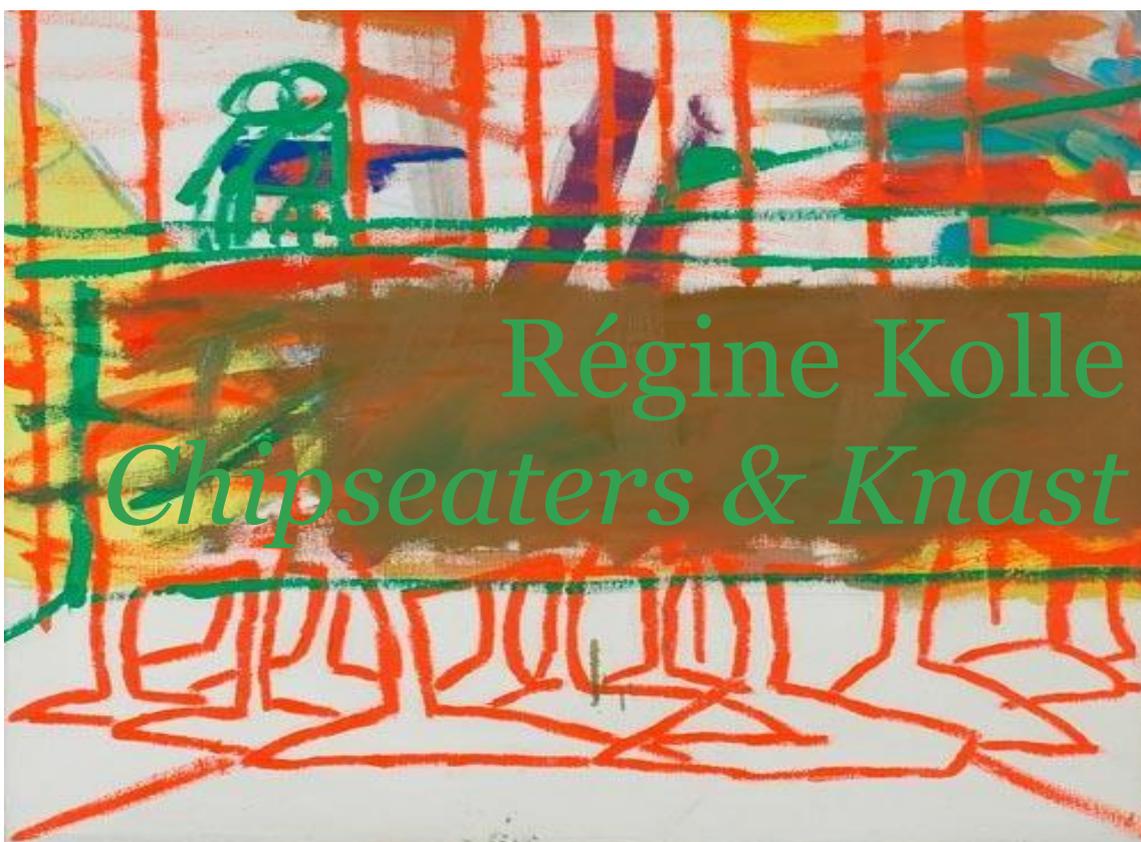

FONDS
d'ART
CONTEMPORAIN
– PARIS
COLLECTIONS

Régine Kolle
Chipseaters & Knast

Une œuvre à l'école
Dossier pédagogique

L'artiste

Instagram : @reginekolle¹

Regine Kolle est née en 1967 à Cologne. Elle vit et travaille entre Paris, Kiel et Angers, où elle enseigne à l'École supérieure d'art et de design. Diplômée de l'École supérieure des beaux-arts de Nîmes en 1993, elle a également été pensionnaire de la Villa Médicis en 2000-2001.

Réalisatrice de vidéos et de films d'animation, elle est aussi peintre et créatrice de fresques. Son travail puise dans l'imagerie contemporaine des médias : musique, livres, films, publicités, logos... Toutes ces influences deviennent la matière première de ses œuvres, où chaque titre invite à entrer dans une histoire. Regine Kolle peint des scènes du quotidien tout en s'inspirant de différents styles artistiques, de l'abstraction à l'expressionnisme², en passant par la "bad painting"³, le graffiti, les mangas et la bande dessinée. Son univers visuel évolue comme un roman en train de s'écrire, où chaque image raconte une nouvelle facette du monde qui l'entoure.

