

GERARD HERMAN

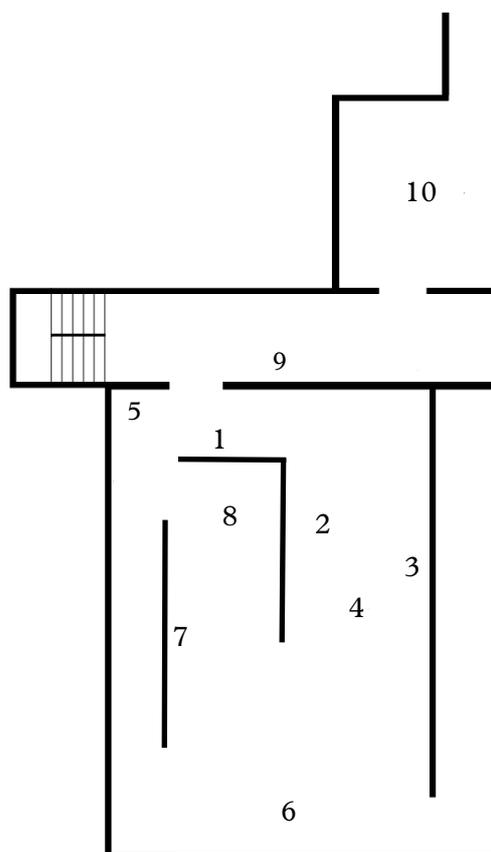
Rha, grand-mère

28.11.13 >< 23.03.14

L'œuvre de l'artiste belge Gerard Herman (°1989, Gand) ne se résume pas à un support unique. Sa vie et son environnement quotidien constituent généralement le point de départ de ses œuvres graphiques, de ses installations, performances, compositions sonores, films d'animation et émissions radio. Gerard Herman, par l'usage qu'il fait de sa langue maternelle et d'un humour savamment dosé, crée des œuvres semblant apporter des réponses prêtes à savourer des expériences humaines telles que la réussite et l'échec. Ces réponses ne sont pas pour autant définitives : chaque œuvre n'est qu'un point de départ permettant de générer de nouvelles significations.

Rha, grand-mère est la première exposition individuelle de Gerard Herman dans un musée. Le titre, qui est l'anagramme de son nom, traduit lui aussi l'intérêt de l'artiste pour la langue et les jeux de mots. Au-delà des textes, Gerard Herman associe la musique à son propre langage visuel, ce qui ajoute de la poésie et des sens multiples à son travail. Pour *Rha, grand-mère*, Gerard Herman a quasi exclusivement produit des œuvres adaptées aux dimensions des salles du musée M grâce auquel ces nouvelles productions ont, en grande partie, été possibles. Cette exposition ouvre donc un nouveau chapitre dans une pratique qui ne cesse de se réinventer.

Gerard Herman vit et travaille à Anvers. Début novembre 2013, il a pris part aux trois jours du festival Playground de Louvain où il présentait sa performance *Winterreise*. Son travail a déjà été présenté lors des expositions individuelles *Nioue Ouerquen* à la galerie Rossicontemporary de Bruxelles (2013) et *Het is weer tijd voor de polonaise* à la Maes & Matthys Gallery d'Anvers (2011). Ses travaux sont fréquemment montrés lors d'expositions collectives, parmi lesquelles *I Fail Good* au Beursschouwburg de Bruxelles (2012) et *Unscene II* au Wiels de Bruxelles (2012).

1. Gerard remet tout en ordre, Herman organise une fête
2. Contribution libre
3. Cessation de hobby
4. Cyclorandonnées conceptuelles
5. Et celui-là qui
6. Billboards
7. Chaises musicales
8. *Vogelen des velds* (Les oiseaux des champs)
9. L'Orchestre régional de Pauvranie
10. Les poissons-trompettes se font verbe

Gerard remet tout en ordre, Herman organise une fête

Dans son installation sonore interactive *Gerard remet tout en ordre, Herman organise une fête* (2013), l'artiste s'interroge sur la nature de la qualité poétique du mot usuel écrit. Le visiteur se voit proposer 50 titres parmi lesquels il choisit un numéro et appuie sur un bouton pour activer le juke-box. Pour l'installation sonore, l'artiste a feuilleté les programmes télévisés de magazines à la recherche de brefs résumés de séries soap. Dans 25 enregistrements de sa voix, tous caractérisés par la même monotonie sur un fond de free-jazz spontané, l'artiste démontre ce que peut être la valeur poétique de ces textes. Dans un langage simple, les résumés abordent des thèmes complexes en lien étroit avec les capricieux méandres de la vie. En même temps, les textes narratifs sont anecdotiques et banals : dans leur tentative de créer une image universelle du quotidien, ils sont en effet voués à l'échec. Gerard Herman les débite comme de la poésie prête à l'emploi, sur une musique totalement improvisée.

