

Marie LOSIER,
*Simon, Camille,
Victor et Jeanne*

Une œuvre à l'école

Dossier pédagogique

L'artiste

Marie Losier

Née en France en 1972

Vit et travaille à Paris

Marie Losier est une artiste dont la pratique est multiple, allant de la vidéo au dessin. Formée directement dans le milieu underground new-yorkais, ses œuvres s'inscrivent dans un univers fantaisiste et burlesque.

A la suite de ses études de littérature à l'Université de Nanterre (DEA, Diplôme d'Études Approfondies en littérature et poésie américaine), Marie Losier déménage aux Etats-Unis et devient diplômée des Beaux Arts de New York (MFA). Elle réalise par la suite de nombreux courts-métrages et portraits avant-gardistes, intimes, poétiques et ludiques de cinéastes, musicien.nes et compositeur.ices tel.les que Alan Vega, les frères Kuchar, Peaches, Guy Maddin, Richard Foreman, Tony Conrad et Jackie Raynal. Dans ses films et portraits, l'artiste met en scène tant ses idoles que ses ami.es, acteur.ices, chanteur.euses et artistes.

Régulièrement présentés dans de prestigieux festivals (Berlin, Rotterdam, New York, Danemark etc.) ses films sont projetés à la Tate Modern (Londres), au MoMA (NYC), au Centre Pompidou, ou encore à la Cinémathèque Française (Paris) et au Whitney Museum (NYC).

L'étrange et le théâtral se côtoient dans son univers coloré.

Eat My Make-up! film 6', 2005

*Elise et Leo au grand galop!, 2023
aquarelle et crayon sur papier aquarelle et
collage
97 x 120 cm*

L'œuvre

Marie LOSIER

Simon, Camille, Victor et Jeanne

2019

Monotype à l'huile sur papier de riz

63 x 97 cm

Acquisition 2020

Simon, Camille, Victor et Jeanne, est un monotype à l'huile sur papier de riz. L'œuvre s'inscrit dans une série de monotypes où l'artiste dessine les portraits de personnes chères à son cœur. Elle réalise ici le portrait de quatre de ses ami.es, Simon, Camille, Victor et Jeanne, tel.le.s qu'elle les voit. Cette œuvre est un hommage à l'amitié. Cette peinture de quatre amis est comme un portrait de famille. Marie Losier représente ici sa famille de cœur, ses ami.es français.es et artistes.

La technique du monotype est une pratique complexe: l'image finale est inversée par rapport à celle que l'artiste dessine, et l'artiste ne voit pas ce qu'il trace, ce qui conduit parfois à des erreurs. Le monotype est une technique de l'instantané qui rend le résultat unique.

Marie Losier apprend la technique du monotype pendant sa formation à New York. Cette pratique lui permet d'affirmer à la fois une fragilité du geste et une précision des traits.

Une série de portraits, sa fratrie

C'est lors de sa première exposition personnelle « **Eat my Makeup !** », à la galerie Anne Barrault, que Marie Losier présente ses monotypes. Marie Losier construit son univers artistique en conviant ses amis, sa famille et ses idoles dans un tourbillon de joie et d'imagination.

Pour ses monotypes, Marie Losier s'inspire de ses amis, figures new-yorkaises du cinéma underground et expérimental. Ses années passées à New-York lui ont permis de se constituer une fratrie, source d'inspiration. Tous sont des compagnons de fortune et d'infortune, des amis fidèles et créateurs d'un art sans cesse en mouvance et en réflexion. Ses amis et rencontres sont alors les modèles de grands portraits que l'artiste réalise à l'encre à huile noire sur des feuilles de papier de riz.

D'un quotidien parfois excentrique ressort ici une certaine gravité. Marie Losier procède de la même façon pour ses films que pour ses monotypes: elle regarde, sonde et capte ses modèles pendant plusieurs minutes, voir heures. La délicatesse et la précision des monotypes renvoient à la façon que Marie Losier a de filmer: directe et précise, proche mais pas intrusive. La fragilité du geste se retrouve aussi dans les regards tournés vers le spectateur.rice, donnant un aspect plus solennel et intime à l'ensemble du travail.

*Exposition "Eat my makeup !", galerie Anne Barrault
11 janvier- 23 février 2020*

Le monotype

Le monotype, en estampe, est un procédé d'impression sans gravure qui produit un tirage unique. Cette technique utilise l'encre typographique, la peinture à l'huile ou encore la gouache et un support non poreux comme du verre, du métal ou du plexiglas. Il existe différentes manières de réaliser des monotypes, qui utilisent les mêmes outils.

Giovanni Benedetto Castiglione, La Création d'Adam (vers 1642), monotype, Art Institute of Chicago.

