

PASCAL KERN

L'ÉLOGE DU PARADOXE

VERNISSAGE LE MARDI 12 SEPTEMBRE DE 18H À 21H
EXPOSITION DU 13 SEPTEMBRE AU 21 OCTOBRE 2017

Du mercredi au samedi de 14h à 19h ou sur rendez-vous

© Pascal Kern / Courtesy Les Douches la Galerie, Paris

Contact :

Françoise Morin

01 78 94 03 00

contact@lesdoucheslagalerie.com

Les Douches la Galerie

5, rue Legouvé 75010 Paris

lesdoucheslagalerie.com

L'ÉLOGE DU PARADOXE

Même si les œuvres de Pascal Kern relèvent toujours de la photographie au sens technique du terme, ne nous y trompons pas, il s'agit de bien plus encore.

En observant de près ces grands tirages Cibachrome, aux couleurs très séduisantes, nous sommes en face d'installations sculpturales temporaires, de mises en scène à partir d'éléments naturels (cucurbitacées) ou industriels (objets récupérés) qui bouleversent irrémédiablement nos codes de perception de l'espace. À travers ces trois séries, *Fictions colorées*, *Sculpture*, *Nature*, Pascal Kern brouille toutes les cartes.

Comme le souligne Philippe Piguet, « tout est conjugué sur un mode complémentaire, le plein / le vide, le négatif / le positif, l'endroit / l'envers, la surface / le volume. Il s'agit toujours chez lui de mettre en évidence, la présence d'un espace virtuel, procédant d'une réalité davantage conceptuelle que tangible »¹.

Tout est prétexte en effet à une lecture paradoxale. Si l'on veut bien admettre que le propos de Pascal Kern n'est donc pas de représenter des objets en tant que tels, il faut alors affirmer que son travail nous questionne sur les modes de représentation propres à l'histoire de la peinture et de la sculpture, ce passage de deux à trois dimensions et inversement. Pour Régis Durand, « tout cela conduit le spectateur à des allers et retours entre la fascination de l'image photographique, en son raffinement extrême, et la conscience que sa fonction traditionnelle est déplacée et exige de nous une nouvelle attention. Nous n'avons à faire ni à une célébration, ni à une déploration du monde, comme le sont souvent tant de photographies. Mais plutôt à une très riche méditation sur l'usage des formes, leur destin, leur fragile passage dans le monde »².

Depuis sa disparition en 2007, aucune exposition personnelle n'avait été consacrée en France au travail de Pascal Kern. C'est donc une très grande chance pour la galerie de pouvoir proposer une nouvelle lecture de cette œuvre, à de maints égards exceptionnelle.

¹ Philippe Piguet, « L'espace entre-deux », in *Pascal Kern*, Le Parvis, Tarbes et Parvis 3, Pau, 1992

² Régis Durand, « Pour une poétique des transferts », in *Pascal Kern*, C.A.P. Royan, 1994

PASCAL KERN : ÉTATS INSTANTANÉS DE L'ART PHOTOGRAPHIQUE

Avec le recul, il est possible maintenant d'entrevoir ce qui s'est joué dans les années 80-90. Dans le domaine de la photographie en particulier – mais ce domaine existe-t-il en tant que tel, ne faut-il pas justement tenter de s'en défaire, renoncer aux sempiternelles tentatives de définition, de spécificité, voire d'identité ? Ces années-là sont celles de la « photographie plasticienne », cette photographie qui, par ses dimensions, sa prétendue rupture avec la photographie traditionnelle, ouvre un nouvel espace critique.

Inutile sans doute de reprendre certaines de ces polémiques, mieux vaut tenter de préciser les opérations en cours. Quelque chose s'est passé dans le champ photographique, mais en quoi cela importe-t-il, davantage que les autres changements qui ont affecté la photographie au fil de son histoire ? Et pourquoi Pascal Kern, parmi ceux qui ont œuvré à cette période ? C'est que son travail, outre sa splendeur visuelle, incarne ces questionnements avec une rigueur conceptuelle sans équivalent.

Formats, sujets, enjeux évoluent vers une certaine autonomie de la forme. Les œuvres photographiques se libèrent de la dépendance au sujet et aux conventions de la représentation, et prétendent à une autonomie pareille à celle de la peinture. Mais cette autonomie est évidemment problématique. La peinture a elle aussi des comptes à rendre à ses traditions, et il est illusoire de lui attribuer une liberté qu'elle ne devrait qu'à elle-même ou aux diktats de quelques théoriciens. Et que dire de la sculpture, qui semble encore plus soumise à un appareil de règles constitutives, et même si elle s'en libère par le jeu du fameux « sens élargi » ?

