

La collection " Derrière la vitre "



La collection

"Derrière la vitre" est une collection de livres d'artistes, définie par son point de vue et son format. Le point de vue est celui du déplacement du regard, d'une mise en perspective spatiale ou temporelle, littérale ou figurée. Oser voir, empoigner la perception par la vertu combinée du langage, des images et des sons ; s'obliger à épuiser le sens d'un moment, d'un geste, d'une attitude, d'un parcours, d'un choix ; tenter d'en situer le contexte et d'en restituer l'essence. Le format Leporello associe texte et image, en un tout continu. Chaque ouvrage comprend un CD ou DVD.

Ce projet est né lorsqu'Anne Tayeb et Benoit Spinga ont présenté à Jean-Pierre Huguet, au printemps 2007, un texte poétique conçu au fil de plusieurs années d'un trajet en train toujours identique, dont le peintre Boras Kotton avait traduit les mouvances d'horizons et de lumières dans deux polyptyques à l'huile sur bois et dans un ensemble de dessins à l'encre de Chine. Lors de cette première rencontre avec Jean-Pierre Huguet, mises au sol côte à côte en un tout continu, les pages du récit se sont prêtées à la lecture successive des moments qu'elles contenaient. La nécessité de ne pas laisser se figer le mouvement, de préserver le défilement du paysage et les suggestions des saisons, a conduit à rechercher un nouveau mode de lecture : suggéré par le titre Derrière la vitre, le regard du lecteur devait pouvoir choisir l'étendue entière du souvenir ou bien le seul cadre de la fenêtre, déplacement du regard et déplacement dans le paysage – géographique et mental. Ce premier ouvrage a donné son nom à la collection Derrière la vitre ; son format dit "leporcello" autorise une double lecture : en image page par page ou en bande continue déployée.

Les artistes auteurs des ouvrages de la collection acceptent d'en embrasser les principes fondateurs :

- un format conjuguant de façon simultanée cadrage et défilement, et abritant une œuvre originale conçue en un format déployé de 4,30 m qui s'accommode ou tire parti de la contrainte de la pliure,
- un territoire d'expérimentation, et non de représentation d'œuvres pré-existantes,
- l'association du texte et de l'image, l'œuvre écrite étant le fait de l'artiste ou de l'auteur à l'origine du projet,
- la combinaison à une forme d'expression sonore et/ou visuelle, elle-même originale, sur support CD ou DVD : création sonore (n°1 Derrière la vitre, n°7 Child's play ou n°11 La femme au rivage), moments passés avec l'artiste en différents temps et lieux (n°8 La forme qui parle, n°4 Le paradis des mutants, n°5 El paraiso de los mutantes, n°16 Les insomnies du hibou), captation du geste en train de se faire (n°2 PI(T)RE, n°3 Lanuitousleschatsontgris, n°9 Après l'orage), enregistrement de textes poétiques (n°6 Olivier Hartemann - Leyn Leynse, n°10 Manuscrit - Les mains du vieux maître), improvisation musicale (n°12 Un bel éclair qui durerait)...

La collection s'est arrêtée en 2016 avec le N°16, Les insomnies du hibou, d'Anne de Stael & Boras Kotton.

N°1 Derrière la vitre

Boras Kotton

Format : 19,5 x 13,5 cm leporello (390 cm déplié)

CD audio : construction sonore d'Aliocha Renaudin avec les voix de Françoise Coupat, Charlotte Duran, Read Gahmi, Aliocha Renaudin, Camille Ronge, Livia Spinga, Benoit Spinga, Yvonne Tayeb, Anne Tayeb, Benjamin Villemagne.

