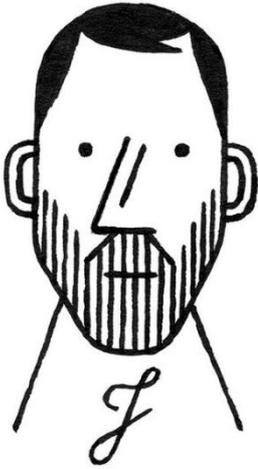

Une œuvre pour tous

Dossier de présentation

L'artiste

Autoportrait de Jochen Gerner © Jochen Gerner

Diplômé de l'école nationale supérieure des beaux-arts de Nancy, Jochen Gerner est un dessinateur, auteur de bandes-dessinées français et artiste-plasticien.

Avant tout, je me définis comme dessinateur-auteur qui travaille par le biais de l'image, du dessin, sur les rapports entre l'écrit et l'image

Il publie ses dessins dans la presse (*Les Inrocks, le Monde, Libération, The New-York Times, le 1*) et dans des éditions en particulier dédié à la jeunesse. Il est également l'auteur d'ouvrages dessinés comme en 2002, l'album à succès "TNT en Amérique", relecture inédite de l'œuvre d'Hergé, aux éditions de l'Ampoule.

Adeptes des expérimentations graphiques, Jochen Gerner est membre de l'Oubapo¹ (ouvroir de bande-dessinée potentielle). Ses œuvres témoignent d'une réflexion critique sur le langage et sur l'image et détournent les codes visuels.

Il est aujourd'hui représenté par la galerie Anne-Barrault à Paris et par la galerie Et Hall à Barcelone. Jochen Gerner participe à de nombreuses expositions collectives et personnelles. Il est lauréat du prix Drawing Now (Paris) en 2016.

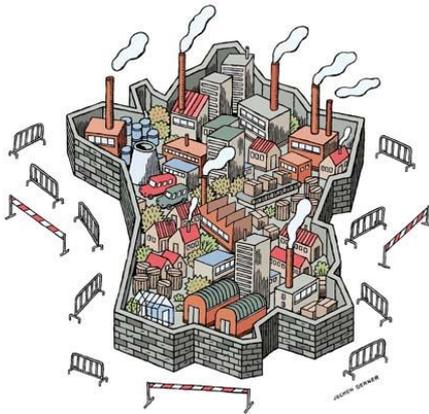
---

¹ L'**Ouvroir de bande dessinée potentielle (OuBaPo)** a été fondé en novembre 1992 au sein de l'Ou-X-Po et à travers la maison d'édition L'Association¹. Ce comité crée des bandes dessinées sous contrainte artistique volontaire à la manière de l'Ouvroir de littérature potentielle (OuLiPo) créé par Raymond Queneau.

Les dessins de presse

Illustrateur de presse, Jochen Gerner se fait connaître par la publication de ses dessins dans *Les Inrockuptibles*, *Libération*, *Le Monde* et *le New York Times*, notamment.

Actif dans les salons de littérature jeunesse, il devient l'un des principaux illustrateurs des Éditions du Rouergue pour la jeunesse grâce à la publication de différents ouvrages.

7 questions sur la démondialisation, Le Nouvel Observateur, 30 juin 2011 © Adagp Paris, 2020, crédits photos : Jochen Gerner

L'université joue l'excellence, Le Monde, supplément Éducation, mercredi 12 janvier 2011, © Adagp Paris, 2020, crédits photos : Jochen Gerner

Jochen Gerner participe activement à la revue hebdomadaire, *Le 1*, depuis son lancement, au printemps 2014. Fondée par Eric Fottorino et Laurent Greilsamer, deux anciens journalistes (dont l'ex-directeur) du *Monde*, elle vise à raconter le monde différemment. « *Penser l'événement pour ne pas succomber à l'actualité* »². L'artiste intervient dans la rubrique « Repères » et aborde avec humour et concision différentes notions permettant de mieux comprendre l'actualité, l'histoire, l'économie, la science... Il préfère travailler en noir et blanc afin de privilégier l'information.