La question qui se pose chez Pascal Kern, peut-être plus manifestement que chez d'autres, et qui justifie à elle seule que l'on redécouvre aujourd'hui son travail, c'est celle de la possibilité de faire de l'art dans le champ et avec le ou les médiums pour lesquels on a opté (les raisons de ce choix dépassant le cadre de ces quelques remarques). Un de ses premiers travaux consiste, sous le titre général de *L'Usine à Bastos*, en une série de situations construites autour des ressources d'une usine à l'abandon, avec toutes les potentialités fictionnelles qu'elle recèle. Cet ensemble d'œuvres fondatrices met en jeu diverses techniques (recherches graphiques, impression, objets techniques divers, notamment), soumises à l'altération du temps et aux manipulations de l'artiste. De là découlent des œuvres dans l'espace, des « interventions », fruits d'une forme de dérive dans l'espace urbain, mais aussi les premières photographies des *Fictions colorées*. *Fictions*, car leur contenu narratif est manifeste dans ces accumulations d'objets trouvés, *ready made* arrangés encore étroitement liés au souvenir d'une activité industrielle ; *colorées*, car leur quasi-monochromie est relevée par des interventions à la craie ou à la peinture qui préparent en quelque sorte l'intervention photographique. La tentation archéologique ou performative cède le pas à la traduction éclatante et énigmatique du Cibachrome. Mais le passage à la photographie comme unique support ne peut se

comprendre sans l'héritage d'une pratique de l'impression et de la gravure (qui fut, on s'en souvient, la formation initiale de l'artiste).

À partir de là, on voit chez Pascal Kern s'affirmer un jeu subtil, de plus en plus complexe, avec les différentes conventions attachées aux genres tels que la peinture ou la sculpture.

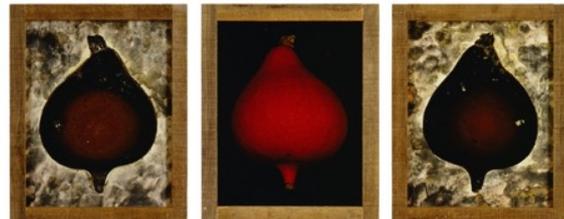
Les œuvres de la série *Nature* mettent en jeu une série de variations sur des objets naturels, des végétaux (courges et potimarrons, notamment), ou la tranche d'une souche d'arbre abattu. Ces objets sont rarement montrés seuls, ils entrent dans la composition de diptyques ou de triptyques, car il ne s'agit pas d'en faire le portrait, de les saisir dans toute leur qualité d'objet autonome, mais sous leur forme *qualifiée*, en mode opératoire. C'est pour la même raison qu'ils sont souvent fendus en deux, non pas pour révéler l'intérieur mais pour montrer quelles opérations deviennent alors possibles : moulage, contre-moulage, imprégnation des pigments lentement absorbés par le moule. Un autre pas est franchi avec la série des *Sculptures*, qui met en scène les outils même de la pratique de la fonte. Pascal Kern explore ici magnifiquement une poétique de la sculpture comme état complexe, entre industrie et artisanat, objets techniques certes, mais aussi énigmes essentielles des processus. L'artiste voit là l'occasion de se brancher sur le temps et la mémoire des objets, d'interroger à la fois leur histoire propre et leur vacuité – de se livrer à un examen des états possibles des surfaces, tout en tentant de s'orienter dans le monde.

Régis Durand

Critique d'art

L'ÉLOGE DU PARADOXE

SÉLECTION DES ŒUVRES EXPOSÉES

Pascal Kern

Nature, 1990

Triptyque, tirages Cibachrome, encadrement bois, réalisé par l'artiste

Pascal Kern

Sculpture, 1992

Diptyque, tirages Cibachrome contrecollés sur aluminium, encadrement bois, réalisé par l'artiste

Pascal Kern

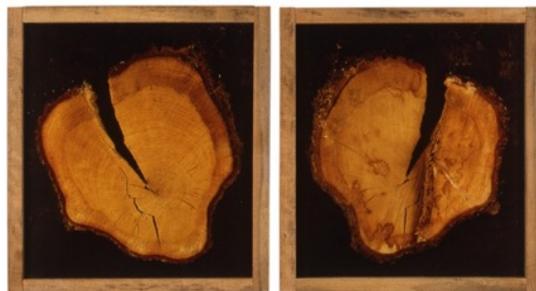
Sculpture, 1994

Diptyque, tirages Cibachrome, encadrement bois, réalisé par l'artiste

Pascal Kern

Nature, 2000

Diptyque, tirages Cibachrome, encadrement bois, réalisé par l'artiste

Pascal Kern

Sculpture, 1993

Diptyque, tirages Cibachrome contrecollés sur aluminium, encadrement bois, réalisé par l'artiste

