

Chapelle Saint-Loup
6 rue du Prieuré
33450 Saint-Loubès

Exposition présentée du
31 janvier au 21 février 2020
Entrée Libre

les samedis
et les dimanches
de 15h à 18h

les mardis, mercredis
et jeudis
de 14 h à 20h

+ sur rendez-vous

Mairie de Saint-Loubès : 05 56 68 67 06
Atelier du Prieuré : 05 56 78 95 88

EXPOSITION
FANNY GARCIA & JACK USINE
31 JANVIER - 21 FÉVRIER 2020
CHAPELLE SAINT-LOUP
SAINT-LOUBÈS

À NOS MOTS

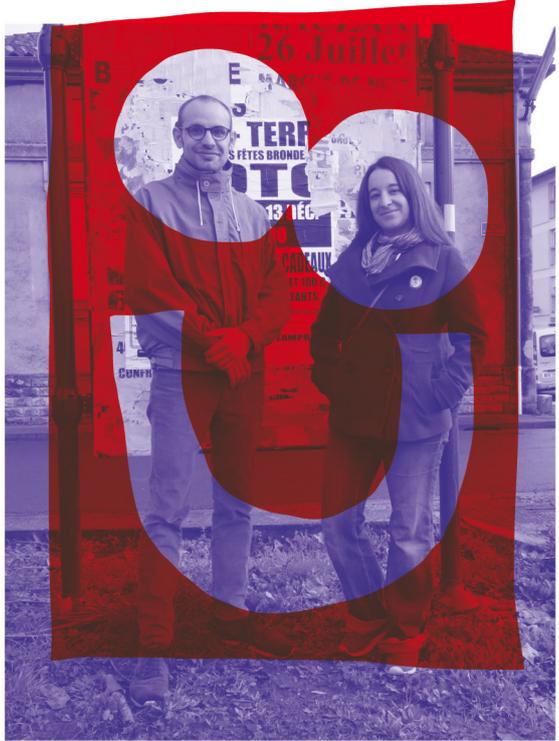
C'est une joie de présenter à la chapelle Saint-Loup le travail de Fanny Garcia et Jack Usine, dans le cadre de la programmation *L'invité de mon invité*.

Chacun s'invite dans le travail de l'autre, l'un s'occupe du texte, l'autre du contexte. Cette exposition sera l'occasion pour eux de faire une mise au poing sur l'actualité sociale, culturelle et politique.

Dans *À nos mots*, il sera question de langage, du sens des mots et des actions, distillés par le dessin et le jeu d'une production spontanée.

L'exposition est présentée du vendredi 31 janvier au vendredi 21 février.

Info : <http://ateliersprieure.eklablog.com>

Fanny Garcia & Jack Usine vivent et travaillent à Castillon-la-Bataille

FANNY GARCIA est une graphiste-plasticienne dont les créations portent un regard « sans filtre » sur la culture régionale et la vie rurale qu'elle s'évertue à documenter quotidiennement. Une large partie de sa production d'images (dessins, photographies, broderies) se développe à travers **le Vilain**, collectif artistique dédié spécifiquement au pays foyen, créé en 2004 avec son frère. Elle se plaît à prolonger sa démarche artistique à travers des projets collectifs, associatifs et alternatifs locaux.

JACK USINE est un dessinateur en lettres frénétique entretenant un rapport direct avec l'espace public qui est à la fois son terrain de jeu et sa source d'inspiration. Il développe un double travail typographique, à travers la création de caractères numériques qu'il diffuse sur le site de sa micro-fonderie **SMeltery** depuis 2002, et par une production plus spontanée, expressive et plastique dont les mots sont la matière première. Deux pratiques complémentaires qui nourrissent un univers graphique engagé.

Depuis leurs études aux Beaux-Arts de Bordeaux au début des années 2000, Fanny Garcia et Jack Usine s'amuse à développer une production tout-terrain, à la frontière du graphisme, de l'art et de l'artisanat, entre intervention dans l'espace public, micro-éditions et graphisme de commande.

Ils aiment travailler à plusieurs, et co-fondent pour cela **Sainte-Machine** en 2005, une confrérie à caractère graphique créée à Bordeaux en réaction à la culture touristique ambiante. S'en suivra une production joviale et sans concession, développant leur vision singulière de la ville de Bordel, jusqu'à leur dernier baroud d'honneur et l'exposition collective *Dissolution Absolue* en 2016.