---

¹ Source photo ; Instagram officiel de l'artiste: <https://www.instagram.com/reginekolle/>

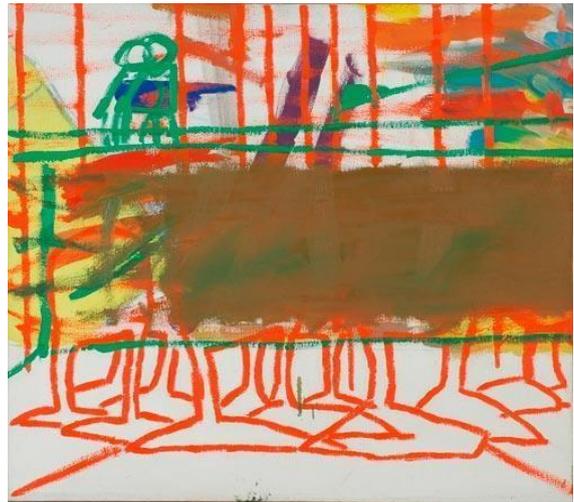
² L'expressionnisme est la projection d'une subjectivité qui tend à déformer la réalité pour inspirer au spectateur une réaction émotionnelle. Les représentations sont souvent fondées sur des visions angoissantes, déformant et stylisant la réalité pour atteindre la plus grande intensité expressive.

³ Le bad painting est un style artistique apparu à New York en 1978, empruntant à l'art urbain (graffitis, pochoirs, affiches...) en réaction à l'art des années 1970, considéré comme intellectuel et conventionnel (art minimal, art conceptuel).

Les œuvres

Chipseaters, 1996, Huile sur toile, 59,5 x 71,5 x 4,2 cm,
© Adagp, Paris, crédit photographique Julien Vidal,

Knast, 1996, Huile sur toile, 61,5 x 66,5 x 4,2 cm, © Adagp,
Paris, crédit photographique Julien Vidal,

Les peintures *Knast* et *Chipseaters* ont été réalisées le même jour, sur un même morceau de toile. Pour les créer, Regine Kolle s'est replongée dans les photos de son premier séjour aux États-Unis. Elle a commencé par dessiner dans un carnet, un « stockbook », à partir de ses souvenirs, avant de transformer ses croquis en peintures.

En allemand familier, *Knast* signifie “prison”, et l’expression *Knastbrüder* se traduit par “frères de taule”. Quant à *Chipseaters*, cette peinture évoque un moment clé de son adolescence redécouvert en retrouvant d’anciennes photos. Lors de son voyage aux États-Unis, elle a reçu comme cadeau pour ses 13 ans, un tee-shirt de baseball sur lequel était inscrit : *Everything boys can do, girls can do better* – “Tout ce que les garçons peuvent faire, les filles peuvent le faire mieux.” Une phrase qui, comme ses souvenirs, influence son travail artistique.

Du quotidien à la culture populaire

Regine Kolle puise son inspiration dans son quotidien : un moment entre ami.es, une scène dans un bar où les client.es suivent un match. Ses œuvres capturent ces instants de vie qui peuvent être à la fois des scènes intimes et universelles. Originaire d'Allemagne, elle s'y rend régulièrement et assiste aux matchs de football de l'équipe de Kiel, une ville du nord du pays. Dans sa série *Turf* ⁴ elle peint à partir des photos prises lors de ces moments vécus. Ce qui l'intéresse avant tout, c'est de retranscrire les effets de la lumière, les contrastes et les jeux d'ombres, donnant ainsi une atmosphère à la fois réaliste et vibrante.

Bei Torge, 2019, Huile sur toile, 114 x 146 cm
©, Adagp, Paris, crédit photographique Galerie Gilles Drouaul

Girls on the Turf, 2019, Huile sur toile, 195 x 130 cm

Regine Kolle s'avère sensible aux univers de certains polars, des films d'action et d'horreur, mais surtout par tout ce qui crée un décalage. Cet attrait se retrouve dans ses œuvres, notamment dans la peinture *Betty Draper*, *The Betrayal*.

