

**GALERIE
MUNICIPALE
JEAN-COLLET**

PARCOURS DE L'EXPOSITION

ZHAO DUAN

**E
N
R
T
E**

Entre
Du 19.01 au 02.03.2014

Rencontre avec l'artiste
09.02.2014 à 16h

ZHAO Duan est née en 1981 en Chine, à Shenyang, capitale de la province du Liaoning dont la population dépasse les sept millions d'habitants. Elle arrive en France en 2007 pour poursuivre ses études artistiques, successivement au Havre, à Toulouse et enfin à Paris où elle s'installe.

Ce dépaysement est un choc culturel. Duan doit apprendre une nouvelle langue, comprendre et s'adapter à une autre culture. Ce métissage se retrouve dans sa démarche artistique qui se penche sur la notion de déplacement (voyage, transfert, durée), la connaissance de soi et l'interaction (la confrontation) avec l'autre. Elle mixe ainsi la sculpture, la peinture, le dessin, la performance pour exprimer son art.

Le nom de l'exposition *Entre* est comme une invitation à passer d'un endroit à un autre. Passer les portes de l'exposition, pénétrer dans la vision de l'artiste comme on entre dans un autre monde.

Entre est ici aussi à découvrir dans le sens d' « inter ». Intervalle de temps, distance entre deux lieux et enfin l'entre deux (entre soi et l'autre, entre deux cultures) impliquant la notion de mixité. Dans un monde en voie de globalisation, la démarche de l'artiste est volontiers dans l'échange et se veut participative. Elle favorise les interactions entre les différentes cultures et les générations pour mieux nous interpeler.

Focus 1 | Désincrisint

Performance, dessin | France, Allemagne,
depuis 2011

Trois dessins de différents formats :
cercle, diamètre de 2 cm ; triangle, 2,4 x 2,4 x 2,4 cm ; carré, 1,8 x 1,8 cm

L'artiste nous interroge ici sur les signes culturels composant les codes d'une société. Elle nous amène à nous demander comment sont nés tous ces signes familiers qui nous permettent de vivre ensemble (monnaie, lettre, chiffre...).

L'invention de l'écriture est synonyme de passage de la préhistoire à l'histoire. L'écriture devient indispensable lorsque l'interlocuteur n'est pas en face de soi. L'homme qui vivait jusqu'alors en petits groupes sans écriture a commencé à se déplacer, à faire des échanges et à inventer des procédés pour communiquer à distance, compter et payer avec la naissance du commerce.

En s'installant en France, ZHAO Duan a pu constater le fossé culturel existant entre l'écriture chinoise (caractères sinogrammes) et l'écriture occidentale (Alphabet). Alors qu'il suffit de connaître les 26 lettres du latin moderne pour savoir lire dans notre société, la logique de l'écriture chinoise est totalement différente. Un mot n'est pas composé par un assemblage de lettre phonique mais par un sinogramme (Un dessin pour caractériser un mot)

Les caractères chinois, même s'ils sont composés de plusieurs éléments, doivent entrer dans un «carré parfait», qui donne une unité d'espace à l'écriture.

Un mot = un dessin = un carré

Dans une démarche participative et pour nous permettre de nous interroger sur la diversité culturelle, ZHAO Duan nous propose d'inventer un nouveau système.

Un nouveau **Sinogramme** (un dessin pour un mot) dans un carré, un nouveau chiffre dans un triangle et une nouvelle monnaie dans un rond (comme une pièce).

ZHAO Duan collecte toutes les données créées pour composer des tableaux, l'un avec les ronds, l'autre avec les triangles, et le dernier composé des carrés.

Ce travail s'apparente à un «work in progress» puisque l'œuvre s'enrichit de chaque contribution. Pour cette exposition, une action pédagogique a permis à une dizaine de classes de Vitry-sur-Seine de réfléchir à la diversité culturelle de la population de la ville et à participer à la création de cette œuvre.