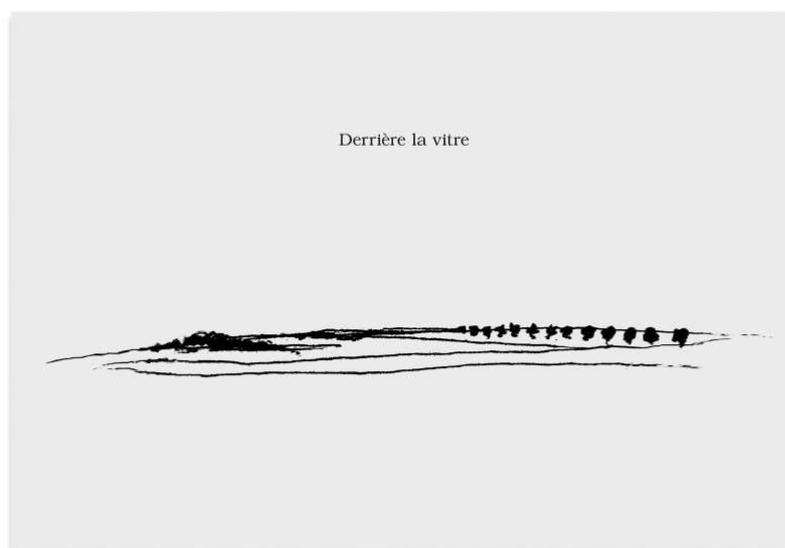
ISBN 978-2-35575-060-1

Texte poétique conçu au fil de plusieurs années d'un trajet en train toujours identique, dont le peintre Boras Kotton traduit les mouvances d'horizons et de lumières dans un ensemble de dessins à l'encre de chine.

Boras Kotton regarde à travers le rectangle de la vitre ce qu'il ne sait pas encore qu'il va peindre, un paysage mouvant, étiré sur des centaines de km, observé à un rythme hebdomadaire, au petit matin : bribe par bribe, le trajet s'inscrit à 300 km/h dans une couche de sa mémoire. De mai 1992 à avril 1998, il inscrit sur son carnet des lignes d'horizons, des poèmes, des indications de teintes et de lumières... De 1999 à 2002, il se remémore ce voyage, toujours identique (dans son trajet), toujours différent (dans ses lumières), à travers deux polyptyques à l'huile sur bois présentés chez ackenbush en juin 2007.

Avec ces polyptyques, les dessins originaux et la construction sonore d'Aliocha Fano, les textes, bribes de paysage à des instants du trajet, à des moments de l'année, forment une tentative de restitution d'un paysage en mouvement dans ce premier leporello de la collection Derrière la vitre.

Ouvrage présenté le 2 juin 2007 chez ackenbush.



N°2 Pi(t)re Pitr

Exemplaires uniques : 29 œuvres originales authentifiées et signées, fragments de graffs réalisés in situ par Pitr entre mai et oct. 2007

Format : 19,5 x 13,5 cm leporello (507 cm déplié)

DVD : vidéo réalisée in situ pendant la réalisation du graff

ISBN 978-2-35575-019-9

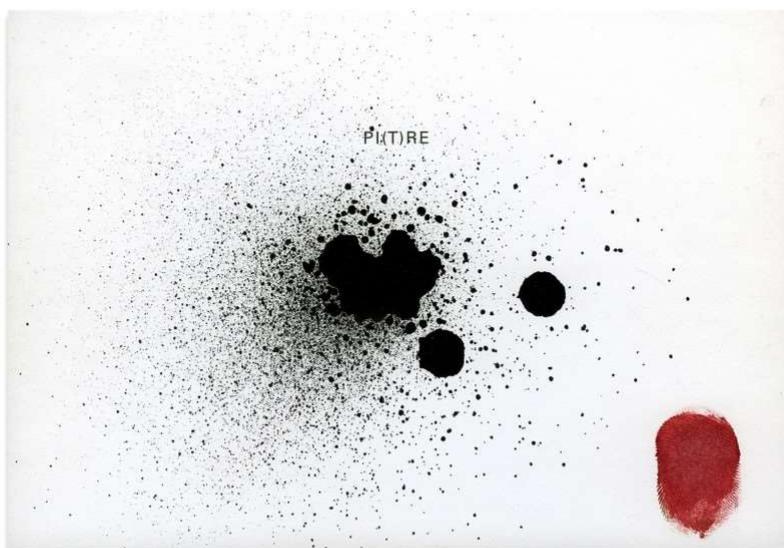
Prélèvement détaché d'un graff entier, le fragment original de cette oeuvre réalisée in situ conserve l'énergie du geste et la trace du moment : débris de feuille sous l'orage, bouts de scotch, silence d'été, poussière, vitalité extrême des couleurs.

Graff perdu dans son entier, que porte peut-être encore le support d'un mur, à l'exception des 4,68 mètres de papier que vous avez entre les mains : mur urbain, bâche de wagon de chemin de fer en attente de destination, paroi de friche industrielle avant destruction.