Cette œuvre s'inspire de la série américaine *Mad Men*, qui plonge les spectateur.ices dans les coulisses d'une agence de publicité des années 1960 et 1970 aux États-Unis. À travers ses personnages et ses intrigues, la série met en lumière les bouleversements sociaux et moraux de l'époque. Son esthétique soignée et son style visuel marquant ont particulièrement attiré l'artiste.

---

⁴ *Turf* est un terme anglais que l'artiste comprend comme la pelouse des stades, d'après l'interview de l'artiste dans le cadre de son exposition à l'Ecole et espace d'art Camille Lambert

Regine Kolle s'est approprié une image tirée de la série pour représenter Betty Draper, l'épouse du protagoniste, lors d'une séance chez son psychothérapeute. Par cette peinture, elle capture un moment de tension et d'introspection.

⁵Série *Mad Men* : Scène où Betty Draper allongée sur un canapé raconte les détails de sa vie à un thérapeute assis derrière elle.

Betty Draper, *The Betrayal*, 2018, Huile sur toile, 150 x 300 cm, collection du Mac /Val © Adagp, Paris 2023 Photo © Regine Kolle

Cette référence à la culture populaire se retrouve dans l'utilisation de l'anglais dans les titres de ces œuvres.

Entre figuration et abstraction

L'univers pictural de Regine Kolle est vibrant, joyeux et éclatant de couleurs. Ses œuvres fourmillent de personnages, par foule, qui semblent flotter entre deux âges, ni tout à fait enfants, ni tout à fait adultes.

Leurs silhouettes, tantôt trapues, tantôt élancées, sont simplifiées et tracées d'un trait épais et

---

⁵ Source photo : <https://www.mv-voice.com/blogs/2015/05/03/behind-closed-doors-what-therapy-actually-looks-like/>

affirmé. Leurs visages, à peine esquissés, révèlent des expressions brutes, presque inachevées, présentent des similitudes avec le dessin d'animation, l'illustration, la bande dessinée et le manga. Ce style spontané et dynamique donne à ses peintures une énergie unique, à mi-chemin entre la narration et l'abstraction.

Regine Kolle, "To be or not", 2005, huile sur toile, 97 x 130 cm. Courtesy, MAM galerie, © Regine Kolle.

Coffeecops 2, 2019, Huile sur toile 90 x 130 cm, © Adagp, Paris, crédit photographique

Dans beaucoup de ses toiles, deux ou trois couleurs dominent, créant des confrontations chromatiques saisissantes à l'intérieur du tableau et au sein d'une même série. « Ça n'est pas toujours harmonieux, ça agace, ça agresse » explique l'artiste.

Ses peintures se distinguent aussi par un cadrage serré, plaçant les personnages en frontal, à la manière d'une photographie ou d'un plan de cinéma. Regine Kolle précise que ce cadrage, associé à la netteté du trait, instaure une certaine distance, évoquant le logo ou le symbole simplifié. Cette approche renforce l'impact graphique de ses œuvres, jouant sur l'immédiateté et la force des images.

Palmtree One, 2012, Huile sur toile, 70 x 45 cm © Adagp, Paris, crédit photographique Galerie Gilles Drouault.

Le cadrage chez Regine Kolle peut être volontairement tronqué, amputé ou, au contraire, envahir tout l'espace, avec des motifs qui s'étalent sur la totalité du format. Ses peintures se caractérisent par de grands aplats de couleurs et une matière épaisse.

Dans la composition de ses œuvres, elle utilise des couleurs denses et pâteuses, posées avec des gestes expressifs. Parfois, elle y ajoute des lignes brossées, réduites mais soulignées, qui semblent flotter et rappellent les dessins vectoriels. C'est ainsi qu'est né *Kai-Y*, personnage central de la série *I'm so green*.

Vêtu d'un pagne, mal rasé, censé incarner une certaine virilité, *Kai-Y* est devenu le héros d'une série d'œuvres. D'abord créé en peinture, il a ensuite pris vie dans des films d'animation réalisés par l'artiste. Chaque épisode le met en scène dans des gestes simples du quotidien : prendre une douche, boire un café, repasser une chemise...