Pascal Kern

Nature, 1990

Triptyque, tirages Cibachrome, encadrement bois, réalisé par l'artiste

Pascal Kern

Nature, 1990

Triptyque, tirages Cibachrome contrecollés sur aluminium, encadrement bois, réalisé par l'artiste

Pascal Kern

Fiction Colorée, 1987

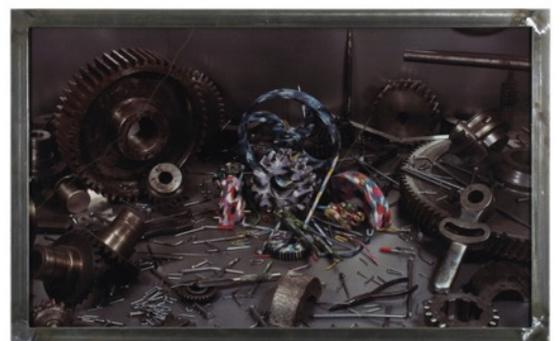
Tirage Cibachrome contrecollé sur carton, encadrement métal, réalisé par l'artiste

Pascal Kern

Fiction Colorée, 1983

Tirage Cibachrome contrecollé sur aluminium, encadrement métal, réalisé par l'artiste

Pascal Kern

Nature, 1990

Triptyque, tirages Cibachrome, encadrement bois, réalisé par l'artiste

Pascal Kern

Sculpture, 1988

Diptyque, tirages Cibachrome contrecollés sur aluminium, encadrement bois, réalisé par l'artiste

Collection FRAC Normandie

PASCAL KERN

EXPOSITIONS PERSONNELLES

2005

Sculpture – Culture – Nature, Galerie Lucien Schweitzer, Luxembourg

2004

Sculpture - Culture – Nature, HackelBury Fine Art, Londres

2003

Sculpture – Culture – Nature, Galerie Lucien Schweitzer, Luxembourg

2002

Nature – Culture –Sculpture, HackelBury Fine Art, Londres

2001

Nature – Culture –Sculpture, L'Imagerie, Lannion

Travaux, Maison Espagnole, Festival Contrebande, Révin

2000

Galerie Municipale, Vitry-sur-Seine

1999

HackelBury Fine Art, Londres

1998

Sculpture, Galerie Zabriskie, Paris

Sculpture, La Fraternelle, Maison du Peuple Saint-Claude

Sculpture, FRAC Auvergne, Clermont-Ferrand

Sculpture et autres avatars, Halle au charbon du haut fourneau, Dommartin le Franc, Haute-Marne

Sculpture, Musée des Beaux-Arts, Lons le Saunier

1997

Quelques travaux 1983/96, La Fraternelle, Maison du Peuple, Saint-Claude

1996

Travaux 1988/95, Espace Peires, Toulon

Les avatars, Galerie Zabriskie, Paris

Les avatars et autres travaux, 9e Photofolies, anciennes casernes Burloup, Rodez

1994

Sculpture – Culture – Nature, Centre d'Arts Plastiques, Royan

Sculpture, Galerie Zabriskie, Paris

1993

Sculpture, Galerie Zabriskie, Paris

Sculpture – Culture – Nature, Printemps de la Photographie, Cahors

1992

Sculpture - Culture – Nature, Les Parvis, Tarbes et Parvis 3, Pau

1991

Sculpture, Chapelle du Méjan, Arles

Sculpture, Künstlerhaus Mousonturm, Francfort

Culture – Nature, Galerie Zabriskie, Paris

Sculpture – Culture – Nature, Centre National de la Photographie, Palais de Tokyo, Paris

1990

Sculpture, Galerie Zabriskie, New York

1989

Icônes & Sculptures, Centre d'Arts Plastiques, Villefranche / Saône

1988

Icones & Fictions Colorées, Galerie de l'École des Beaux-Arts, Rouen

Icones & Fictions Colorées, Institut Français, Cologne

Sculpture, Galerie Zabriskie, Paris

1987

Fictions Colorées, Maison de la Culture, Amiens

Icones, Galerie Zabriskie, New York

1986

Fictions Colorées, Galerie Thomas Barry Fine Art, Minneapolis (USA)