Installés en « Gironde profonde » depuis 2009, la démarche du duo s'est orientée plus encore vers un travail graphique artisanal en lien avec leur territoire. En 2016, ils lancent **Bon Pour 1 Tour**, tout à la fois atelier de création, association culturelle et maisonnette d'éditions, pour poursuivre leur envie de faire du graphisme de proximité, enrichi par des actions pédagogiques et participatives.

www.bonpour1tour.com

www.super2000.fr

www.smeltery.net

www.levilain.org

www.sainte-machine.com

FANNY GARCIA & JACK USINE

Ils aiment être du côté de la « fabrique ». « Fabrique » est à prendre ici autant dans le sens industriel du terme que dans celui de ces architectures fantaisies qui ornaient parcs et jardins au 18e siècle.

Ils ont en commun un mode d'expression à la jonction du produit artisanal et de son faire-valoir.

Leur fonctionnement repose sur l'association, à deux ou plus.

Ils œuvrent, diffusent par le biais d'exposition ou de publications, à plusieurs, en collectifs : petites « manufactures » où le travail peut s'inscrire ou s'inspirer de la rue, des villes ou des campagnes, en contact direct avec le public.

Jack Usine privilégie une forme d'intervention qui est de l'ordre d'un propos véhiculé par la typographie tout en mettant au premier plan l'invention même de caractères ce qui lui fait préférer la qualification de « dessinateur en lettres ».

La fonderie typographique (formule qui date de la création de l'imprimerie et désignait alors à la fois l'invention et la production des caractères en fonte pour l'impression) qui n'est pas sans évoquer une fabrication toujours liée à la manufacture traverse sa pratique alors que le faire même est maintenant numérique.

Un site y est dédié : *SMeltery*. Le ton est donné

immédiatement par l'humour des annonces inspirées de la tradition des westerns qui précise « le caractère furieusement dessiné par Dynamite Jack et astucieusement ornementé par Calamity Fanny ».

Les dessins de Fanny Garcia sont des motifs volontairement simples au stylo à bille ou au crayon de couleur, à la peinture ou au point de croix sur canevas, ou encore des broderies sur tissu.

Ils ont fait de la forme lapidaire des « slogans » leur domaine de prédilection.

Les formules, les expressions toutes faites qui actuellement dans tous les domaines, du journalisme, de la publicité au politique, noient le réel dans leur flux répété, rabâché pour emporter l'adhésion, sont ici passés au crible critique et humoristique d'objets images-textes. Jack Usine vient contrarier une expression par le dessin dont la légèreté choisie déplace, interroge subtilement le sens et du coup la réalité des faits ou leur déni. L'écriture-dessinée, la typographie ainsi susceptible de se jouer des significations, porte à elle seule un sens critique .

De même la « bannière » dessinée par Fanny, typographiée par Jack rend dérisoires voire grotesques ces mots si sérieux parmi les plus répétés, discutés en ce moment dans les media.

« Bannière », parce que si le mot provient aussi de la publicité, ici par leur format, leur propos elles pourraient toutes être brandies lors des manifestations si nombreuses en ce moment dans notre pays.

Des propositions incisives et polémiques de Fanny Garcia brodées sur tissu déclinent des paysages familiers. Une bande de bleu étoilé du brillant de quelques euros et d'étiquettes comme des breloques est suspendue en ciel de chapelle.

Jack Usine est collectionneur. Il a récolté un grand nombre de sous-verre de paysages anciens : peintures, reproductions d'oeuvres, photographies, canevas. Ils servent ici la déclinaison du mot FIN dont le dessin est inspiré de plusieurs génériques de films.

Le noir couvrant tout le verre laisse le mot en réserve, transparence qui permet de voir quelques bribes des paysages d'origine.

Fin comme disparitions en cours de tant de mondes ?

Il photographie et répertorie les enseignes anciennes de magasins souvent désertés, abandonnés. Un intérêt pour le « petit commerce » hors des grandes marques et de leurs publicités prestigieuses, une immersion dans les lieux, la région habitée pour laquelle il souhaite travailler.

Une collection qui peut agir de manière souterraine quand il propose ses services de dessinateur en lettres au commerce local en s'opposant à ce qui fait pour lui le

conformisme d'une modernité qui par ses conceptions et ses techniques uniformise la rue.

Il propose ce qui va faire sens là même où s'inscrivent les mots, les phrases, les noms, les métiers, sur les boutiques, ou les panneaux d'annonces des bords de route.

