

De la peinture dans l'espace
au dessin dans la photographie

Aline ISOARD

Que ce soit au travers de ses sculptures ou de ses photographies, les œuvres d'Aline Isoard se situent dans le champ de l'expérimentation.

Après avoir libéré la peinture du mur en suspendant son support à une structure à intervalles interchangeables, elle choisit comme surface de travail la feuille de verre. Ce matériau regroupe rigidité et transparence, avec la possibilité de peindre sur les deux faces et d'associer d'autres matériaux comme le miroir dont elle va dissocier ses couches afin de révéler leurs reflets et couleurs.

Par le collage de deux surfaces par la tranche, la peinture devient autonome et les bords disparaissent. Avec le passage de la deuxième à la troisième dimension, la sculpture de l'artiste démultiplie les points de vue, apporte ses reflets, intègre la présence du spectateur dans l'image de l'environnement reflété.

A l'apparition du numérique, Aline Isoard prolonge sa réflexion en prenant des clichés des fenêtres dans la maison Cantoisel à Joigny, lieu chargé d'histoire et d'événements artistiques. Durant cette période, elle fait deux découvertes essentielles. Tout d'abord, elle met au point un processus sans trucage ni collage, qu'elle nomme *dépigmentation photographique* qui consiste à dépouiller l'épiderme du papier photographique de son encre pigmentaire. Puis elle réinjecte ces photographies dépigmentées dans ses sculptures. Ces images fixes apportent une nouvelle vision et une autre échelle à l'image.

Bien qu'elle connaisse la photographie argentique, elle est séduite par la souplesse qu'offre l'appareil photo numérique. Lors d'un voyage en voiture entre la Bourgogne et le Sud de la France, elle s'aperçoit que la place de passagère peut être tel un studio où s'interpénètrent toutes ses préoccupations : transparences, espaces, reflets, vitesse, mouvements, cadres.

Elle regarde avec la même attention tous les moments de cette vie spécifique sur la route, avant de sélectionner et dépigmenter dans le silence de l'atelier. Pare-brise, rétroviseurs, portières situent le cliché, le pont cadre, le paysage est sans vitesse, les reflets introduisent le hors champ aussi bien dans les miroirs des rétroviseurs que dans les carrosseries, les objets et les parties de corps montrent la présence des autres utilisateurs de la route, les camions apportent leur couleur.

Réalisant elle-même la plupart de ses tirages, elle continue d'expérimenter le potentiel des papiers photographiques et les réactions de ses outils inventés pour dépigmenter les supports, toujours sans ajout ni collage. Elle se met à l'écoute d'une autre image, à l'intérieur l'image photographique enregistrée, grâce à la finesse et la patience du geste.

