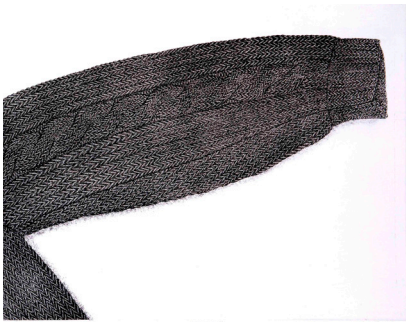


Hiroko Okamoto : *Bruissement III*



Hiroko Okamoto : *En Haut IV*

Hiroko Okamoto : *La Pluie IV*



Hiroko Okamoto : *Sweater N° 38*

L'École Municipale des Beaux Arts de Saint-Ouen-sur-Seine

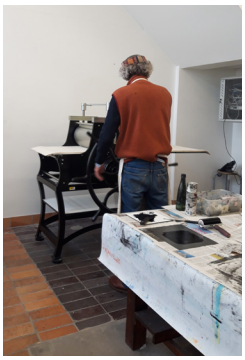
Les élèves de l'école municipale des beaux-arts ont travaillé sur deux des thèmes d'Hiroko Okamoto, Chair et Sweater sans le savoir à l'avance. Ainsi il s'agissait de choisir une assise, un fauteuil, une chaise dont on aime la forme, où qui raconte une histoire émotionnelle liée à cet objet. Même chose pour un vêtement, quel qu'il soit.

De la même façon que la série des Chairs, Sweaters et Nature, le spectateur se projette et retisse sa propre histoire, en se mélangeant à celle de l'artiste. Chaque fauteuil étant une représentation symbolique d'une personne, formant une chaîne humaine, chacun étant un maillon indispensable et unique, formant un tout universel.

Cette chaîne humaine que l'on retrouve dans le travail d'Hiroko, maille après maille, fauteuil après fauteuil, feuille après feuille...

Les gravures des élèves ont été réalisées à la pointe sèche sur zinc. La pointe sèche sur métal est une technique qui préserve la spontanéité et la dynamique du trait. Elle consiste à dessiner directement avec une simple pointe sur le métal. On reconnaît une gravure à la pointe sèche par les lignes, des creux (tailles) et des aspérités (barbes) qui retiendront l'encre lors de l'impression.

Françoise Ayme



Lexique du visiteur

Les techniques du Multiple

Chaque artiste, qu'il soit graveur, sérigraphe ou lithographe, a développé sa propre technique au fil du temps et de son expérience. À la manière d'un chef en cuisine, il mettra en œuvre la technique qui lui correspondra le mieux. Celle qui mettra en valeur son expression, sa ligne, son trait et trouvera ainsi sa propre recette.

Il est parfois difficile pour les néophytes de s'y retrouver, de comprendre, de reconnaître ou de différencier ces techniques sans les avoir pratiquées. Voici quelques éléments qui permettront une meilleure compréhension des techniques de l'estampe.

Xylographie ou gravure sur bois et linoléum dite taille d'épargne

Après avoir dessiné sur la planche de bois/lino, l'artiste grave le dessin en épargnant les lignes tracées. Avec une gouge, il creuse le blanc du dessin, autour des lignes.

Ce dessin, qui se trouve ainsi en relief, est enduit d'encre, puis pressé sur une feuille de papier : le dessin est imprimé. La plaque de linoléum, moins difficile à travailler, remplace parfois la planche de bois.

La gravure à l'eau-forte

Sur une plaque de métal (cuivre, zinc ou acier) recouverte d'un vernis, le graveur dessine à la pointe, mettant à nu le métal. Cette plaque, plongée ensuite dans un acide nitrique dilué (" eau-forte ") ou dans un perchlorure de fer, sera plus ou moins creusée selon la force de l'acide et le temps d'immersion.

Le graveur pourra en cours de travail recouvrir de vernis les traits qu'il juge suffisamment mordus et replonger sa plaque dans l'acide afin d'obtenir des tailles plus ou moins profondes, plus ou moins larges, donc plus ou moins noires lors de l'impression.

Noriko Fuse « *Recueil-Juin* » (Détail)

La gravure à l'aquatinte

Le graveur saupoudre, selon la densité désirée, la plaque de cuivre, de résine en poudre. Il chauffe ensuite la plaque afin de faire adhérer à celle-ci la poudre de résine.

Cette résine forme alors un vernis troué d'une multitude de petits espaces. L'acide mord aux endroits où il n'y a pas de résine, formant ainsi une multitude de petits trous. Du vernis protège les parties de la composition qui doivent rester blanches. Des effets de lavis peuvent être obtenus grâce à ce procédé de gravure qui est également utilisé fréquemment pour réaliser des gravures en couleurs.

La gravure à la pointe-sèche dite taille-douce

Le graveur dessine sur la planche de métal avec une pointe d'acier très aiguisée (un simple clou ou une pointe de diamant). Les griffures plus ou moins profondes ainsi obtenues forment des creux (tailles) et des aspérités (barbes) qui retiendront l'encre lors de l'impression.