L'ASCENSION DE VLADIMIR POUTINE

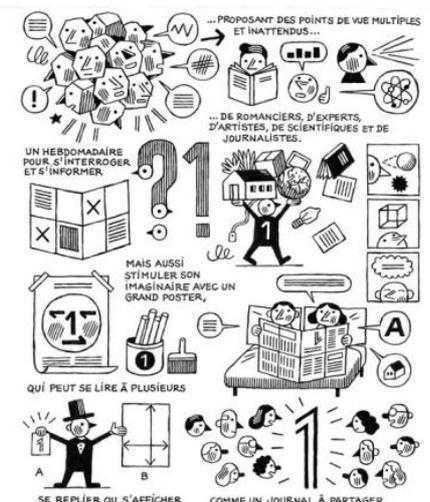
Le 1 n°2
18 avril 2014

Le 1, 18 avril 2014, © Adagp Paris, 2020, crédits photos : Jochen Gerner

Lancer un journal papier en 2014 ? C'était le pari d'une petite équipe de passionnés. L'hebdomadaire aux multiples regards et au format si particulier s'est déployé comme une grande aile d'oiseau dans le ciel mouvementé de la presse écrite. Trois années plus tard, il continue de voler.

Le 1, 2017, © Adagp Paris, 2020, crédits photos : Jochen Gerner

² Hannah Arendt.

Un trait minimaliste et une approche par série

Dans ses illustrations, l'auteur-dessinateur joue avec les lignes graphiques noires des pictogrammes et des différentes typographies.

Il affirme être « à la fois potentiellement minimaliste dans la recherche de formes graphiques et étrangement exubérant dans le caractère encyclopédique et prolixe de mise en place de ces formes. *«En tous cas je travaille en permanence à la recherche de formes simples.»* »

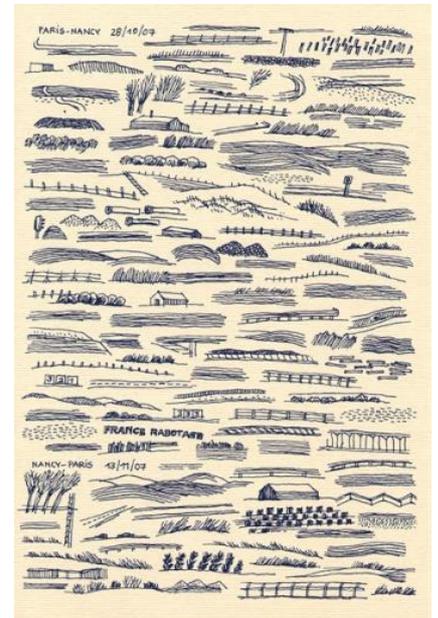
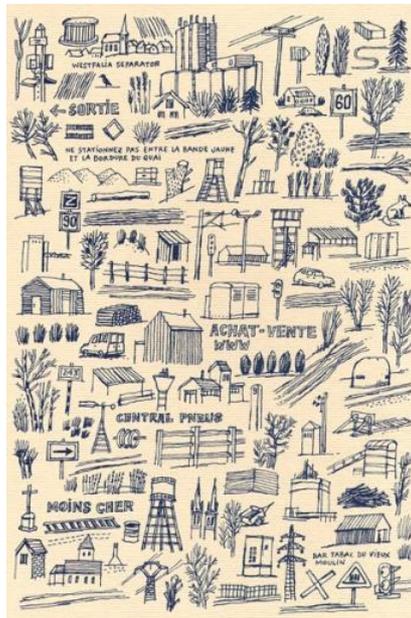
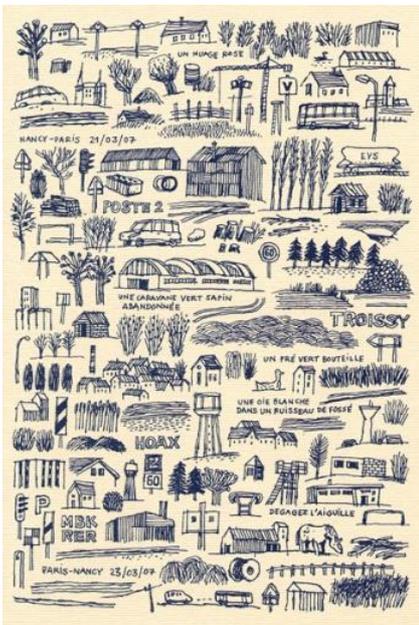
Jochen Gerner réalise par exemple la série de *croquis d'oiseaux* à partir de leur observation depuis la fenêtre de son atelier. Il simplifie les silhouettes de ces volatiles en les réduisant à des formes géométriques. Schématique et s'envisageant souvent en série, le dessin devient ainsi une relecture encyclopédique d'un sujet.