Fanny Garcia se fait photographe-anthropologue du territoire habité. Elle a entrepris une vaste récolte d'images qui fixent des moments privilégiés, des fêtes de village des maisons et bâtiments, ou des situations trouvées parfois incongrues du pays foyen.

Elles les a publiées (avec son frère Sylvain) sous forme de magazines, de « bulletins municipaux » ou sur le site *le Vilain*, comme des traversées singulières, une lecture parfois subjective qui vient informer des à côtés, des marges.

Jack Usine et Fanny Garcia en jouant des mots et des motifs aiment à souligner avec humour ce qui fait polémique aujourd'hui. Volontairement éloignés de la ville ils explorent, accompagnent, prennent parti, travaillent en un propos résolument contemporain qui accommode ce qui pourrait rester très local, tomber dans l'oubli, s'accordant à la région qu'ils habitent. Paradoxes des choix qui cultivent en une simplicité savante un propos engagé, politique questionnant nos sociétés libérales et mondialisées dans un avec, à côté et contre, tout à la fois.

Claire Paries

LEXIQUE ORIENTÉ

Écriture : c'est une forme de dessin codifié. Il renvoie soit à un son, soit à une idée.

Cartophile : Personne qui collectionne les cartes postales.

Calligraphie : La calligraphie est, étymologiquement, la belle écriture, l'art de bien former les caractères d'écriture manuscrite. Ce mot provient des radicaux du grec ancien kállos, « beau » et grapheîn, « écrire ».

Peintre en lettre : Un peintre en lettres propose une grande quantité de variations sur le style d'écriture, son alignement strict, oblique ou courbe, sa couleur en aplat ou en dégradé, en éclairé, ombré, etc., ainsi que les ornements associés, du simple filet rectiligne à l'illustration complète des éléments.

Smeltery : Fonderie sidérurgique en anglais.

Gutenberg invente au XVe siècle la typographie, c'est à dire la composition de textes à partir de caractères fondus en alliage métallique, mobiles et réutilisables.

Typographie : Du grec Tupos, caractère, et graphein, écrire. Littéralement : écrire avec des caractères.

Vernaculaire : Vernaculaire, du latin vernaculum, « indigène », désigne originellement tout ce qui est élevé, tissé, cultivé, confectionné à la maison, par opposition à ce que l'on se procure par l'échange.

1/ Du cru -2/ Du pays, propre au pays.

Vilain : De l'ancien français vilain lui-même issu du latin tardif villanus (« habitant du domaine rural »), du latin classique villa (« ferme »). 1/ Paysan libre (au moyen âge) - 2/ Qui n'est pas beau - 3/ qui n'est pas gentil ou agréable.

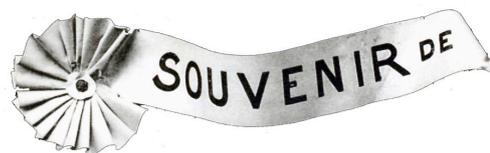
DES PISTES D'ATELIERS

FABRIQUEZ VOS SOUVENIRS. FAITES DES CARTES POSTALES.

Sur du papier type canson A4, découpez en 4 parties égales pour en faire des cartes postales de format standard A6, (148 × 105 mm).

- Avec des collages de petits objets, des photographies, des dessins...
- En faisant un détournement de cartes postales ou d'images existantes, (découpes, grattage, coutures, collages, etc..).

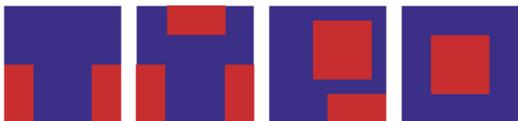

Créez des cartes postales Grosses lettres, où les images, les dessins, les photographies sont placées dans chaque lettres de manière à être vus.

Essayez d'abord avec une image de magazine ou une photo de la classe, recadrées au format carte postale, en travaillant le recouvrement, à l'encre ou de la gouache noire. On peut détourner le sens premier de l'image, jouer des mots et des formes.

DES PISTES D'ATELIERS

-Prenez des carrés de papier (post it) de 2 couleurs différentes, découpez des formes géométriques comme dans l'exemple ci-dessus.

À Partir de ces formes, une couleur pour les vides, l'autre pour les pleins, construisez les 26 lettres de l'alphabet. Vous pouvez construire des lettres très différentes.

- Chacun écrit un mot associé à une couleur. Vous pouvez coller chaque mots de couleurs différentes, à la suite, sur une grand support commun. Affichez vos mots couleurs!