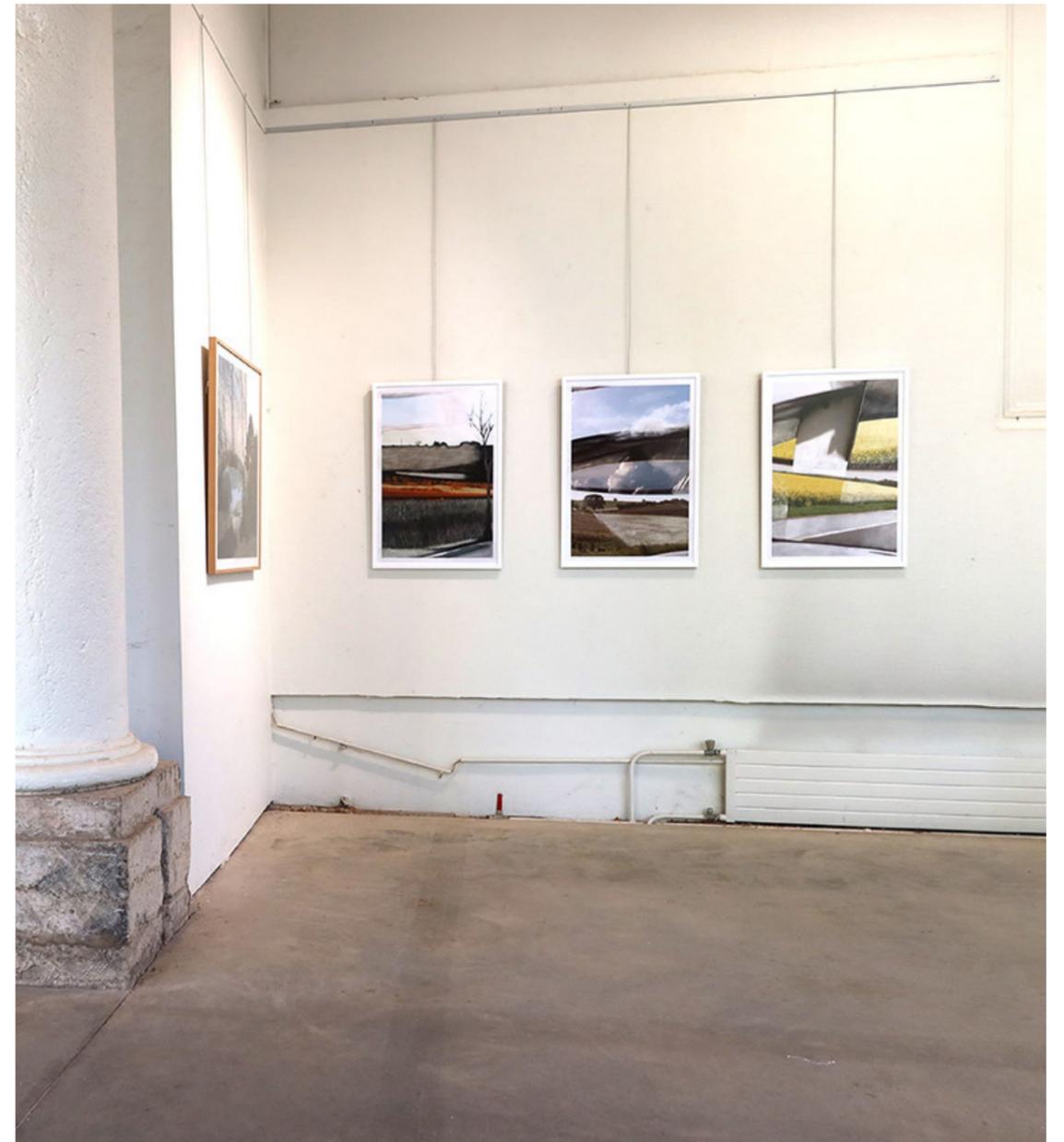
« Les fenêtres regardent ailleurs, Cantoisel » médiathèque, Joigny 2023
sculpture, photographie

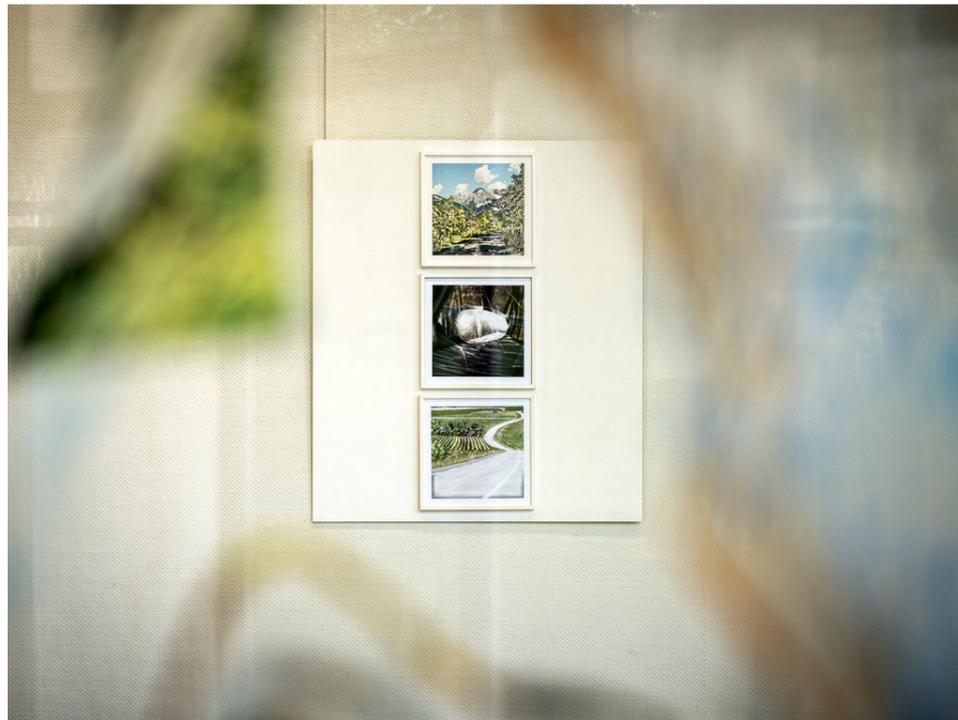
ombres sur route 1-2023
photographie, 60x60cm
2023