ORNITHOLOGIE 01, 02, 2015, Sérigraphie sur papier Rivoli en 3 couleurs, - Édition de 100 ex., 70 x 50 cm, © Adagp Paris, 2020, crédits photos : Jochen Gerner

« Je suis dans une observation permanente des choses autour de moi. J'observe aussi bien l'actualité internationale, le jardin voisin ou des supports imprimés de toutes sortes. Je peux également m'intéresser à des choses qui à priori ne me concernent et ne me plaisent pas. J'ai aussi toujours eu ce réflexe d'aller vers des territoires nouveaux et inconnus, pour tenter de faire des découvertes. »

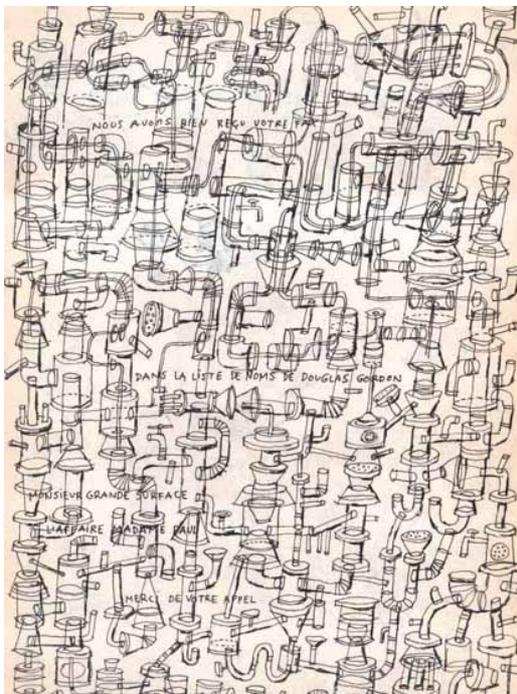
Jochen Gerner travaille aussi bien sur les récurrences du monde que sur les répétitions de ses propres moments de vie. De 2005 à 2008, lors de ses voyages en train, il dessine les différentes vues qui s'offrent à lui par la fenêtre de son wagon. Chaque dessin correspond à un fragment de paysage. L'ordre de ces productions est donc dicté par le voyage et par la trajectoire du train. Il s'agit d'instantanés successifs qui une fois assemblés soumettent notre œil à un déplacement sur la page, similaire au déplacement de l'artiste lors de son voyage.

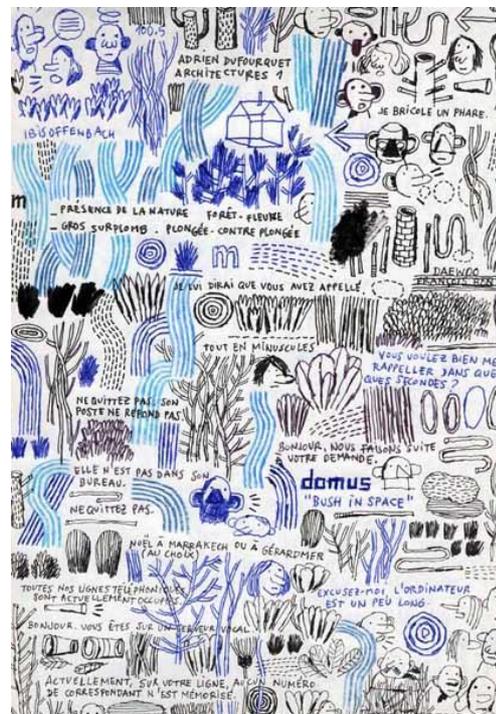
Grande Vitesse est son carnet de dessins réalisés lors de ses voyages en TGV entre 2005 et 2008, et publié en 2009 par L'association