7 séries réalisées :

- série extincteur : 10 exemplaires
 - série Weiss : 6 exemplaires
 - série train : 7 exemplaires
 - série chrome : 3 exemplaires
 - série unique couleur 3D : 1 exemplaire
 - Flop bleu entrepôt : 1 exemplaire
 - Flop rose entrepôt : 1 exemplaire
- et 1 série hors commerce : série Fassin (3 exemplaires).

Ouvrage présenté le 13 octobre 2007 chez ackenbush.



N°3 Lanuitousleschatsontgris **Jacques Barry / Livori**

Format : 19,5 x 13,5 cm leporello (390 cm déplié)

DVD : vidéo réalisée par Matthieu Mounier au fil du cheminement de l'artiste,

ISBN 978-2-35575-022-9

Long dessin de Jacques Barry réalisé en une séance filmée dans l'atelier du Peintre sur un texte de Livori.

Le dessin original mesure plus de 10 m de longueur et est reproduit dans le format de la collection, travail de simplicité, de rigueur et de juste nécessaire, élégance et humour réunis. En contre-point à ces images, Jacques Barry a choisi un texte de Livori : “Lanuitousleschatsontgris”, sensation nocturne de fuite, légèreté, empreinte disparue aussitôt que saisie dans la lueur intermittente d’une lune qui décide de l’absence ou de la présence de la forme en mouvement.

Ouvrage présenté le 26 janvier 2008 chez ackenbush.



N°4 Le paradis des mutants
N°5 El paraíso de los mutantes
Antonio Andivero

Format : 19,5 x 13,5 cm leporello (390 cm déplié)

DVD : entretien vidéo réalisé par Matthieu Mounier d'après 7 heures d'entretien avec Andivero au printemps 2008.

ISBN 978-2-35575-051-9 français . Traduction Michèle Narvaez-Goldstein.

ISBN 978-2-35575-052-6 espagnol

"Un monde minéral, végétal, animal, sidéral. Un monde fossilisé ou vivant, perceptible ou imperceptible, réel ou fictif. Des modifications sémantiques des apparences visant le choc mental et l'éveil de la luminosité, puis de la passion. Des cités cristallines flottantes, arborescentes. Images d'opacité et de limpidité. Univers atemporel où se mêlent des références au passé, au présent, à l'avenir. Un noeud de moebius ou l'envers et l'endroit ne font qu'une seule réalité figurée."
Egidio Alvaro.

Ouvrage présenté le 24 mai 2008 chez ackenbush.



N°6 Olivier Hartemann - Leyn Leynse Olivier Hartemann / Leyn Leynse

Format : 19,5 x 13,5 cm leporello (390 cm déplié)

CD audio : 6 poèmes inédits de Leyn Leynse traduits par Hélène Rouppe et enregistrés en français et en néerlandais avec les voix de Anne de Staël et Eddy Elsdjik. © 2008, Enregistrement sonore

(fr) : Aliocha Renaudin - (nl) : Erasmix, dj Patrick Robin

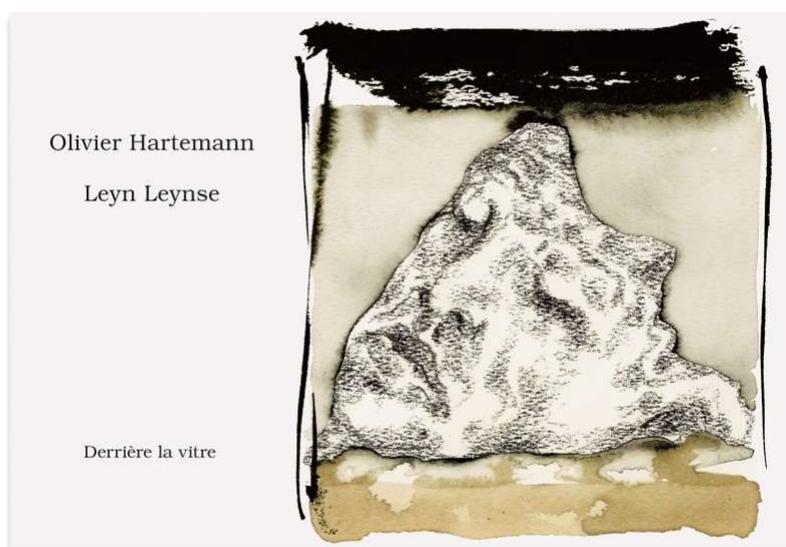
ISBN 978-2-35575-050-2

Peintures d'Olivier Hartemann, d'après les textes du poète hollandais Leyn Leynse.