« Suivre la trace » Orangerie du parc de la Tête d'Or, Lyon 2023

« Suivre la trace » Orangerie du parc de la Tête d'Or, Lyon 2023
Photo : Didier LAMY (<http://www.zonecentrale.fr/>)

paysage sur route 29-2020
photographie, 60x60cm
2020

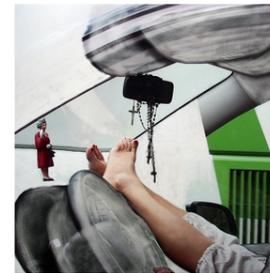
paysage sur route 31-2020
photographie, 30x30cm
2020

« Rétro-active » Gurgy 2020

habitants sur route 12-2018
photographie, 60x60cm
2018

habitants sur route 2-2019
photographie, 90x90cm
2019

les objets 10-2020
photographie, 30x30cm
2020

station 3-2022
photographie, 60x60cm
2022

reflets 2-2021
photographie, 90x90cm
2021

fenêtre sur route GF7-2014
photographie, 115x90cm
2014

fenêtre sur route 4-2017
photographie, 60x60cm
2017

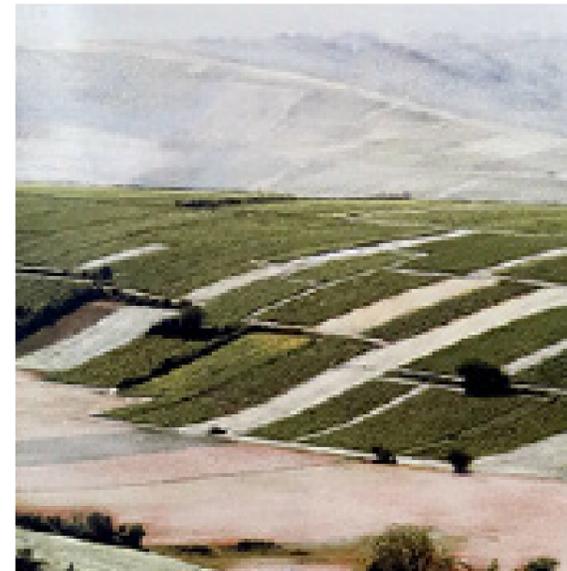
25b
verre, photographie, bois doré
26.5x13.5x24cm
2015