En savoir plus sur le sinogramme

Le terme regroupe les pictogrammes, les idéogrammes et les idéo-phonogrammes utilisés pour écrire le chinois Han)

Les **pictogrammes** sont les caractères les plus anciens. On en compte environ 600. Il s'agit de dessins figuratifs stylisés ayant fonction de signe. Leur signification suit souvent une logique simple à l'image de nos panneaux de signalisation. Ils ont été simplifiés au cours de l'histoire pour gagner en rapidité d'exécution. Le sinogramme moderne homme (人) semble être une version simplifiée d'un bonhomme bâton.

Les **idéogrammes** simples représentent directement une idée abstraite comme les chiffres. Les idéogrammes composés juxtaposent plusieurs caractères pour donner un nouveau sens au caractère formé. Deux arbres en un caractère signifient un bosquet tandis que trois caractères d'arbres (木) réunis en un seul caractère donnent une « forêt » (森). Un homme (人) appuyé contre un arbre signifient « se reposer » (休).

Enfin, les **idéo-phonogrammes** qui représentent environ 90 % des caractères associent une clé sémantique pour le sens et un autre caractère choisi uniquement pour restituer le son du mot dont on veut parler.

On a pu recenser plusieurs dizaines de milliers de caractères différents. Mais les dictionnaires usuels actuels en présentent moins de dix mille, et la lecture des textes courants requiert la connaissance de trois ou quatre mille caractères. On considère que le seuil de l'alphabétisme est de 2 000 caractères

Focus 2 | le temps d'un crayon

Performance, dessin | Vitry-sur-Seine, 2014
Papier Canson, 152 x 1485,5 cm

Cette œuvre est le résultat d'une Performance de dessin faite sur le mur avec 3 crayons, un 8B, un HB et un 6H.

ZHAO Duan marque le mur en marchant, d'un coté à l'autre de la feuille jusqu'à ce que le crayon disparaisse par usure. Le dessin dure donc le temps du crayon. Duan note précisément la durée de chaque dessin **8B** : 1:31:56, **HB** : 10:34:28, **6H**...

La démarche est inhabituelle, elle ne cherche pas le figuratif ni l'esthétisme, elle intègre en plus une donnée indépendante et hasardeuse : l'usure du crayon.

Ce n'est pas forcément le résultat final qui compte mais le temps de la **performance**.

En contemplant ces lignes, nous imaginons le temps qu'il faut pour les faire. Nous envisageons aussi la répétition du mouvement, le nombre de pas à faire et à refaire le bras en l'air pour le tracé du haut de la feuille. Ce temps de création qui pour l'artiste devient un temps de méditation, un parcours initiatique pour atteindre la connaissance de soi et explorer sa relation au monde.

Dans la démarche, cette performance peut rappeler les *Lignes* de **Piero Manzoni**.

Assis sur le sol, Piero Manzoni, tenant à deux mains un gros stylo fabriqué spécialement pour l'occasion, trace un trait continu sur une bobine de papier qui tourne sur elle-même, se dévide en passant au-dessus de lui et est rebobinée par un ouvrier qui tourne une manivelle. Manzoni surveille ou contemple le défilement de la ligne sans voir la bobine qui s'enroule derrière lui.

Le public n'aura accès qu'à des boîtes contenant ces lignes et à l'extérieur desquelles des inscriptions mentionnent la date d'exécution et la longueur des lignes qu'on ne pourra évidemment plus vérifier quand les boîtes seront scellées.

En savoir plus sur la Performance

L'art de la performance désigne un mode d'expression artistique contemporain, dans lequel l'œuvre est le déroulement temporel d'une action mise en scène, d'un ensemble de gestes, d'actes, d'attitudes, d'événements, comportant une part d'improvisation.

L'œuvre performance s'inscrit dans le **temps** et non dans la matière contrairement aux conventions de la représentation.