Fictions Colorées, Palais des Congrès et de la Culture, Le Mans

Icones, Galerie Zabriskie, Paris

1985

Colored Fiction, Galerie Anna Leonowens, Halifax (Canada)

Fictions Colorées, FRAC Champagne - Ardennes, Chaumont

1983

Fictions Colorées, Axe-Sud Art Actuel, Toulouse

1982

Cinéma l'Épatant & Trois installations, Usine Pali-kao, Paris

1980

Usine à Bastos, Ateliers Contemporains, Centre George Pompidou, Paris

1979

Usine à Bastos, Paris

EXPOSITIONS COLLECTIVES

2004

20 ans de la Collection Frac Champagne Ardennes, Reims

2003

Arles et la Photographie, Collection du Musée Réattu, Fondation Maeght, Saint Paul de Vence

2002

Les Regard de l'autre, Musée des Beaux-Arts, Rouen

2000

2000 ans de créations d'après l'Antique, Musée du Louvre, Paris

1998

Présentation d'une collection, Fondation Cartier, Paris

1997

Heureux le visionnaire dont la seule arme est le stylet du graveur, Présentation d'une commande publique pour le FNAC, Musée de L'Estampe, Rueil-Malmaison ; Musée du dessin et de l'estampe originale, Arsenal de Gravelines ; Musée-Château d'Annecy, SAGA 97

5 ans d'acquisition, FRAC Alsace, Centre européens d'actions artistiques contemporaines, Strasbourg

1996

Extrait de la Collection, FRAC Picardie, Abbeville et Amiens

1994/96

Photographie et au-delà : nouvelles expressions en France, Musée d'Art Moderne, Jérusalem ; Boca Raton Museum of Art ; M.C.P Chicago ; M.P.A, San Diego (USA)

1994

La Tentation de la 3e dimension, Mai de la Photo, Reims

1993

Laiterie en friche - Europe en chantier, La Laiterie Strasbourg

La Photographie dans les collections publique françaises, Pinacothèque nationale, Athènes

Dada, Arp et après, Musée d'Art Moderne et Contemporain, Strasbourg

De Brancusi à Boltanski, Castello di Rivoli, Turin

1992

P. Kern, B & M Leisgen, E. Nono, G. Traquandi, Galerie Christine Debras et Yves Bical, Bruxelles

Primavera, Musée d'Art Moderne, Barcelone

1991

Photographie Française en liberté, I.C.P, New York
The second east-west photo-conference, Musée d'Architecture, Wrocław
Photographie/ Sculpture, Centre National de la Photographie, Palais de Tokyo, Paris
Sur-Nature, Nouveau Théâtre et Galerie de prêt, Angers

1990

Georges Autard – Pascal Kern – J.L Poivret, Galerie Miguel Marcos, Madrid
D'un Art, L'Autre, Centre de la Vieille Charité, Marseille, Objectifs 1968/1988, Kinocentre, Moscou
7 Situations d'Art en Franche-Comté, Chapelle des Jésuites, Gray
Une commande publique, L'Estaque, Centre d'Arts Plastiques, Hérouville Saint-Clair
Photographie Française en liberté, Fondation Gulbenkian, Lisbonne
Aktuelle Kunst Europas, Sammlung Centre Pompidou, Deichtorhallen, Hambourg
Chroniques des Apparences, Le Volcan, Maison de la Culture, Le Havre

1989

Nadja Mehadji – Christophe Boutin – Pascal Kern, Salle Saint-Jean, Hôtel de Ville, Paris
Ateliers et Pratiques d'Artistes, Musée d'Art Moderne, Strasbourg
1968/88 : 20 ans de photographie créative en France, Kultur Abteilung Bayer, Leverkusen ; Ludwig Museum, Cologne
L'invention d'un Art, Musée National d'Art Moderne, Centre Georges Pompidou, Paris
Das Konstruierte Bild, Kunstverein, Munich ; Breme ; Karlsruhe ; Kunsthalle, Nuremberg

1988

Objecto y Realidad – Vision del Arte Frances, Foire d'Art Contemporain de Valencia, Valence
Questioning Europe, 1ere Biennale de photographie, Rotterdam
Art or Nature, Barbican Art Gallery, Londres

1987

The Spiral of Artificiality, Hallwalls ; Buffalo (USA)
Sans titre, Musées, Houston ; New York ; San Francisco
A Visible Order, Galerie Liberman et Saul, New York