sur route
verre, photographie, bois
22x15x8cm
2015

P/R 23
verre, photographie
28x10x5cm, 28x6.5x5cm
2022

paysage sur route 23-2019
photographie, 30x30cm
2019

« Dialogues » chapelle des Jésuites Dole 2023

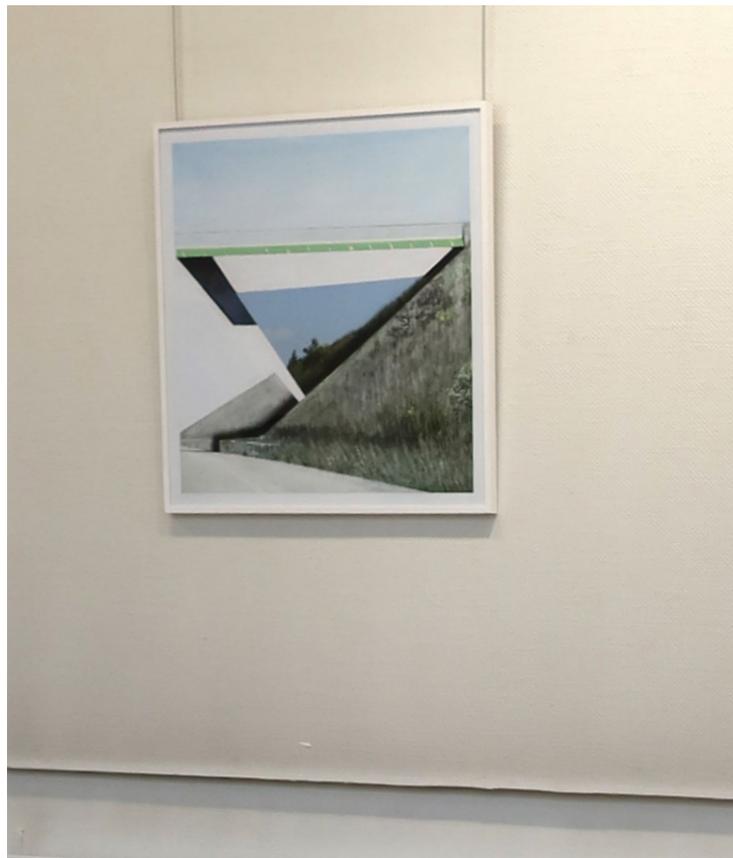

fenêtre Chambord
verre, photographie, silicone
171x175x38cm
2019

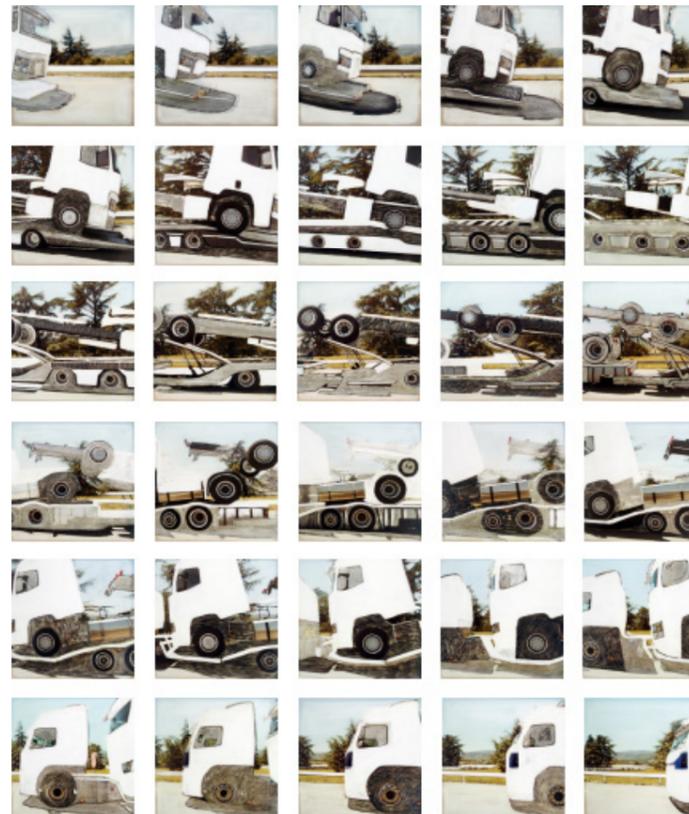

« Suivre la trace » Orangerie du parc de la Tête d'Or, Lyon 2023

pont GF1-2016
photographie, 90x90cm
2016

livret n° 30 Éditions de La Canopée
ci-dessous : une des photographies par livret
2019