"Il y a bien des manières d'échouer en peinture. Celle d'Olivier Hartemann est d'être là, attentif et déterminé, debout, à la perpendiculaire du papier couché. Il regarde du dessus, et ce n'est pas tout à fait faire face. L'eau œuvre, tronque les formes et mêle les teintes. Le papier changé au matin, séché, gondolé, crevé par un blanc luisant qui déborde la forme attendue, et c'est tout le travail du temps. Ses déceptions, ses surprises, ses écarts inscrivent dans le papier une tentative, un flux, une force, une trace de ce que provoque la peinture : la grande fatigue, une âpreté, une cale sèche, une ardeur immense et une petite chose. Il n'y a rien à voir, presque rien et tout est là. Le débat d'une oeuvre impatiente et intense, qui s'en tient à des papiers. Dans l'espace très mesuré qu'il s'accorde, un carré, une paire de carrés, une ligne, il libère une grammaire de formes, de fentes, de noeuds, de fronces, qui ont la toute puissance du repli sur le dedans, sur le sombre. Une ombre brûlée écrase presque tout entier le carré clair, le repoussant vers le fond, le réduisant à déborder. Un rouge nez à nez d'un vert léger, et c'est un faux miroir où l'on attendait la réciprocité.

Un et un, et point de double." Sophie Pène.

Ouvrage présenté le 6 décembre 2008 chez [ackenbush](#), avec lecture de poèmes inédits de Leyn Leynse par Anne de Staël et Eddy Elsdjik.



N°7 Child's play **Philippe Lhomme**

Format : 19,5 x 13,5 cm leporello (429 cm déplié)

CD audio : enregistrement du projet musical de Philippe Lhomm, en collaboration avec Yuji Sagae et François Sardi, interprété sur un piano fabriqué par l'artiste pour le concert happening du 12 octobre 2009.

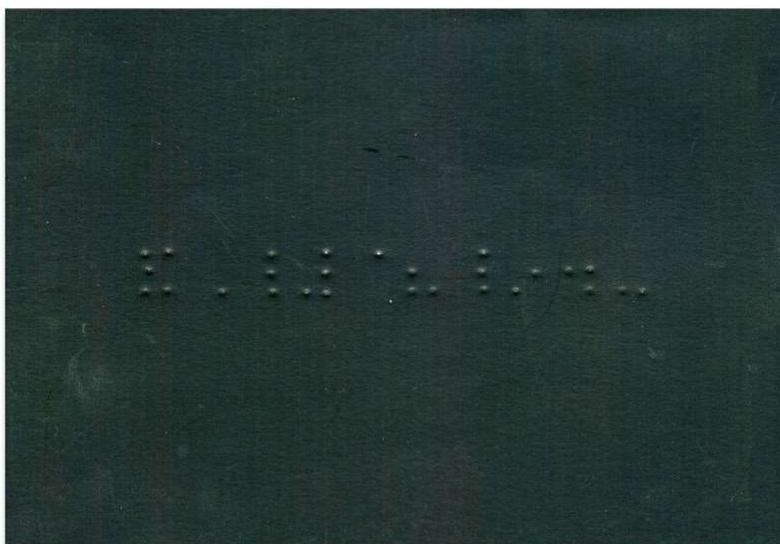
ISBN 978-2-35575-065-6

Texte en braille

Epuisé

Une faible lueur stimule ma rétine gauche. Dans un silence ouaté, quelques électrons libres dansent lentement dans la lumière blafarde de cet espace que je crois être de couleur blanche. Mon enveloppe charnelle est là toute proche de mon cerveau. J'ai raté ma mort... à moins que je ne sois vivant.

Ouvrage présenté le 12 juin 2009 chez ackenbush.



N°8 La forme qui parle **Anne Pétrequin / Bernard Noël**

Format : 19,5 x 13,5 cm leporello (390 cm déplié)

DVD : vidéo de 70 minutes de Matthieu Mounier, de l'atelier de l'artiste à la demeure du poète

ISBN 978-2-35575-094-6

Huitième leporello de la collection Derrière la vitre, dessins et gravures d'Anne Pétrequin, texte de Bernard Noël. Réponse du poète à une proposition de l'artiste qui, par dessins et gravures interposés, noue un dialogue furtif prenant les formes d'un lièvre.