Le principe du hasard dans les dessins téléphoniques

Lors de ses échanges téléphoniques, Jochen Gerner inscrit sur un cahier des annotations et des dessins griffonnés au hasard de ces conversations. Il remarque qu'il ne dessine pas ici de la même manière que pour ses autres projets. Dans ce contexte, de nouvelles formes et de nouveaux dessins apparaissent. Ces « cahiers téléphoniques » ont donné lieu à différentes publications.

En ligne(s), carnet de dessins téléphoniques (1994-2002), l'Ampoule, 2002. © Adagp Paris, 2020, crédits photos : Jochen Gerner,

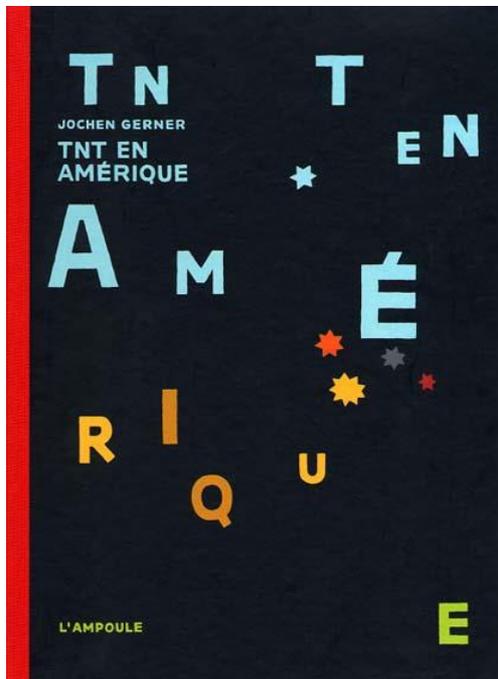
Branchages, carnet de dessins téléphoniques (2002-2008), l'Association, 2009 © Adagp Paris, 2020, crédits photos : Jochen Gerner, l'Ampoule

Du roman graphique à l'art contemporain

Jochen Gerner reçoit en 1990 l'Alph'Art scolaire au festival d'Angoulême alors qu'il est encore étudiant. Il se fait ainsi remarquer par les auteurs de BD et futurs éditeurs de L'Association. Il réalise des publications très diverses (la forme documentaire avec *Le Saint Patron*, l'illustration de critiques avec *Contre la bande dessinée*, ou encore des carnets de dessin) et s'investit dans toutes les démarches mettant en avant le caractère artistique de la bande-dessinée (revue *Eprouvette*).

La technique du recouvrement sur un support imprimé

En 2001, Jochen Gerner publie *TNT en Amérique*, sur le détournement d'image d'Épinal. Il y propose une relecture de la bande-dessinée de *Tintin en Amérique* d'Hergé en mettant en avant ses aspects violents. Pour cela, il recouvre à l'encre noire les vignettes et laisse apparaître les mots ou les objets faisant référence à la violence.

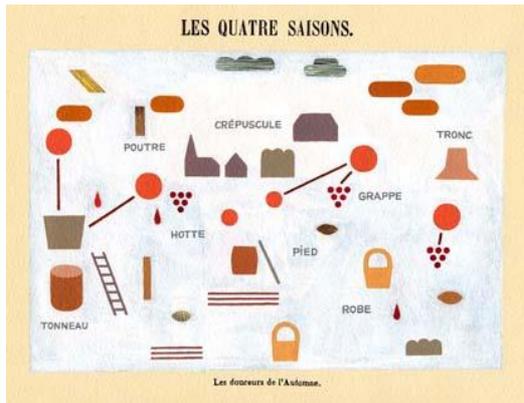
Première de couverture, *Tnt en Amérique*, l'Ampoule, 2002 © Adagp Paris, 2020, crédits photos : Jochen Gerner

Tnt en Amérique (planche 53), encre noire sur support imprimé (*Tintin en Amérique*, Hergé, 1946), *Tnt en Amérique*, l'Ampoule, 2002. © Adagp Paris, 2020, crédits photos : Jochen Gerner

La contrainte du support imprimé, source de création

Dans le cadre d'une exposition au musée d'Épinal, il réinterroge les « images d'Épinal » en proposant une nouvelle lecture de celles-ci. Pour cela, il les recouvre de peintures acryliques, plus ou moins sombre, jouant sur les impressions de transparences.