camion 24-2018
photographie, 15x15cm
2018

camion 23-2018
photographie, 15x15cm
2018

camion 25-2018
photographie, 15x15cm
2018

station 7-2020
photographie, 60x60cm
2020

station 2-2022
photographie, 60x60cm
2022

pont 19-2017
photographie, 60x60cm
2017

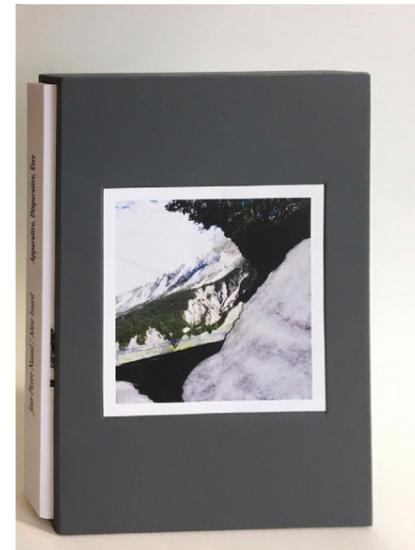

pan Franche-Comté 1-2015
photographie, 31x119cm
2015

pan Auvergne 3-2014
photographie, 27x117cm
2014

Installation *variation ré-activer*
16 photographies de 60x60cm, 2020
atelier

Installation *puzzlement rue*
photographie, 240x280cm, 2012
mur extérieur de la halle, Joigny

[...] Une sculpture n'est pas nécessairement un volume, clos, opaque, une densité ou une intensité de bois, de pierre ou de métal. Elle peut être aussi transparente, aérienne et légère, elle peut être un lieu ou un écran traversé de lumière qui se fond dans l'espace au lieu de l'affronter, le modèle en s'y insinuant. C'est le cas de la belle œuvre de verre d'Aline Isoard intitulée Boogie-Woogie et inspirée par une toile de Mondrian, œuvre installée au foyer du Lycée Saint-Germain à Auxerre. Ici, peinture et sculpture s'allient et se complètent pour former un miroir d'espace, ce leurre de verre où la lumière se prend, cette peinture à trois dimensions, vitrail mouvant et moderne narrant les rythmes musicaux de notre temps...

Jacques Lacarrière

Écrivain

Extrait du catalogue *Création en Bourgogne*
Agam, Cahn, Honegger, Isoard, Morellet, Venet
Atelier Cantoisel Joigny, 1989

« Auto-Fiction » galerie Gaïa dans le cadre de la QPN, Nantes 2021

Gratter le tain de l'image pour sublimer le réel. Je ne pensais pas tenir ce genre de mots au détour de l'atelier d'Aline Isoard, à la rencontre d'un itinéraire artistique qui s'aventure finalement bien au-delà des sentiers battus de la photographie. C'est précisément d'abord parce qu'il trouve à sa source d'autres perspectives, notamment celles de sculptures anciennes en verre peintes ou en miroirs grattés, que cet itinéraire insuffle à son œuvre de photographe des lignes de fuite inédites. Ces lignes de fuite nous mènent, à l'image des effets de transparence passés, à de subtils jeux de perception assignant à l'artiste un rôle de metteur en scène. De la sorte, ses clichés pris sur le vif lors de déplacements en voiture initient un regard aussi furtif qu'aiguisé, et un geste qui s'enfonce, au fil des pérégrinations plastiques qui suivent, dans des détails devenus mouvants du réel. Le geste incise alors la surface de l'image au fur et à mesure qu'il l'enrichit d'une vision porteuse d'une construction nouvelle, à même de produire une image devenue immanente.

Pour paraphraser un auteur dont le nom m'échappe et évoquant un artiste qui m'est cher, Aline Isoard « nous apprend à voir ce que nous avons déjà vu ».

Samuel Monnier

Attaché de conservation au musée des Beaux-Arts de Dole
Visite d'atelier, 2022

[...]