Où l'on pourra voir des sortes de lièvres passer d'un état à un autre de page en page, et lire ce qui arrive à "une forme qui se plie et se déplie" dans le leporello déployé, en un tout continu – La Forme qui parle, le livre. Où l'on pourra découvrir la rencontre entre le poète et l'artiste plasticienne sous l'œil de la caméra du vidéaste – De Lyon à Mauregny, en passant par Malakoff, le film. Où, avant d'écouter la voix du poète, on s'arrêtera avec l'artiste et le vidéaste au marché de Malakoff, en quête d'étiquettes et de paroles. Où l'on arrivera jusqu'à la maison de Bernard Noël, où l'on volera d'un étage à l'autre à l'écoute des propos de l'écrivain – du poète, de l'homme engagé –, qui nous parlera de la Commune de Paris, d'écriture et de littérature, des artistes qu'il aime, de ses collections. Où l'on verra que la journée finit dans les miroirs et avec des cadeaux.

Ouvrage présenté le 5 décembre 2009 chez ackenbush, au cours d'une lecture de Bernard Noël ponctuée à la flûte par Hélène d'Yvoire.



N°9 Après l'orage

Ella & Pitr

Format : 19,5 x 13,5 cm leporello (468 cm déplié)

DVD : vidéo de Laurence Thizy et Hugh Phily

ISBN 978-2-35575-105-9

Prélèvement détaché d'un papier peint, œuvre réalisée par Ella & Pitr sur le Mur du Fond, usine Ste Marthe, avant réinstallation sur une paroi de friche industrielle vouée à la démolition.

"Où courent ces voleurs de tableaux ? Ils quittent les musées, pour toujours. Ils inventent le musée de la rue, ils décadrent, ils fuient les inventaires pour inventer l'anti-musée, ou plus exactement l'a-musée. Ces figures de papier peint rejoignent tout un peuple de gens de peu affrontant courageusement la noirceur du monde, leur balai à bout de bras et leur rêve derrière l'oreille. Ella et Pitr, papier-peintres, sont les parents de cette famille nombreuse, éphémère et modeste. Isaac Newton disait des hommes qu'ils construisent trop de murs et pas assez de ponts. Les géants de papier d'Ella et Pitr font des murs, même les plus lépreux, des ponts entre notre quotidien et le monde des chimères." Michel Arbatz,

Ouvrage présenté le 28 mai 2010 chez ackenbush.



N°11 La femme au rivage

Isabelle Mestre / Jacques Barry

Collection "Derrière la vitre" n°10

Edition courante

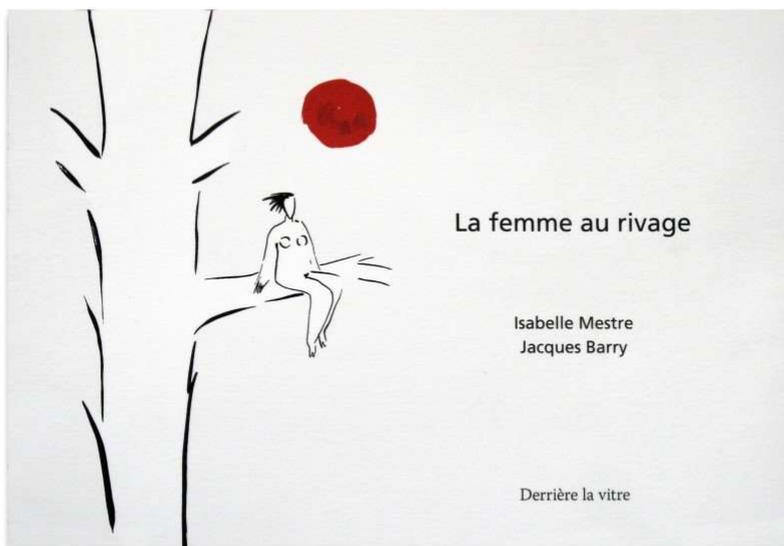
Format : 19,5 x 13,5 cm leporello (429 cm déplié)

CD audio du texte intégral avec les voix de Sabrina Perret et Charlotte Duran – Réalisation sonore Isabelle Mestre et Aliocha Renaudin.

En collaboration avec France Culture, "Atelier Fiction" (diffusion 4ème trimestre 2011).