Les quatre saisons (automne), acrylique sur support imprimé (Images d'Épinal), exposition Images d'Épinal, Musée de l'Image, Épinal, 2008. © Adagp Paris, 2020, crédits photos : Jochen Gerner

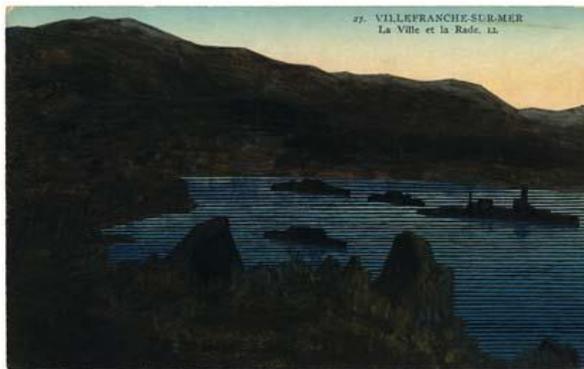

L'alambic miraculeux (2008), acrylique sur support imprimé (Images d'Épinal), exposition Images d'Épinal, Musée de l'Image, Épinal, 2008. © Adagp Paris, 2020. crédits photos : Jochen

Et j'aime bien travailler à partir de contraintes. Travailler à partir d'une matière première donnée, qui va décider après de la forme.

Intéressé par la multiplicité des supports, Jochen Gerner dessine sur des pages de journaux, du papier peint, d'anciennes bandes dessinées, des manuels scolaires, des pages de catalogues, des cartes postales....

Dans la série *Mehr Licht !*, il se sert de cartes postales des années 1910 représentant des bords de mer. Il représente des effets du crépuscule suivant le principe d'apparition des ombres colorées au soleil couchant, comme défini par Goethe dans son *traité des couleurs*.

Villefranche-sur-mer, la Ville et la Rade, Image n° 02, série "Mehr Licht !", encre de Chine et lavis sur carte postale, 2010. © Adagp Paris, 2020, crédits photos : Jochen Gerner

Dinan, la Rance et le Port, Image n° 08, série "Mehr Licht !", encre de Chine et lavis sur carte postale, 2010, © Adagp Paris, 2020, crédits photos : Jochen Gerner