Girllz, 2019, Huile sur toile, 50 x 40 cm © Adagp, Paris, crédit photographique, Galerie Gilles Drouault

Kay-Y#1-5 (film still), 2002-2004, Animation, Vidéo, Musique : Lucas Gillet, Voix : Robin Hjelte, 11 min 20 sec,
© Adagp, Paris, crédit photographique Régine Kolle

Sheik Yerbouti in Mount Rushmore, 2010, Huile sur toile, 40 x 60 cm,
© Adagp, Paris, crédit photographique Galerie Gilles Drouault

Dialogues thématiques avec la collection

Julien Beneyton, *La discrète*, 2000, acrylique sur bois, 160 x 142 cm, © ADAGP, Paris, 2020

Regine Kolle partage avec Julien Beneyton une approche artistique centrée sur la captation du quotidien et de la réactivation de la mémoire. Tous les deux s'intéressent aux scènes de vie, aux souvenirs et aux éléments issus de la culture populaire transposés dans leurs œuvres en mêlant réalisme et subjectivité.

Regine Kolle puise dans son vécu personnel et dans l'imagerie médiatique pour recomposer des scènes imprégnées d'un regard à la fois nostalgique et contemporain. Dans *Bei Torge* et *Girls on the Turf*, elle explore l'univers du football, capturant les jeux d'ombres et de lumière dans des scènes immersives qui traduisent une atmosphère à la fois intime et collective.

De son côté, Julien Beneyton adopte une démarche proche du reportage pictural, construisant ses œuvres à partir de nombreuses photographies prises lors de ses rencontres et voyages. Il accorde une importance particulière aux détails du quotidien, par son réalisme minutieux et son souci documentaire.

On peut remarquer que le rapport aux images dans les œuvres de ces deux artistes est également distinct. Kolle transforme ses photographies en une peinture vivante et stylisée tandis que Beneyton s'appuie sur une accumulation de clichés pour recréer des instants de vie d'une manière hyperréaliste.

Benjamin SWAIM, *Le Parc Montsouris (3)*, 2017, Peinture, Huile sur toile, 130 x 162 x 2,5 cm,
© Adagp, Paris, Crédit photographique : Hélène Mauri

Regine Kolle et Benjamin Swaim d evoloppent chacun.e une approche picturale singulière qui explore les scènes ordinaires et qui d evoloppe une certaine tension entre le réel et l'imaginaire.

Benjamin Swaim, s'inscrit dans une tradition plus néo-expressionniste⁶. Son  uvre *Le Parc Montsouris (3)* reflète une approche picturale où l'intensité des couleurs et des contrastes intensifient la scène. Comme Kolle, il s'inspire du quotidien – en l'occurrence des moments pass es avec ses enfants – mais son traitement du sujet introduit une étrangeté. Là où Kolle joue sur une recomposition esthétique colorée nourrie par divers médias : musiques, livres, films, publicités, logos...Swaim tend vers une figuration onirique et inquiétante, où l'apparente douceur du moment est contrebalancée par une ambiance troublante.

Si Kolle privilégie une vision lumineuse et vivante du réel, teintée d'humour et de références populaires, Swaim plonge ses sujets dans un univers oscillant entre familiarité et menace. Chacun.e, à sa façon, questionne la manière dont la peinture peut traduire des instants de vie, entre témoignage et réinterprétation subjective.

---

⁶ Le néo-expressionnisme s'est d evolopp e en réaction à l'art conceptuel et à l'art minimal des années 1970. Les néo-expressionnistes sont revenus à la représentation d'objets reconnaissables, tels que le corps humain (bien que parfois de manière abstraite), d'une manière brute et violemment émotionnelle, utilisant souvent des couleurs vives

Pour aller plus loin

Dossier de presse, Exposition Tuf, École et Espace d'art Camille Lambert, 2020:

[Dossier de presse - Regine Kolle "Turf" \(calameo.com\)](https://calameo.com/press-dossier-regine-kolle-turf)

Naissance de l'abstraction en vidéo - Voulez-vous un dessin ? | Centre Pompidou :

<https://www.youtube.com/watch?v=bl6vKNHoYkE>

Exemples d'autres œuvres de l'artiste :

<https://www.maxhetzler.com/exhibitions/regine-kolle-im-so-green-paintings-and-film-animation-2005>

Interview de l'artiste :

<https://www.dailymotion.com/video/x7qu2tj>

<https://www.paris-art.com/regine-kolle-2/>

Instagram officiel de l'artiste :

https://www.instagram.com/reginekolle?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNIZDc0MzlxNw==