Aline Isoard [explore] au mieux les capacités du médium à jouer la confusion des espaces comme pouvait plutôt le faire l'écrivain et photographe Denis Roche¹, lorsqu'entre autres, dans une séquence de prises de vues effectuées à l'intérieur d'un taxi, il enchaînait sur son parcours des citations formelles des pyramides de Gizeh alors qu'il les avait conjointement dans le champ de son viseur. Cependant, au-delà des télescopages d'espaces caractéristiques des séries réalisées à bord d'un véhicule par Aline Isoard, une vision proche d'un reportage sociologique ne serait pas non plus exclue d'une approche analytique. Sur les voies de circulation avec ses automobiles aperçues furtivement, la photographe nous livre un témoignage social sur un monde nomade avec ses gens, ses objets, valises et paquets ficelés sur les galeries des voitures et ses camions avec leurs marchandises sur des remorques. Dans les deux sens du flux autoroutier, des capsules humaines en mouvement circulent sur les grands axes de transhumance. La saisie des attitudes des conducteurs anonymes et des passagers, leurs gestes, leurs tenues et accessoires entr'aperçus par les portières de côté ou dans la lunette arrière, les grigris suspendus aux rétroviseurs et les fragments de carrosseries sont révélateurs d'un milieu, d'une fonction, d'une appartenance à une sphère culturelle et professionnelle, déductibles des seules apparences représentées. De plus avec le temps, cette vision ethnographique s'en trouverait naturellement renforcée... mais telle n'est pas la finalité première de cette œuvre.

Cette photographie ne se restreint donc pas à ce seul aspect aussi intéressant soit-il. Après une sélection de ses prises de vue, Aline Isoard retravaille les tirages numériques qu'elle a effectués. Elle fait subir à leur couche pigmentaire des opérations manuelles pour supprimer, aussi bien que pour les révéler, des détails, des éléments graphiques, mais également afin d'atténuer des couleurs ou des contrastes... [...] Cette retouche photographique transgressive, cette ingénierie manuelle intrusive sur le support numérique vise à être perçue comme telle puisqu'il ne s'agit pas de camoufler les défauts techniques d'une image mais de montrer qu'on en modifie physiquement ses constituants pour en proposer une nouvelle lecture.

Par ses actions de grattage qui dépigmentent l'image imprimée, la photographie qui avait capté des situations sans en hiérarchiser les composants, est réinterprétée par cette reprise en main de l'artiste. Les interventions disruptives opérées sur la représentation initiale sont une façon pour elle de nous entraîner au-delà de son effet de réalité. [...] L'artiste vise à la destitution de l'emprise de la réalité sur la photographie pour l'entraîner vers la complexité d'une pensée plastique où la main de l'artiste a repris le dessus.

¹ Denis Roche (1937-2015), Suite égyptienne, 1981, trois photographies noir et blanc successives, extraites d'une bande de film négatif.

Dans la série Pont, des portions de l'image sont effacées pour mettre en évidence le paysage découpé par l'enjambement de l'ouvrage au-dessus des voies d'une autoroute. Ce jeu de recadrage dans le cadre de la photographie, cette mise en valeur d'un élément à l'intérieur même de la photographie initiale est bien dans la continuité des reflets des rétroviseurs insérant des fragments de campagne dans une vue panoramique de paysage. À l'opposé de ses ensembles de photographies réalisées sur les routes, Station est le titre d'une autre série où le véhicule est à l'arrêt dans une station de lavage. Les rouleaux de nettoyage balayent de toutes parts la carrosserie ainsi que les vitres dont ils obstruent tout l'environnement tandis qu'Aline Isoard continue ses prises de vues. Comme si les brosses avaient la capacité d'effacer les paysages antérieurement fixés depuis la place de l'artiste dans la voiture, telle une ardoise magique elles gomment le lien avec l'extérieur pour devenir par comparaison révélatrices d'une certaine manière de la démarche de l'artiste. La rotation des fibres textiles compose alors une œuvre abstraite énigmatique où les grattages, les abrasions et hachures diverses ajoutés par la suite viennent se conjuguer aux effets de flou et de netteté de la photographie. L'œuvre acquiert alors une pleine autonomie en n'étant plus dépendante d'une attribution quelconque de ses formes à des références connues ou à une configuration repérable dans l'espace. C'est l'apogée du parcours artistique d'Aline Isoard, où son regard, son parti-pris technique et son écriture stylistique ont la capacité de primer, ainsi qu'elle l'a souhaité dans cette série, sur les sujets abordés. Cette manière de faire, sa griffe pourrait-on dire, renforce le statut esthétique de son œuvre, désormais l'artiste peut se dire photographe et peintre, l'un sans l'exclusion de l'autre, dans une identification singulière qui fera naturellement rejeter son œuvre par les puristes des deux bords, attachés aux respects des frontières entre les genres et les techniques.