1986

Signs of the Real, White Columns, New York
Constructions et Fictions, Venise ; Naples ; Munich ; Berlin
L'Éternité Heureuse – F aucon – Kern – Rousse, Musée des Beaux-Arts, Bar le Duc ; Galerie Passage, Troyes
Jeune Sculpture – Exposition Bilan, Port d'Austerlitz, Paris

1986

Surfaces sensibles – 15 artistes à la Salpêtrière, Chapelle de la Salpêtrière, Paris
Sites, Carrefour Création Contemporaine/Alsace, Strasbourg

1985

Geschichteals Widerstand, Kunsthall, Breme ; Karlsruhe ; Dusseldorf ; Hamburg
Des intrus dans la photographie, musée des Beaux Art, Annecy ; Besançon ; Rosny-sur-Seine ; Le Havre
Images Fabriquées, exposition itinérant, Musée National d'Art Moderne
Acquisitions 84 et autres pièces, FRAC Picardie, Musée des Beaux-Arts, Beauvais
Pascal Kern et Patrick Tosani – Accrochage, Fondation Cartier pour l'art Contemporain, Jouy-en-Josas
Livres d'Artistes, présentation des collections de la Bibliothèque Nationale, BPI, Centre Georges Pompidou
Accrochage, Galerie Zabriskie, New York
Un Monde Naturel, Maison de l'Avocat, Nantes
1ere Biennale de Sculpture, Fort Miot, Belfort
Journées Jeunes Créateurs, organisées par les revues « Art Press » et « Autrements », Galerie Zabriskie, Paris
XXXe Salon de Montrouge, Montrouge (Prix Spécial du Jury)

1984

La Sculpture Autour, Galerie Zabriskie, Paris

L'Hôtel Revisité, Fondation Jourdan, Paris
XXIXe Salon de Montrouge, Montrouge

1983

Art Provisoire III, Palais des Congrès, Le Mans

Présentation des Collections du FRAC des Pays-de-la-Loire, Abbaye de Fontevraud

1982

XIIe Biennale de Paris, section « Livres d'Artistes », Paris

Salon de la Jeune Sculpture, Port d'Austerlitz, Paris

À l'origine, il s'agissait d'une usine... Contributions particulières à l'étude de la ruine industrielle, « Cinéma l'Épatant », Usine Flipo, Tourcoing

1981

Sans titre, ou les figures du vide, Rennes

1976

Assemblage, mise en espace de la « Tête Mécanique » de Raoul Hausmann, Palais de Tokyo, Paris

COMMANDES ET RÉSIDENCES

1997/98

Artiste résident, Maison du Peuple – La Fraternelle, Saint-Claude

1996

Commande Publique d'une estampe pour le FNAC, Délégation aux Arts Plastiques

1992/93

Artiste résident, Laiterie en Friche – Europe en Chantier, Strasbourg

1989

Commande Publique du FNAC pour le Musée de Marseille

1987

Médicis hors les murs, New York, Ministère des Relations Extérieures

1986

Bourse d'aide à la création, Ministère de la Culture

Commande Publique du FRAC de Champagne – Ardennes, réalisée à la fonderie de Sommevoire

1985

Prix spécial du jury, Salon de Montrouge

COLLECTIONS

FNAC (FR)

FRAC Pays de Loire (FR)

FRAC Champagne Ardennes (FR)

FRAC Picardie (FR)

FRAC Haute Normandie (FR)

FRAC Franche Comté (FR)

FRAC Basse Normandie (FR)

FRAC Alsace (FR)

FRAC Auvergne (FR)

Musée du Havre (FR)

Musée de Belfort (FR)

Musée d'Aurillac (FR)

Maison Européenne de la Photographie (FR)

Bibliothèque Nationale (FR)

Centre National d'Art et de Culture George

Pompidou (FR)

Musée Réattu – Arles (FR)

Musée National d'Art Moderne (FR)

Musée d'Art Moderne de Strasbourg (FR)

Musée Cantini – Marseille (FR)

Fondation Cartier (FR)

Musée de Santa Barbara (2) – (US)

Musée de Baltimore (US)

Musée de Philadelphie (US)

Museum of Fine Arts – Houston (US)

Collection Royale Belge (BE)

Collection de la Ville de Lannion (FR)

Collection de la Ville de Vitry-sur-Seine (FR)

Fonds Départemental d'Art Contemporain de
Seine St Denis (FR)

Artothèque Angers (FR)

Artothèque Nantes (FR)

Art Institute of Chicago (US)

(Collections privées françaises, européennes
et américaines)