ISBN 978-2-35575-132-5

C'est l'été. Le matin. La femme là-haut sous l'arbre embrasse la côte d'une solitude souveraine où s'inscrit la géographie des distances désirées. A midi sur la plage endormie, la mère sourit devant la jeune fille qui joue. Après midi le vent se lève, l'orage s'annonce. De la falaise où elle suit son vertige, la fiancée obstinée entend les cris d'une profondeur mauvaise. Quand le soir vient, tout se calme. Sur l'eau des lacs les forêts se penchent. Permanences immobiles. Dans les villes c'est l'heure des lampes. Les enfances se souviennent. Aux orphelins les rues vides ; leurs yeux vers les fenêtres. Sur la grève la femme attend. La rame, le passeur, le rapt, les terres lointaines. La journée fut trop longue. Elle a hâte maintenant.



N°12 Un bel éclair qui durerait

Jacques Mandelbrojt

Format : 19,5 x 13,5 cm leporello (429 cm déplié)

CD audio : viola two viola musique de Cyprien Busolini et Frantz Lorient, altos, qui ont improvisé sur les œuvres peintes ; l'enregistrement, assuré par Gaël Ascal, a eu lieu au conservatoire Sud-de-Seine, Malakoff le 10 juin 2011.

ISBN 978-2-35575-128-8

Le temps de la peinture, contrairement au temps réel de la musique, est un temps virtuel, souvenir du temps de l'image mentale du peintre et trace de son geste. Inversement, lors de sa lecture, l'espace de la peinture devient le temps du lecteur, de sa perception active de la peinture, de l'image mentale qu'elle crée en lui. Jacques Mandelbrojt trouve d'emblée dans les principes associés au format leporello un terrain propice à son expression, non seulement parce qu'il a déjà réalisé plusieurs œuvres peinture-musique, mais aussi parce que le temps est un aspect essentiel de son art, notamment dans ses peintures longues et étroites qui se lisent comme elles ont été peintes, sans retour en arrière. La rencontre avec la musique, l'art du temps par excellence, lui est donc naturelle.

Ouvrage présenté le 12 octobre 2011 à Marseille chez Katia Imbernon, le 13 octobre 2011 à Aix-en-Provence à la fondation Vasarely et le 3 décembre 2011 chez ackenbush.



N°13 Trois variations

Jean-Pascal Léger / Antoni Ros Blasco

Format : 19,5 x 13,5 cm leporello (429 cm déplié)

DVD vidéo : " Dans l'atelier d'Antoni Ros Blasco", suivi de "Une toile" (33 mn), films réalisés par Jean-Louis Leone.

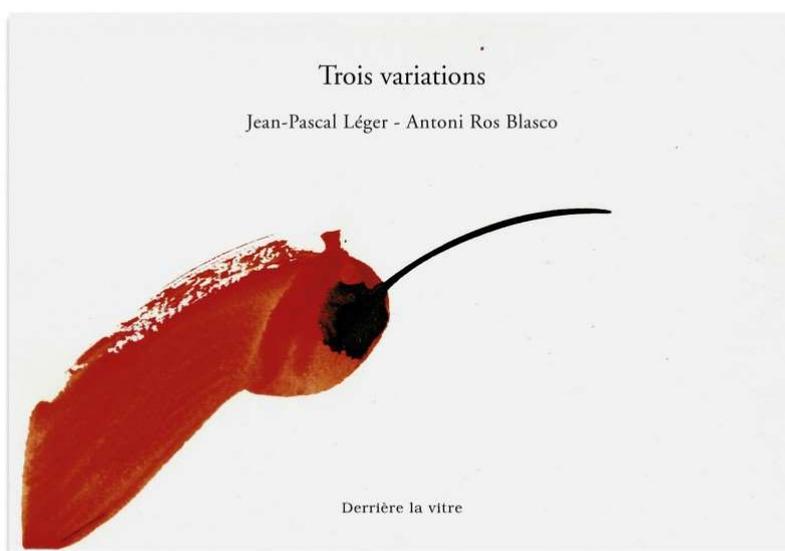
ISBN 978-2-35575-178-3

Treizième leporello de la collection "Derrière la vitre". Gouaches d'Antoni Ros Blasco, poème de Jean-Pascal Léger.

Le langage d'Antoni Ros Blasco : lumière noire, formes hiératiques, métamorphoses mythiques, s'est adapté avec intensité au format du leporello et à la source blanche du papier ; l'œuvre est inattendue, provocante : vivacité acide des couleurs franches et des éclats de lumière en dialogue avec l'acuité des séquences, force du mouvement dans la feuille, explosion fulgurante de toute trace d'attente.