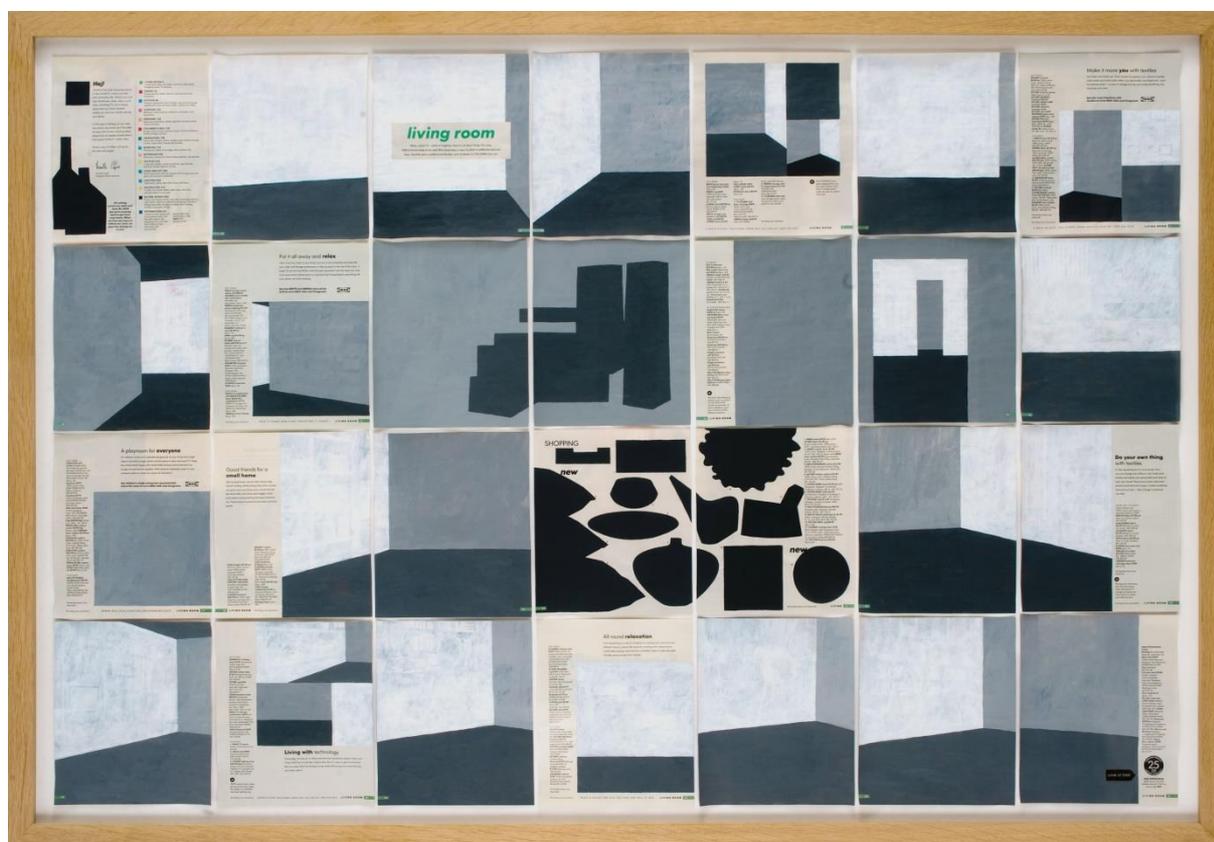
Par cette technique de recouvrement, l'artiste propose une nouvelle image, tout en mettant à jour des éléments de la précédente image. Il recouvre ces images préexistantes à l'encre de chine, à l'acrylique et utilise des couleurs, du noir au blanc en passant par le gris...

L'œuvre

Home n°1 – Living room fait partie d'un ensemble de douze tableaux de même format. Réalisée dans le cadre d'une exposition au Mudam, Musée d'art moderne du Luxembourg, l'œuvre est directement inspirée de l'étude et de l'observation du catalogue Ikea.

L'artiste colle dans un même cadre des pages du catalogue et les recouvre de peinture acrylique., Il redessine ainsi les volumes des espaces et du mobilier. Des formes géométriques et abstraites apparaissent. L'enchaînement des formes grises fait écho aux peintures suprématistes.

Par cette technique de recouvrement, l'artiste transforme l'objet commercial en une image graphique et artistique.

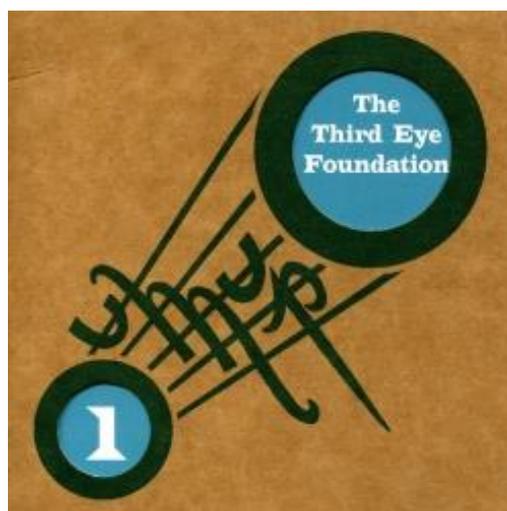
Home n°1 – Living room, 2008, Acrylique sur support imprimé, 100 x 144 cm, CM2016.11.1, Acquisition en 2016. Collection du Fonds d'Art Contemporain – Paris Collections, © Adagp Paris, 2020, crédits photos : Jochen Gerner

Jochen Gerner et la musique

Jochen Gerner a réalisé deux pochettes de disque dont celui de La Féline, sorti par la collection Paris-Tokyo Single Club. Cet éditeur entend créer des passerelles entre les artistes des deux pays : des groupes (un par face) et des illustrateurs (un recto, un verso). A raison d'un 45 tour par trimestre, cette collection de disques vinyles vise à associer des artistes français et japonais dont l'univers musical et l'esthétique présentent des correspondances.