-Vous pouvez aussi avec le même principe, en utilisant les mêmes formes géométriques, dessiner comme avec le jeu du Tangram. Associez le mot et le dessin, faire un abécédaire...

-Jouez avec les rythmes en répétant le mot et/ou le dessin sur une feuille.

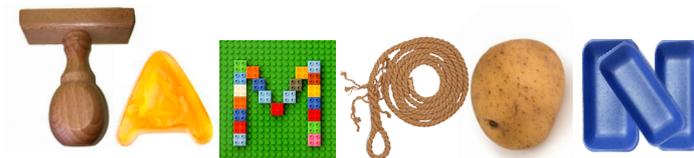
Un Pangramme est une phrase qui a la particularité de comporter toutes les lettres de l'alphabet. Il sert à voir l'ensemble des caractères de la police. Exemple de pangramme :

- Portez ce whisky au vieux juge blond qui fume.

Utilise toutes les consonnes une seule fois, il est facile à mémoriser car c'est un alexandrin.

- Monsieur Jack vous dactylographiez bien mieux que votre ami Wolf.

DES PISTES D'ATELIERS

1- Chercher des petits objets souples ou durs dont l'empreinte produit des traces et/ou des formes intéressantes .

- Encrez-les d'une couleur unique pour créer un répertoire de formes et de graphismes. Repérer lesquels sont les plus intéressants.

- Assemblez-les pour créer de nouvelles formes.

- Transformez-les en ajoutant quelques signes.

2- Fabriquez des tampons avec des objets collés sur du carton, en relief. Encrez-les pour voir le résultat.

3- Fabriquez des tampons en gravant différentes matières : patate, gomme, polystyrène extrudé, carton alvéolé, lino...

-

Les possibilités de jeux plastiques sont énormes : répéter une forme, associer des tampons, créer des algorithmes, agencer des motifs en suivant une structure géométrique, varier les couleurs, saturer le fond, jouer avec les intervalles, avec le dessus et le dessous.

Vous pouvez faire des trames et des textures avec certains tampons et superposer un tampon gravé (texte ou image) d'une autre couleur.

Il y a plusieurs manières d'encre :

En posant l'objet dans la palette de peinture non diluée.

En frottant à l'aide d'un pinceau brosse avec une peinture non diluée sur l'objet.

En appliquant la peinture non diluée à l'aide d'un rouleau en mousse ou en caoutchouc.

Attention, si vous écrivez, les lettres doivent être écrites à l'envers afin d'être à l'endroit sur le tirage.

DES PISTES D'ATELIERS POUR LES PLUS GRANDS

Faites des recherches de phrases communes que vous avez souvent entendues, dans quel contexte ? Les comprenez-vous? Font-elles partie d'une de ces catégories?

- **Proverbe** : Court énoncé exprimant un conseil populaire, exemple : En avril ne te découvre pas d'un fil.
- **Maxime** : Formule qui résume un principe de morale, une règle de conduite ou un jugement d'ordre général exemple : Il faut prendre la vie comme elle vient.
- **Adage** : Énonciation brève et frappante d'une règle de conduite, empruntée au droit coutumier ou écrit, exemple : Nul n'est censé ignorer la loi.
- **Slogan** : Formule courte et expressive, facile à retenir, utilisée dans les campagnes de publicité, de propagande pour lancer un produit, une marque ou pour gagner l'opinion à certaines idées politiques ou sociales, exemple : Les calottes sont cuites
- **Devise** : Paroles exprimant une pensée, un sentiment, un mot d'ordre, exemple : « Liberté, Égalité, Fraternité », est la devise de la République française.

À VOS MOTS

Partir d'une phrase courte, une phrase à vous, une phrase familiale, un refrain , un extrait de poésie, de fable, de comptine...

Écrivez -la en lettres cursives, puis en lettres bâtons pour évaluer le nombres de lettres et d'espaces quelle contient.

Faites des expériences :

- Cherchez le type d'écriture qui convient le mieux selon vous pour l'écrire en grand.
 - Cherchez les outils : tampons fait maison, pinceaux, rouleaux, pochoir...
 - Cherchez les couleurs, celle du support, celles des lettres.
- Lancez-vous, écrivez -la, répétez-la jusqu'à saturation du support.

Lit-on encore la phrase ?

Trouvez des solutions pour la faire ré-apparaître au moins une fois.

Siona Brotman janvier 2020

La typographie de ce document , Vidange pro, est de Jack Usine