L'auteur Jean-Pascal Léger, aux prises avec cette matière, a choisi trois dominantes de couleur pour composer trois variations, en réserve de la nuit et du silence : quand l'envers de l'obscur n'est pas encore lumière, il la contient toute et force la fragilité des assemblages du rêve. Répons intime, étroitement maîtrisé, entre texte et peinture tant "le livre peut se pratiquer, s'exercer comme un instrument spirituel qui concrétise une rencontre et devient à coup sûr le foyer visible d'une recherche."

Ouvrage présenté le 31 mars 2012 chez ackenbush.



Collection Derrière la vitre

N°14 D'espace

Martina Kramer / Annie Salager

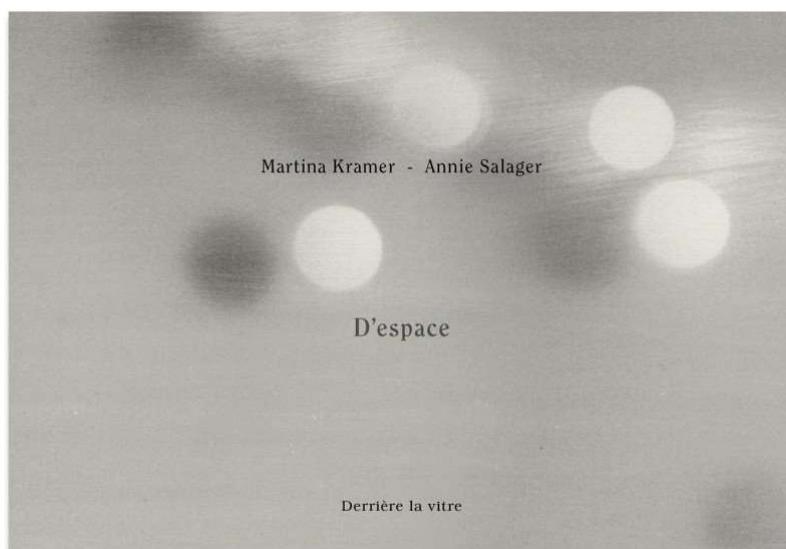
Format : 19,5 x 13,5 cm leporello (429 cm déplié)

CD audio : 13 poèmes d'Annie Salager lus par l'auteure

ISBN 978-2-35575-207-0

Rencontre de deux approches de la même substance : la lumière. Cette confluence ouvre un espace aérien, étendu, lumineux, dans lequel Martina Kramer et Annie Salager font résonner la pensée en un mouvement de reflets et d'ombres, chacune dans sa langue.

Ouvrage présenté le 24 mai 2013 chez ackenbush.



Collection Derrière la vitre

N°15 L'autre jour

Jean-Luc Guionnet

Format : 19,5 x 13,5 cm leporello (429 cm déplié)

DVD audio : L'autre jour I - La lenteur des nus - L'autre jour II

ISBN 978-2-35575-252-0

Artiste atypique mêlant les projets esthétiques, sonores, littéraires. Jean-Luc Guionnet propose dans "L'autre jour" une expérience qui le caractérise tout entier : entrer dans le son, les textes et les dessins comme on rentre dans une façon de penser.

Ouvrage présenté le 20 décembre 2014 chez ackenbush.



N°16 Les insomnies du hibou

Anne de Staël / Boras Kotton

Format : 19,5 x 13,5 cm leporello (429 cm déplié)

DVD vidéo : échanges avec Anne de Staël d'Anne Tayeb et Matthieu Mounier, images additionnelles Boras Kotton mixage Aliocha Renaudin et Florent Lavallée, musique Alexandra Grimal

ISBN 978-2-35575-263-6

De chaque rencontre avec Anne de Staël naît le sentiment d'exister. Ce bonheur est à l'origine des Insomnies du Hibou : un poème dont la genèse réside dans la rencontre entre une idée d'Anne de Staël (écrire sur la "maison") et les images de Boras Kotton, déroulé de 16 pages ou tableaux sans rupture, intérieur-extérieur nuit ou jour ; un film où les mots d'Anne nouent un dialogue inattendu avec la musique et le regard d'Alexandra Grimal, avec les images de Boras Kotton et avec les lieux habités par l'œuvre et les rêves des hommes.

Ouvrage présenté le 10 mars 2016 chez ackenbush.

