

l'inventaire

découvrir l'art / ouvrir son regard

artothèque Hauts-de-France

À propos de l'artiste...

GERNER Jochen

Né en 1970.

Vit et travaille à Nancy.

Jochen Gerner est un dessinateur- auteur. Diplômé de l'École nationale supérieure d'art de Nancy, il construit un travail de réflexion sur l'image imprimée, aux frontières de la bande dessinée et de l'art contemporain. Jochen Gerner a été lauréat du Concours des plus beaux livres français en 2008 et 2009, lauréat du prix de l'École supérieure de l'image (Angoulême) en 2009 et lauréat du prix Drawing Now (Paris) en 2016. En 2017, il réalise pour le Centre Pompidou une série de dessins animés sur l'art contemporain et moderne intitulée *Voulez-vous un dessin ?* Il est membre de l'OuBaPo - Ouvroir de bande dessinée potentielle -, collectif expérimental dont le principe est de produire des bandes dessinées sous contrainte artistique volontaire.

Jochen Gerner se fait, dans un premier temps, connaître par le grand public par ses publications d'illustrations pour la presse, notamment dans *les Inrockuptibles*, *Libération*, *Le Monde* mais aussi dans *The New York Times*. Il travaille également avec de grands noms de l'éditions comme Nathan, Gallimard, Milan... attirés par son trait minimaliste, et publie des ouvrages en tant qu'auteur : Harry Staute et Berlin (Jochenplatz) pour les éditions Rouergue, puis pour la collection roman DoAdo jusqu'en 2004. En parallèle de ce travail d'auteur pour la bande dessinée et de dessinateur pour la presse, Jochen Gerner alimente sa démarche avec des expérimentations graphiques, qui lie sa pratique de la bande dessinée et de l'art contemporain, marquée notamment par la création d'un ouvrage estampillé OuBaPo. Repéré par la galerie d'Anne Barrault à Paris, il participe avec succès à de nombreuses expositions seul et collectivement. Plusieurs de ses œuvres rejoignent le Fonds national d'art contemporain.

Jochen Gerner est un artiste qui aime expérimenter, notamment les surfaces sur lesquelles il dessine et peint : pages de journaux, papier peint, pages de catalogues, manuels scolaires, anciennes bandes dessinées, cartes postales. À partir d'une matière textuelle, l'artiste procède souvent par recouvrement ou semi-recouvrement de manière à isoler des éléments graphiques et ainsi proposer un autre type de récit. Il choisit de mettre en œuvre une critique du langage et de l'image par le détournement des codes visuels habituels. Jochen Gerner a également réalisé plusieurs carnets de dessins téléphoniques, produits lors de conversations, avec l'outil qu'il avait en main avant que le téléphone ne sonne, ou avec l'outil le plus proche lorsqu'il décidait lui-même de téléphoner. Les dessins réalisés suivant ce protocole sont particuliers car il n'en découvre la forme qu'à l'issue de la conversation : ils sont à la fois personnels et incontrôlés. La main dessine mais l'esprit est ailleurs.

l'inventaire

découvrir l'art / ouvrir son regard

artothèque Hauts-de-France

À propos de l'artiste...

À propos des œuvres au sein de la collection de l'inventaire :

Flipochrome est une création Offset. Réalisées à partir de mentions de couleurs issues de descriptifs de films, ces images synthétisent une scène, une atmosphère, un élément ou un décor de ces films. Jochen Gerner a classé l'ensemble de ces 80 références dans l'ordre chromatique suivant : noir / gris / bleu / vert / jaune / orange / rouge / rose / blanc / gris / noir. Cette séquence de minifilm (flip book) s'ouvre et s'achève avec du noir comme une réelle séance de cinéma. Sur chaque page figure une citation (écriture manuscrite) avec un pictogramme figuratif de la couleur correspondante. Ces dessins évoluent au fil des pages suivant des formes très changeantes et un dégradé précis de couleurs. Il est donc possible de « lire » ce poster comme une suite d'images légendées, mais aussi de le feuilleter comme un flip book après l'avoir assemblé. *Flipochrome* dévoile alors la magie mouvante d'un nuancier Technicolor de cinéma. » Source : L'endroit édition.

La série d'oiseaux (**Pic Ploc, Diamand de Gould, Brève à ventre Rouge, Pic Vert d'Eau**) est issue de dessins réalisés en mémoire de Claude Gerner, professeur d'histoire de l'art, dessinateur et membre de la Ligue pour la protection des oiseaux. L'ensemble a fait l'objet d'un livre, publié aux éditions B42 en 2021. C'est à partir de la contemplation d'oiseaux vivants familiers, observés depuis son atelier situé face à un jardin, mais aussi d'études de photographies contemporaines ou encore de documents illustrés anciens que Jochen Gerner a dessiné 200 oiseaux sur les pages de dix carnets d'écolier de petit format. La seule règle consistait à réaliser un dessin rapide, en une heure maximum, tracé dans les pages d'un carnet. Cette rapidité du trait qui se pose sur un cahier d'écolier, permet aussi à la page de devenir le théâtre de métamorphoses permanentes, comme s'il s'agissait d'un seul et même oiseau qui ne ferait que se couvrir un autre plumage. Cette volière, qui rassemble des variétés ornithologiques du monde entier ainsi que des volatiles imaginaires, constitue également une recherche sur les potentialités chromatiques des feutres à encre de Chine pigmentée. Par juxtaposition, effet de trame et superposition de traits, l'association d'un nombre réduit de couleurs tente de dévoiler les structures infinies de plumages. Campés de profil et paradoxalement jamais saisis en plein vol, ces oiseaux rendent hommage à la raideur nobles des bas-reliefs assyriens et aux planches du naturaliste François- Nicolas Martinet illustrant l'Histoire naturelle des oiseaux de Georges-Louis Leclerc de Buffon. Cette série d'oiseaux, qui se présente comme une collection graphique d'étranges fantômes ailés et colorés, nous enseignant que le fantastique niche le plus souvent dans la réalité. Source : Jochen Gerner, préface et postface du livre Les oiseaux

En savoir plus : <https://www.jochengerner.com/>

La collection de l'inventaire présente 6 œuvres de Jochen Gerner.