La Féline – Agnés Gayraud, Triomphe, Diamandet Cheval Blanc, Jochen Gerner © Paris-Tokyo Single Club, Adagp Paris, 2020, crédits photos : Jochen Gerner

OuMoPo 1 : Third Eye Foundation & J. Gerner

Avec des jeux de superposition de traits, de signes, Jochen Gerner essaie de retranscrire le message de la chanson *diamant*. Le dessin de format carré qui se glisse dans la pochette est visible en partie à travers le cercle découpé de la pochette. Imprimer en risographie³, cette technique d'impression se fait en deux couches couleurs.

Avec le label *Ici d'Ailleurs* et l'éditeur *l'Association*, Jochen Gerner collabore avec le musicien anglais The Third Eye Foundation dans le cadre du projet de l'OuBaPo (L'Ouvroir de bande dessinée potentielle) directement inspiré de l'OuLiPo⁴ de Queneau : le principe est de créer une bande dessinée inédite de 16 pages régies par les contraintes dictées par Ici d'Ailleurs pour la partie musicale.

Si dans son quotidien Jochen Gerner écoute beaucoup la radio lorsqu'il dessine, il n'en est pas moins amateur de musique et du support vinyle, autant pour des raisons esthétiques que musicales. Plusieurs graphistes et pochettes l'ont marqué dont celle de Sonic Youth. Il reste fasciné par leurs pochettes avec des trames presque abstrait.

³ La risographie est la technique ou le procédé permettant d'imprimer avec un duplicopieur ou risograph.e, Parfois abrégé en copieur ou riso, il s'agit d'un duplicateur automatique de documents permettant de réaliser des copies multiples d'un original papier, comme un photocopieur, afin de reproduire des documents. La technologie employée est cependant différente utilisant le procédé d'impression offset souple, à froid. Le duplicopieur est optimisé pour la duplication massive de documents à faible coût afin de répondre à des besoins de production à cheval entre ceux de la reprographie et de l'imprimerie. L'intérêt principal est de pouvoir imprimer en une couleur des affiches, tracts au même coût qu'avec de l'encre noire

L'artiste Josef Albers, un des initiateurs de l'art optique et enseignant au Bauhaus a également réalisé une pochette de vinyle intitulée « Persuasive Percussion », qui reflète l'idée de la note, de la percussion et de la tonalité.

Cet artiste est aussi intéressé par le décalage entre la musique et l'illustration comme pour le groupe de métal Helmet qui ont repris des photographies anciennes, folkloriques, en noir et blanc ou en couleur.

Le choix de la Médiathèque musicale de Paris

Dans cette œuvre, Jochen Gerner fait d'un objet commercial, une œuvre d'art. Cette démarche s'apparente à celle de la création des pochettes de disque. Il s'agit tout d'abord d'un objet commercial (un support visuel pour vendre un objet) qui est finalement devenu une œuvre en soit, faisant parfois appel comme le présente l'exposition « Quand la musique se dessine » à des artistes et illustrateurs de renom.

Alex Steinweis (1917 - 2011), jeune graphiste, qui, à seulement 22 ans, est engagé par la firme Columbia en tant que directeur de la publicité. Il comprend que la pochette du disque en elle-même est l'objet publicitaire par excellence : associer un visuel à un produit culturel, comme pour une affiche de film ou une publicité urbaine pour Coca-Cola. D'abord réticente aux vues des coûts de productions bien plus importants que ceux initialement dédiés à « l'emballage » du produit, la compagnie américaine accepte la proposition du graphiste. Et le succès est phénoménal. L'un des premiers disques sur lequel est « testé » cette invention est la *Symphonie héroïque* de Beethoven (dirigée par Bruno Walter) déjà sortie mais avec un packaging ordinaire. Ses ventes augmentent de ...895% !