Jacques Py

Critique d'art

Commissaire d'exposition

Ancien directeur du Centre d'Art de l'Yonne

Extrait d'un texte à l'artiste, 2019

EXPOSITIONS PERSONNELLES (sélection)

Dialogues chapelle des Jésuites MAC3 Dole 2023

Les fenêtres regardent ailleurs, Cantoisel médiathèque Joigny 2023

Les fenêtres regardent ailleurs, les routes L'App'Art Joigny 2023

Route, Regard, Rétro Galerie Pompon Saulieu 2022

Auto-Fiction galerie Gaïa dans le cadre de la QPN Nantes commissariat Elisabeth Givre 2021

Rétro-active Espace culturel Gurgy commissariat Jacques Py 2020

Les fenêtres ne mentent pas Espace privé commissariat HCE Galerie Saint-Denis 2019

Nomade galerie Caron Bedout Bourron Marlotte 2018

Territoires partagés Fondation du Pioch-Pelat ARPAC Castelnau-le-Lez 2018

Un pas de côté Parcours de l'Art l'Ami Voyage en Compagnie Avignon 2017

Fragments, notre quotidien L'Evasion Sélestat 2015

Variations maison Jules Roy Vézelay 2014

Fenêtres sur route galerie Caron Bedout Villeneuve-sur-Yonne 2013

EXPOSITIONS COLLECTIVES (sélection)

Suivre la trace parc de la Tête d'Or Lyon commissariat Traits symboliques : Jean-Louis Ramand, Blandine Boucheix 2023

Parcelle Sensible Le point sur la ligne Archigny commissariat Justine Delobel, Richard Dreseens 2022

La photo est ses dérives II espace d'art de Chailloux Fresnes commissariat Hervé Bourdin 2021

Le paysage dans tous ses états galerie Sophie Le Mée La Flotte 2021

La photo, tout un art galerie Art'et Miss Paris 2020

La Canopée poésie et peinture atelier Le Hézo commissariat Thierry Le Saëc, François Jeune 2020

Galerie Sophie Le Mée La Flotte 2019

Nr.3 Galerie les Bains-Douches Arnay-le-Duc commissariat Andreas Ruethi 2019

MAC3 Chapelle des Jésuites Dole 2019

Cahier d'automne macparis Bastille Design Center Paris 2018

De l'atelier à la collection maison Cantoisel Joigny 2018

Un pas de côté Parcours de l'Art Cloître Saint-Louis Hôtel Forbin Avignon 2017

macparis porte de Champerret Paris 2016

Transparences et dépassements galerie Caron Bedout Villeneuve-sur-Yonne 2014

Une maison pour la peinture, le lieu condition de l'espace et du temps maison Cantoisel Joigny 2014

Hommage à une maison, des artistes en cause maison Cantoisel Joigny 2013

Travaux sur papier galerie Caron Bedout Villeneuve-sur-Yonne 2012

Le temps des Demeures, une maison pour la peinture maison Cantoisel Joigny 2012

Les murs d'une maison, l'acte en peinture maison Cantoisel Joigny 2011

2ème biennale du livre d'artiste Auxerre 2012

Par le trou de la fenêtre, symphonie contemporaine maison Cantoisel Joigny 2008

Peintures sous verre, passeurs de lumière Halle Saint-Pierre Paris commissariat Martine Luzardy,