Parfois extrêmes, spectaculaires et provocateurs, les artistes de la performance mettent en place des protocoles souvent très étudiés, en vue d'un effet escompté de perturbation radicale des représentations corporelles et esthétiques établies.

Performance, installation | Vitry-sur-Seine, 2014
 Volume en bois, 347 x 93 x 61,9 cm
 technique mixte

Une maquette de bus installée à la verticale est construite autour du 2e pilier de la salle d'exposition de la galerie. Le plan est réalisé à partir des dimensions du lieu.

Cette structure n'est donc pas transposable en l'état dans un autre lieu, à défaut d'avoir exactement les mêmes dimensions. Il s'agit donc d'une œuvre in-situ, une **installation**.

Le titre fait référence au bus 183 qui relie Vitry-sur-Seine à Paris puisque son terminus est à la Porte de Choisy. Il s'agit donc d'un trait d'union entre l'artiste présente ici à la Galerie de Vitry-sur-Seine, et ce lieu parisien, « quartier chinois », servant de lieu de rendez-vous à l'ensemble des communautés de culture chinoise et indo-chinoise d'Île-de-France.

Le bus représenté ici est un trolleybus qui a servi sur la ligne 183 en circulation de 1948 jusqu'en 1966.

L'artiste a transformé les roues et les caténaires en plusieurs appareils d'exercices et d'automassages. Des personnes âgées chinoises ont été invitées à accomplir une performance en s'entraînant ici le soir du vernissage.

L'artiste fait référence aux pratiques physiques dites « traditionnelles », tels que les arts martiaux ou les gymnastiques de santé très populaires dans la communauté chinoise (Le qi gong est pratiqué depuis plus de 5000 ans)

Les caténaires sont mobiles et sont assimilés ici à de grands pinceaux. Ils ressemblent à ceux utilisés pour la pratique de la **Calligraphie**, autre tradition séculaire chinoise.

Des feuilles sont disponibles le soir du vernissage afin de permettre aux personnes âgées chinoises de créer des sinogrammes avec ces « pinceaux ».

En savoir plus sur l'installation

Processus artistique qui se répand dans les années 70.

L'artiste conçoit lui-même le dispositif de présentation de ses œuvres au public. Celles-ci sont alors souvent conçues de manière à rendre actif le contact avec le visiteur, invité par exemple à pénétrer au cœur d'une œuvre composite, ou bien sollicité sur un mode interactif.

La proximité de l'installation et de la performance tient dans le souci d'une imbrication de l'art dans la vie. Mais l'installation se passe le plus souvent de la présence physique active de l'artiste.

Au contraire de la performance, l'installation continue de relever du régime de production d'un **objet** artistique.

Focus 4 | Main dans la main

Performance, peinture, photographie | Empreinte de peinture à l'huile sur mouchoir en papier, 12,5 x 12,5 cm | Vitry-sur-Seine, 2013

Cette série de peintures est le résultat d'un projet réalisé à la Maison de retraite Le Clos des Carmes à Toulouse en 2010 et à l'EHPAD Les Lilas à Vitry-sur-Seine.

L'artiste s'est rendu dans ces maisons de retraites dans le cadre de rendez-vous pris avec des personnes âgées dans leur chambre.

Le processus est à chaque fois répété : pendant environ une heure, tout en engageant la discussion avec la personne, ZHAO Duan tient sa main pour peindre son visage dans sa paume. Lorsque le **portrait** est terminé, l'artiste prend une photo de la peinture puis recouvre la paume d'un mouchoir en papier pour en faire une empreinte comme un décalcomanie. À la fin, la peinture est effacée de la main. Le dialogue est enregistré, des morceaux choisis sont retranscrits sur le mur à côté de chaque portrait sur mouchoir.

Chaque peinture présentée n'est donc que la **trace** d'une œuvre initiale et éphémère fruit d'un « travail » entre l'artiste et « l'autre » qui lui sert de support.