Columbia incite évidemment le jeune homme à renouveler l'expérience, puis à systématiser le principe. La pochette de disque illustrée est née.

Bibliographie

Lien dessin et création de pochettes de disques :

Alex Steinweiss. The inventor of the modern album cover, Taschen, 2009

Où voir les dessins de l'artiste?

Petite sélection des albums et livres les plus récents

livres d'images et bandes dessinées

Branchages, réédition, carnet de dessins téléphoniques (2002-2008), l'Association, 2020.

Atelier, carnet de dessins téléphoniques (2008-2019), l'Association, 2020.

Repères 2, 2000 nouveaux dessins pour comprendre le monde, éditions Casterman - Le 1, 2020.

Dessin, collection One shot, éditions 476, 2019.

Minimum, collection One shot, éditions 476, 2019.

Stockholm, collection Portraits de villes, éditions be-pôles, 2018.

Repères, 2000 dessins pour comprendre le monde, éditions Casterman - Le 1, 2017.

RG, (coauteur : Emmanuel Rabu), l'Association, 2016.

Le Minimalisme, (scénario : Christian Rosset), La Petite Bédéthèque des Savoirs, Le Lombard, 2016.

Jochen Gerner, (Christophe Gallois - Tom McCarthy), B42, 2015.

Panorama du froid, l'Association, 2013.

Flipochrome, poster, Lendroit éditions, 2011.

Abstraction (1941-1968), l'Association, 2011.

éditions jeunesse

Color me, Semiose éditions, 2018.

C'est mathématique !, (texte : Carina Louart, Florence Pinaud), éditions Actes Sud junior, 2014.

Machin-truc, Les Fourmis rouges, 2013.

Coloriage !, éditions Milan jeunesse, 2006, 2012.

Picto-picoti-paysage, (papier peint), The Mark on the Wall, 2012.

Atchoum !, collection Tête de lard, éditions Thierry Magnier, 2005.

www.esperenoel, (texte : Olivier Douzou), éditions du Rouergue, 1999.

Harry Staute, éditions du Rouergue, 1999.

ouvrages collectifs

Lieux infinis, Encore Heureux architectes, éditions B42, 2018.

Dialogue de dessins, (avec Guillaume Chauchat), éditions Central Vapeur, 2017.

Maudite !, (coord. Vincent Vanoli), l'Association, 2016.

L'art mot à mot, éditions Palette, 2015.

Cut, 1985-2015, une courte histoire du cinéma, Mon Oeil !, 2015.

La France qui gueule, (auteur : Manon Paulic), Milan et demi, 2015.

Art et BD, (auteur : Christophe Quillien), éditions Palette, 2015.

Oubapo - Oupus 6, l'Association, 2015.

Le Journal directeur, OuBaPo, l'Association, 2014.

Les archives du rêve, Werner Spies, Musées d'Orsay et de l'Orangerie - Hazan, 2014.

Alpha beta carta, des mots dans les cartes, Oucarpo, éditions Parc culturel de Rentilly, 2014.

La Galerie des Illustres, éditions Dupuis, 2013.

Mappamundi, art et cartographie, éditions Parenthèses, 2013.
Questions d'artistes, Collège des Bernardins, 2013.
Mon Lapin, n°3, l'Association, 2013.

revues

Lapin

Livraison

R de Réel

Fusée

Spoutnik

Jimmy Draht

Dada

Éprouvette

Rouge Gorge

9° Art

Journal d'anticipation #2

Le Monde diplomatique

Internet :

À regarder :

<https://www.arte.tv/fr/videos/074719-007-A/jochen-gerner/>

<https://www.centrepompidou.fr/cpv/ressource/cR8Kpqq/rBoGkEq>

<https://www.youtube.com/watch?v=xP9C6u7vOïY>

À écouter :

<https://www.franceinter.fr/emissions/remede-a-la-melancolie/remede-a-la-melancolie-03-juin-2018>