Contribution libre

De 2009 à 2012, Gerard Herman a dessiné chaque mois un cartoon pour *Ruis*, magazine consacré à la musique nouvelle édité par l'asbl gantoise Kraak. Le dernier numéro a paru en juin 2012. Ces illustrations se caractérisaient par la spontanéité de lignes simples, le texte y occupant une place tout aussi importante. Pour la première fois, elles sont réunies sur un mur du M. Gerard Herman a délibérément choisi de ne pas agrandir les dessins ni de les extraire du contexte de *Ruis*. En effet, c'est dans leur format et leur support d'origine – le magazine – que les illustrations sont le mieux mises en valeur.

Cessation de hobby

Pour *Rha, grand-mère*, Gerard Herman a créé *Cessation de hobby* (2013), une série de dessins. Tout comme ses cartoons pour *Ruis*, ce travail graphique accompagné de texte, se caractérise par des lignes simples et spontanées. « *Je sais à quel point il est relatif d'avoir un style unique. J'essaie de ne pas me clouer à un style de dessin spécifique. J'aime beaucoup fureter et expérimenter.* » Le choix du dessin noir et blanc est essentiellement lié à sa vitesse d'exécution et à l'importance du texte, mais aussi à des considérations pratiques en termes de reproduction graphique :

« *J'ai notamment opté pour un style noir et blanc parce qu'à la reproduction, c'est celui qui est le plus fidèle à l'original. Mais j'aime aussi beaucoup la couleur et sa palette de possibilités. Si je ne l'ai jamais utilisée dans mon travail, c'est tout simplement pour faire des économies, tant en temps qu'en argent. Je n'exclus toutefois pas de me lancer dans cette expérience, plus tard.* »

Cyclorandonnées conceptuelles

Dans ses performances-randonnées à vélo, Gerard Herman part en quête d'une association poétique du mot. Ses jeux de mots – impossibles à restituer en français – se retrouvent dans ses titres, notamment *Komen Halen* (2011), *Uit een Belgisch dal klimmen* (2013) ou encore *Wilrijkevorselaarne* (2013) et *Aartselaartselaartselaar* (2013). Gerard Herman effectue ces randonnées parfois seul, mais le plus souvent accompagné d'amis qui n'ont rien à voir avec l'univers artistique. La performance consiste à créer à vélo une nouvelle cartographie linguistique, c'est-à-dire à effectuer un parcours entre deux points géographiques dont les toponymes n'ont de sens que lorsqu'ils sont en rapport l'un avec l'autre.

Le concept en est déterminé à l'avance et le parcours est défini avec précision. « *Les cyclorandonnées conceptuelles sont nées dans le cadre de la Jeugdbond voor Natuur en Milieu, où j'ai rencontré des amis avec qui je partage l'envie d'effectuer de longues promenades à vélo. Tout a commencé lorsque nous sommes partis à vélo, tous ensemble, en France. Au moment de planifier nos nouvelles balades, il nous a paru intéressant de partir d'une idée sous-jacente. Pour notre première randonnée conceptuelle, nous sommes donc retournés voir les maisons de nos enfances respectives, partout en Belgique, ce qui nous a amenés à Bruges, Roulers, Hoogstraten et Kapellen.* » Par ses cyclorandonnées conceptuelles, Gerard Herman délivre un message qui reste à première vue caché, « *une sorte de tout qui, en réalité, n'existe pas* ». En chemin, les performances sont documentées par des photos amateurs. Dans ce sens, ces excursions célèbrent avant tout le plaisir de rouler ensemble, la vie et l'amitié.

Et celui-là qui

L'installation *Et celui-là qui* (2013) forme la traduction plastique très littérale de scier, expression figurée signifiant l'ennui et l'irritation. Gerard Herman a réalisé cette sculpture en moulant dans du polyester ses propres bras croisés dont l'un effectue des va-et-vient perpendiculaires à l'autre, dans un mouvement mécanique répétitif et sans fin. Le doux bruit du mécanisme accentue l'idée d'une interminable monotonie. La simplicité de l'exécution trahit une certaine forme d'amateurisme que Gerard Herman assume pleinement : « *Je plaide pour rétablir le mot 'amateurisme' dans son acception d'origine : celui qui aime – c'est-à-dire quelque chose de positif. Aujourd'hui, l'amateurisme est un terme connoté négativement. Il désigne un hobby, un passe-temps auquel on se consacre en marge de son quotidien* ».