© Sylvain Lefeuve

La paume de la main est hautement symbolique puisque s'y trouve la ligne de vie. La lecture des lignes et autres signes de la main, appelée chiromancie, est pratiquée dans le monde entier depuis très longtemps. Le but de cette pratique est d'évaluer le caractère d'une personne, de lire dans son passé ou de prédire son futur.

Par sa pratique, ZHAO Duan nous dévoile une vie et son caractère éphémère. Les portraits délicats reportés sur de fragiles serviettes en papier et les extraits de mémoires personnelles induisent une émotion. Cette œuvre parle également des différences culturelles entre l'Asie et l'occident en termes de place dans la société pour les personnes du 3e âge.

En Chine, la tradition veut que les différentes générations vivent dans un même foyer, chacun ayant sa place et son rôle. Cependant, la société chinoise se transformant avec l'essor économique, la place des séniors est actuellement en mutation et la tradition se perd. En occident, les séniors sont souvent placés dans des institutions spécialisées (foyer logement, centre médicalisé...)

© Sylvain Lefeuve

Performance, dessin | Avion aller-retour, de Zurich à Pékin, de Pékin à Francfort, été 2013

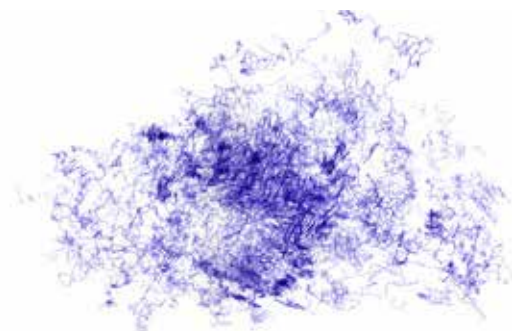
Cette œuvre est le résultat d'une performance mêlant l'intime, l'interaction, la temporalité et le hasard.

ZHAO Duan et son mari prennent l'avion pour la Chine afin de fêter leur mariage avec les membres de la famille de Duan. Durant les 10 heures de trajets, la main de l'artiste se joint à celle de son mari pour tenir ensemble un stylo, la pointe posée sur un papier blanc. Tel un sismographe, le stylo va donc enregistrer les secousses et les mouvements de l'avion, les gestes inconscients, les endormissements des protagonistes... L'opération est réitérée lors du voyage retour.

Le hasard peut se donner à voir comme un accident et un événement fortuit et inattendu peut s'inviter à tout instant dans l'acte créatif. Il est ici perçu comme un acteur créateur de l'œuvre, la main n'étant que l'outil.

La symbolique de la main est à nouveau présente et important puisque un mariage signifie demander la main de quelqu'un et que les amoureux aiment à se tenir la main pour signifier leur union.

A l'image de Dada et de Marcel Duchamp, Zhao Duan décide de provoquer et convoquer consciemment le **hasard** (événement incontrôlable) au cœur même de sa production et à investir son œuvre.

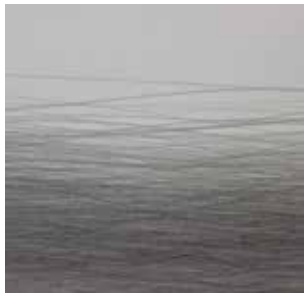
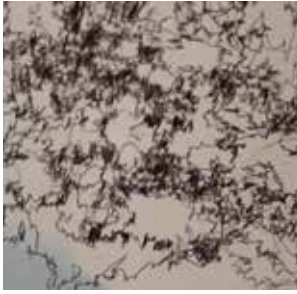
En savoir plus sur Dada

Le mouvement Dada se différencie des autres mouvements artistiques surtout par un recours systématique au hasard dans ses productions. Dans l'ensemble des travaux abordés, aussi bien chez **Duchamp** que dans le mouvement Dada, la notion de hasard pur disparaît au profit d'un hasard apprivoisé et mécanique assimilé à l'aléatoire. L'opération se déroule dans un système maîtrisé mis en place par l'artiste selon des choix préétablis (Ici, pour cette œuvre : une feuille, un crayon, deux mains, un vol de 10h en avion). Seul le résultat est formellement incontrôlable. En ce sens l'artiste s'en remet au hasard, lui déléguant un espace d'expression, et devient simple spectateur devant ce qui va structurer l'œuvre à sa place, écartant d'emblée la possibilité d'échec dans l'œuvre.