Edgar Degas, Le Sommeil (1883-1885), monotype, Londres, British Museum

- **La plaque**

Toute plaque lisse non poreuse, comme du métal (cuivre, zinc), verre, plexiglas ou autres verres synthétiques, bois, plaque de gélatine.

- **Le médium**

Le monotype se fait surtout avec des encres taille-douce. La taille douce correspond aux techniques traditionnelles de gravure sur métal. Ce sont des encres à huile, qu'on appelle "grasses", c'est-à-dire non liquides. De la peinture (acrylique ou gouache) ou bien des pastels à l'huile peuvent aussi être utilisés.

- **Des outils durs** et pouvant laisser des traces intéressantes comme des brosses, des baguettes, des pinceaux...

- **Les rouleaux de gravure**

Pour étaler l'encre sur la plaque.

- **Le support**

Une toile ou du papier. Il existe différents grammage de papier.

La technique au trait

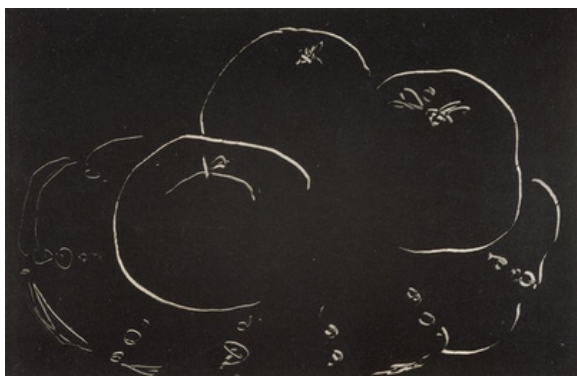
Il existe différentes techniques de monotype. Pour son œuvre *Simon, Camille, Victor et Jeanne, Marie Losier* utilise la technique au trait sur du papier de riz.

Le principe

Il s'agit d'appliquer une couche d'encre à l'aide d'un rouleau de gravure sur une plaque de médium non poreuse (ex : verre, plexiglass) puis d'y déposer son support, par exemple une feuille de papier. Ensuite, il faut dessiner au dos de la feuille avec un outil à pointe plus ou moins émoussée, comme une baguette ou le bout d'un pinceau. La pression qu'exerce l'outil permet à l'encre de se déposer sur les traits tracés. La particularité du monotype au trait est que l'impression se fait sur la face de la feuille qui est posée contre la plaque, et non pas le dos où l'artiste dessine. L'image finale est donc inversée par rapport à celle dessinée.

Le trait obtenu donne un aspect "sali" intéressant et est recherché par certains artistes.

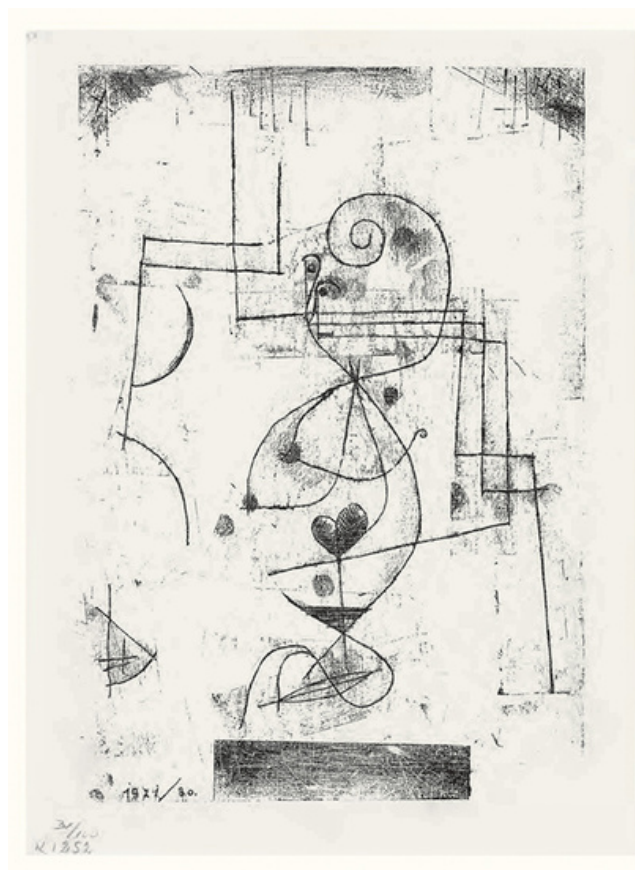
Les artistes et le monotype: de Matisse à Klee en passant par Gauguin

Henri Matisse, *Fruits on a Moroccan Plate*. 1914–15, Monotype

Paul Gauguin, *Two Marquesans*, monotype 1902

Paul Klee. *Queen of Hearts*, monotype, 1921

Le portrait dans l'histoire de l'art

Utilisé à des fins religieuses ou politiques, le portrait est présent dans l'histoire de l'art depuis l'antiquité.