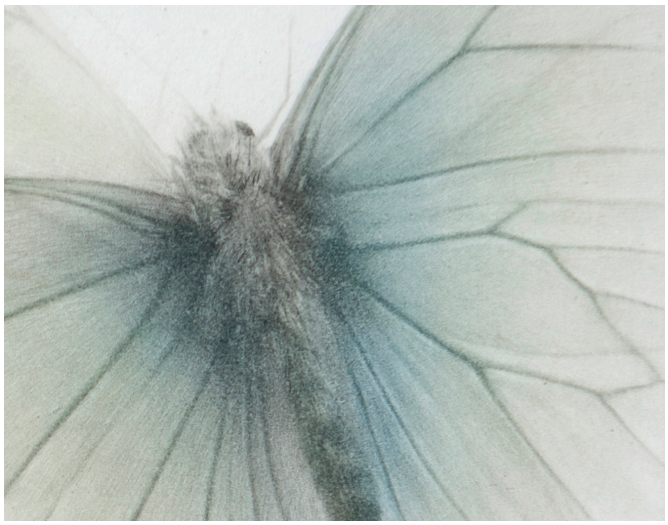
La gravure au burin

Un burin est une lame en acier trempé emmanchée dans une poignée arrondie. Le bout du burin, très tranchant, est taillé en biseau. Le burin creuse plus profondément la plaque que la pointe sèche et sa forme permet de moduler l'épaisseur de l'entaille pour obtenir des nuances. Il ne laisse pas de barbe, son tracé est plus net.

La Manière noire

La technique de la manière noire (grainage uniforme de la plaque sous forme de petits trous grâce à un outil appelé berceau) permet d'obtenir un noir absolu à l'impression.

Le velouté des noirs et la douceur des valeurs de gris sont la particularité de la manière noire qui demande, comme la technique du burin, une très grande maîtrise et un long apprentissage.



Mikio Watanabe « *Cristal* » (détail)

La lithographie

La lithographie est une technique d'impression à plat d'un dessin réalisé sur une pierre –un calcaire à grain fin, très fragile et très dense. La surface de la pierre destinée à recevoir le dessin est poncée avec du sable et de l'eau. La technique d'une lithographie repose sur le principe chimique de la répulsion du gras et de l'eau : pendant le tirage, la pierre est constamment mouillée si bien que les parties dessinées, qui sont grasses, refusent l'eau mais acceptent l'encre, elle-même grasse, des rouleaux encreurs.

La Sérigraphie

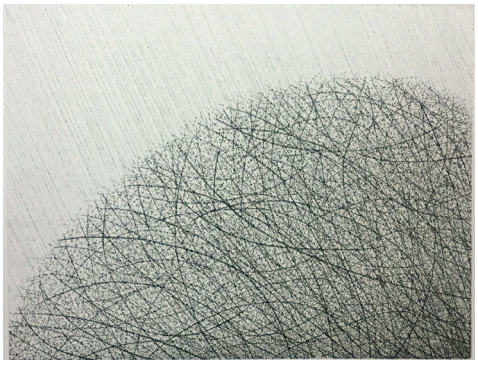
La sérigraphie est une technique d'impression directe. Elle permet de déposer l'encre directement sur le support choisi (textile, papier…) à travers un écran/cadre tendu d'une maille très fine.

On applique l'encre à travers le tissu, dont la trame est obstruée à certains endroits pour que la couleur ne s'applique qu'aux endroits voulus sur le support. On répète l'opération avec autant de couleurs que l'on souhaite, en changeant les zones d'obstruction du tissu. Chaque couleur est ainsi appliquée uniformément et séparément.

Eva Largo « *Le visage est l'ultime apparition de ce qui disparaît* » (Détail)

Dans sa volonté de promouvoir les artistes contemporains, l'art de l'estampe et du multiple, la ville de Saint-Ouen-sur-Seine participe à la diffusion de l'œuvre d'Hiroko Okamoto via la présentation de l'exposition Binômes.

Des visites commentées tout public vous permettront de découvrir plus en profondeur ces œuvres.



Hiroko Okamoto « *La Pluie VIII* »

Ressources

https://www.manifestampe.org

https://www.manifestampe.org/fete-de-estampe/fete-de-lestampe-2022

https://www.associationhirokookamoto.org

Remerciements :

Les archives Municipales pour le prêt de la donation

L'association Les Moyens du Bord pour l'inspiration graphique des documents.

Merci à tous les artistes

Atsuko ISHII, Claire AUSZENKIER, Didier HAMEY, Eric FOURMESTRAUX, Eva LARGO, Hélène BAUMEL, Hiroe KATAGIRI, Jeanne REBILLAUD, Jumpeï MIKAMI, María CHILLÓN, Marie BELORGEY, Masaaki OHYA, Mikio WATANABE, Nathalie GRALL, Noriko FUSE, Olga VERME-MIGNOT, Pierre VAQUEZ, Sabine DELAHAUT, Sophie DOMONT, Suo Yuan WANG, Tomas ZEMLA, Ximena de LEÓN LUCERO

Exposition du mardi 10 au samedi 28 mai 2022

Galerie Mariton, Centre des Sciences et des Arts

10 rue Mariton

93400 Saint-Ouen-Sur-Seine

Du mardi au samedi de 14h à 19h

Entrée Libre

Renseignements : 01 49 48 95 25

www.saint-ouen.fr/rubrique galerie -mariton

Hiroko Okamoto association