Ce principe de dessin aboutira à la technique du **dessin automatique** inventée en 1925 par **André Masson** (1896-1987), artiste surréaliste. L'artiste prend une feuille de papier. Il ferme les yeux ou met un bandeau et dessine librement guidé par son inconscient. Il trace des traits de droite à gauche, de haut en bas, des ovales, des ronds... Il rouvre les yeux et en observant le résultat, il verra apparaître l'ébauche d'une forme, d'un sujet qu'il finalisera en le complétant, en y appliquant des couleurs.

Jeu 1 I

Note sous chaque image, le numéro de l'oeuvre dont sont issus ces extraits (le numéro est inscrit sur le plan de l'exposition que tu trouveras à l'accueil de la Galerie)

Jeu 2 I

Reconstitue le texte avec les mots ci-dessous :

écoles / différences / peintures / réfléchir / ZHAO Duan / Jean-Collet / origine / performances / personnes

La Galerie municipale _____ présente l'exposition *Entre* de l'artiste d'_____ chinoise _____.

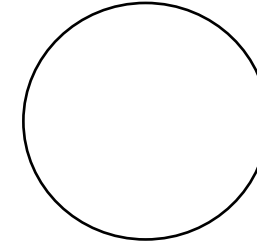
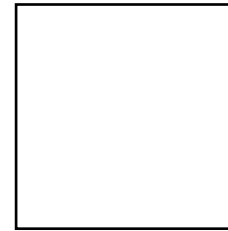
Sous la forme de vidéo, _____, installations et dessins, elle nous montre le résultat de _____ qu'elle réalise souvent en collaboration avec d'autres _____ telles que son mari, des personnes âgées et des élèves des _____ de Vitry.

Elle cherche à nous faire _____ sur notre rapport aux autres et sur les _____ culturelles.

Jeu 3 I

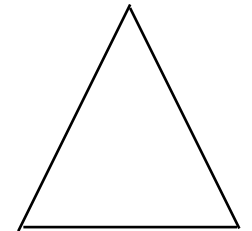
Voici un carré, un rond et un triangle. Comme pour *Désecrisint*, amuse toi à créer

un dessin pour
un mot
dans le carré

un dessin pour une
pièce de
monnaie
dans le rond

un dessin pour
un chiffre
dans le triangle

Jeu 4 I

A ton avis, de quelles civilisations viennent ces lettres ou caractères ?

Russe / Egyptien / Espagne / Mayas / japonais / Allemagne

GALERIE MUNICIPALE JEAN-COLLET

59, avenue Guy-Môquet - 94400 Vitry-sur-Seine
01 43 91 15 33
galerie.vitry94.fr
galerie.municipale@mairie-vitry94.fr

Entrée libre, du mardi au dimanche
de 13h30 à 18h
et le mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h

Suivez toute l'actualité de la Galerie municipale sur Facebook
Inscrivez-vous à sa lettre d'information

Catherine Violet

conseillère culturelle aux arts plastiques,
commissariat des expositions

Christophe Hazemann

médiation & production

Céline Vacher

communication & administration

Romain Metivier

régie des expositions & de la collection

Services de la ville de Vitry-sur-Seine

impression

Accès transport en commun
RER C Gare de Vitry-sur-Seine
Métro 7 Villejuif - L. Aragon
Métro 8 Liberté, puis bus 180 arrêt Eglise

TRAM Réseau art
contemporain
Paris / Ile-de-France

 vitry-sur-seine