On assimile au portrait toute représentation, fidèle ou non, d'une personne d'après un modèle réel ou imaginaire. Le portrait était d'abord utilisé dans le but de représenter des figures influentes ou religieuses, et n'a cessé d'évoluer jusqu'à pouvoir illustrer aujourd'hui le plus commun des mortels.

Le portrait suit un chemin tortueux dans l'histoire de l'art. Il est le reflet exact de l'expression de la société et de son évolution. Les éléments centraux du portrait sont le visage et son expression. À travers leurs œuvres, les artistes mettent en évidence la personnalité ou encore l'état d'âme de leurs modèles.

Oeuvre de Léonard De Vinci

Oeuvre de Sandro Botticelli

Oeuvre de Michelangelo

Oeuvre d'Andy Warhol

Oeuvre de Francis Bacon

Oeuvre d'Alex Katz

Oeuvre de Chuck Close

Deux œuvres dans la collection !

Le Fonds d'art contemporain a dans sa collection deux œuvres de Marie Losier. En plus du monotype *Simon, Camille, Victor et Jeanne*, la collection a acquis la même année, en 2020, le court métrage *Flying Saucy!*

Marie LOSIER

Flying Saucy!

2006

Nouveaux médias,

Vidéo

Format 16 mm, couleur, son

durée: 11'

Acquisition 2020

Dans *Flying Saucy!*, court-métrage de 2006 filmé avec une caméra Bolex, l'artiste laisse jaillir son univers excentrique et tente de faire survivre sa croyance en une forme de folie douce, en hommage à des figures telles que Georges Méliès ou Jonas Mekas.

SYNOPSIS

Une casserole géante tombe du ciel. Vingt êtres débarquent sur terre, sortant de la casserole remplie de 120 kilos de spaghetti. Une bataille pour la sauce et la survie s'ensuit.

Idées d'ateliers

Exemples d'ateliers à réaliser avec les élèves

Ces deux ateliers ont été réalisés avec les élèves de l'école élémentaire des Pyrénées dans le cadre du programme *Une œuvre à l'école 2022-2023*. Les deux activités tournent autour des thématiques suivantes en rapport avec le travail de Marie Losier: l'amitié et la représentation.

La fabrication de papier

Le premier atelier consiste à fabriquer du papier recyclé, support aussi atypique que le papier de riz. Cette première activité permet aux élèves d'utiliser divers outils tels qu'un tamis ou rouleau à pâtisserie afin de réaliser leur propre papier. Cette activité apporte aux enfants des notions d'écologie avec la récupération de papiers utilisés, de boîtes d'œufs, de divers supports à transformer ainsi que la notion du travail de groupe. Cet atelier peut se faire en autonomie pour les plus grands.

L'atelier des portraits

Le deuxième atelier invite les élèves, par deux, à réaliser le portrait de son ou sa camarade. Cet atelier peut être agrémenté de diverses contraintes selon les classes : l'utilisation du noir peut être interdite ou au contraire être la seule couleur. L'élève peut aussi dessiner les yeux fermés, travaillant ainsi sa mémoire et sa motricité. La réalisation de ces portraits permet aux élèves de regarder attentivement, de travailler les notions de couleur, de lumière et de perception.

Atelier monotype

Cet atelier initie les élèves à la technique du monotype. En l'absence de plaque, de rouleau ou d'encre grasse, il peut se faire à la peinture sur du papier transparent.

Technique au trait: il faut d'abord étaler la peinture en couche fine sur le papier transparent, puis poser une feuille dessus et dessiner au dos avec des outils durs (crayons de couleur, bouts de pinceaux, etc.).

Technique par soustraction: le dessin est effectué directement sur la couche de peinture, en enlevant la matière avec un coton-tige ou une baguette. Puis une feuille blanche est posée dessus. En frottant avec la paume de la main sur le dos de la feuille, le dessin vient s'imprimer sur celle-ci.

<https://www.youtube.com/watch?v=iDvyKN9o3mI>

Pour aller plus loin

Site web de la galerie Anne Barrault :

<https://galerieannebarrault.com/artiste/marie-losier/>

Article UNE ŒUVRE À L'ÉCOLE sur les ateliers déjà réalisés en école élémentaire

"Une œuvre d'amitié" :

https://fondsartcontemporain.paris.fr/actualites/cultures-et-identites-hommage-a-paris-a-l-ecole-des-trois-bornes__13416

Interview de Marie Losier par le Fonds d'art contemporain :

https://fondsartcontemporain.paris.fr/ressources/interview-de-marie-losier__3145