Billboards

Dans la salle d'exposition du M, Gerard Herman a construit deux panneaux d'affichage monumentaux : un grand panneau publicitaire portant l'inscription « *alles* » (tout) devant un second panneau, plus petit, où on peut lire « *nog een keer alles* » (encore une fois tout). Avec *Billboards* (2013), l'artiste voit au-delà des

supports ces panneaux d'affichage souvent criards qui envahissent l'espace public et incitent les passants à la consommation. *Billboards* est avant tout une référence à *Thoughts Unsaid, then forgotten* (1973), œuvre de l'artiste néerlandais Bas-Jan Ader sur le thème de la poésie et de l'éphémère. *Thoughts Unsaid, then forgotten* reprend le titre que Bas-Jan Ader avait écrit sur un mur à la lueur d'une lampe posée sur le sol à côté d'un vase de fleurs. Les *Billboards* de Gerard Herman, tout comme l'œuvre de l'artiste néerlandais, peuvent également être interprétés comme une tentative a priori vaine d'exprimer un sens complet à l'aide d'un texte ou d'une image.

Chaises musicales

Malgré ce que le titre pourrait laisser supposer, l'installation *Chaises musicales* (2013) n'invite pas précisément à la danse. En accrochant 23 chaises en hauteur sur un mur, Gerard Herman empêche d'emblée le visiteur de prendre part au célèbre jeu. Également interrompue selon les règles des chaises musicales, la musique ne peut être écoutée que par une personne à la fois au moyen d'un casque audiophonique. L'assise des chaises a quant à elle été découpée afin de pouvoir y insérer un disque vinyle, ce qui confère à la chaise des fonctions multiples : au-delà d'être un élément de mobilier et un objet d'art, elle devient également une pochette de disque. Sur chacun des 23 disques est enregistré un morceau disco.

Vogelen des velds (Les oiseaux des champs)

Dans son programme radio intitulé *Vogelen des Velds* (*Les oiseaux des champs*) consacré à la nature, au-delà du verbe, Gerard Herman accorde également une place de choix au silence, à l'imperfection sonore, aux cris étranges des animaux et au chant des oiseaux. *Vogelen des Velds* est une émission éducative diffusée tous les mardis après-midi sur la radio libre anversoise Radio Centraal. L'artiste a réalisé à ce jour plus de 180 émissions, disponibles en ligne sur son site www.gerardherman.be. Avec la collaboration de scientifiques, d'amoureux de la nature et d'amis ornithologues, Gerard Herman ouvre chaque semaine un espace consacré à toutes les facettes de la parole, de la musique et des sons. Dans le cadre de l'exposition, l'artiste accueillera quelques 'special guests' dans un studio de radio improvisé pour des enregistrements de *Vogelen des Velds* qui seront diffusés sur Radio Centraal.

Ce studio de radio improvisé est employé une fois par semaine pour l'enregistrement de *Vogelen des velds*. Merci de ne pas toucher aux appareils d'enregistrement.

L'orchestre régional de Pauvranie

La musique occupe une place importante dans la pratique de Gerard Herman. Il fait ainsi partie du groupe de free jazz *Sheldon Siegel* et il édite des cassettes ou vinyles sous son propre nom. Dans son inlassable quête de nouveaux sons, il crée également

de nouveaux instruments de musique. *L'orchestre régional de Pauvranie* (2013) constitue une nouvelle étape de cette quête. Il ne s'agit pas seulement d'un instrument à percussion fait maison et actionné par le souffle d'un ventilateur : d'une grande simplicité poétique, c'est aussi une sculpture cinétique dont la douce et sporadique vibration favorise la naissance d'une atmosphère méditative.

Les poissons-trompettes se font verbe

L'installation visuelle et sonore *Les poissons-trompettes se font verbe* (2013) réunit la musique et l'image. Sur une bande son créée à l'été 2013 par Gerard Herman et le musicien Kris Vanderstraeten, composée de sons abstraits et dissonants, 10 films d'animation en « stop-motion », dessinés et montés par l'artiste lui-même, sont projetés en boucle, la fin de l'un se fondant dans le début du suivant. Tout comme l'installation juke-box, *Les poissons-trompettes se font verbe* illustre poétiquement des situations du quotidien. La bande son de cette installation sort en parallèle sur un LP de Gerard Herman et Kris Vanderstraeten. Le disque, sorti à l'occasion du concert donné à l'inauguration de l'exposition au M, est disponible à la boutique M.

Les publications et vinyles suivants de Gerard Herman sont disponibles à la boutique M :

- Gerard Herman, *Tè koop wegens stopzetting hobby*, 2013
- Nel Aerts et Gerard Herman, *Het Gehavende Handje*, 2012
- Artists (Gerard Herman et Bert Huyghe), *Namedropping*, 2012 (7" disque vinyle)
- Gerard Herman, *Terloops plaatje*, 2012 (12" disque vinyle)
- Gerard Herman, *Fêta Justice*, 2012 (12" disque vinyle)
- Gerard Herman et Kris Vanderstraeten, *Trompetwissen als werkwoord*, 2013 (12" disque vinyle)
- Bert Huyghe, *Een aap met schaamhaar*, 2013 (12" disque vinyle)
- Sine Van Menxel, *Pootje*, Groepsdruk, 2013