Joséphine Marino 1996

Création en Bourgogne, Agam, Cahn, Honegger, Isoard, Morellet, Venet maison Cantoisel Joigny 1990

INSTALLATIONS

puzzlement rue et *puzzlement rivière* 2 installations murs extérieurs de la Halle Joigny 2012

au-delà 3 installations façades de la bibliothèque Joigny 2011

COMMANDES PUBLIQUES

Déchirure 1% artistique lycée Françoise Dolto Montceau-les-Mines 1990

B.W œuvre de mécénat artistique lycée Saint-Germain Auxerre 1989

LIVRES D'ARTISTE

Apparaître, Disparaître, Être texte Jean-Pierre Naud Éditions Educ'Arts 2021

Revue n°30 Éditions de la Canopée une œuvre originale de Thierry Le Saëc, Aline Isoard par revue 2019

Cheminements dans la maison Cantoisel 2005-2010 auto-édition 2010

Variation de Cheminements dans la maison Cantoisel 2005-2010 auto-édition 2010

ÉCRITS

Jean-Pierre Naud « Apparaître, Disparaître, Être » livre d'artiste 2020

Jacques Py « Elle se dit peintre, elle se dit photographe » texte non publié 2019

Christian Limousin « En doublant en compagnie d'Aline Isoard » Revues n°30 Éditions de la Canopée 2019

Textes de Louis Doucet catalogues macparis et *La photo est ses dérives II* Fresnes 2016, 2018, 2021

Texte de Béatrice Béha catalogue exposition au Grenier Talant 2003

Textes de Pascal Pique, Jacques Lacarrière catalogue *Création en Bourgogne* Atelier Cantoisel 1989

Textes de Jacques Jouet catalogue *Peintures sous verre Passeurs de lumière* Paris 1996

ENSEIGNEMENT ET INTERVENTIONS AVEC DES PUBLICS

Ateliers scolaires pour l'exposition *Rétro-active* Gurgy 2020

Journées annuelles d'échanges avec des élèves lycée Saint-Germain Auxerre de 2018 à 2020

Présentation des œuvres et accompagnement à la participation active des publics des installations *puzzlement rue* et

puzzlement rivière Joigny 2012

Mise en place pour les élèves des expositions au collège Albert Camus Auxerre : « Résonances » FRAC Bourgogne

2009 - « L'objet, témoin de savoir-faire » prêt de 100 objets du musée-abbaye Saint-Germain d'Auxerre 2007 - «

Échange entre deux lieux, un musée éphémère » FRAC Bourgogne et le musée-abbaye Saint-Germain d'Auxerre

2006 - « De l'intérieur » FRAC Bourgogne 2005

Née à Caen en 1956, Aline Isoard vit et travaille en Bourgogne.

Au début de son engagement professionnel, Aline Isoard réalise des sculptures en verre et miroir comme des peintures dans l'espace. En 1989 l'installation pérenne d'une sculpture imposante dans l'espace de restauration du Lycée Saint-Germain à Auxerre, lui offre la possibilité de participer à l'exposition très remarquée *Créations en Bourgogne*. En 1990, elle conçoit deux baies avec miroir de sept mètres de hauteur, pour le 1% du lycée Françoise Dolto à Montceau-les-Mines.

C'est à l'occasion d'un travail photographique dans la maison Cantoisel, et grâce à la découverte du numérique qu'elle met au point la technique qu'elle appelle *dépigmentation photographique*. Pour les Journées Européennes du Patrimoine en 2012, elle ose investir l'espace public avec deux grandes installations photographiques en extérieur. Elle propose alors aux passants d'être acteurs et créateurs d'autres installations en utilisant les fragments de ses photographies.

Depuis une quinzaine d'années Aline Isoard est invitée à présenter ses photographies prises depuis l'habitacle de voiture : Lyon, Avignon, Paris, Nantes... Elle présente aussi des sculptures où elle intègre ses photographies dépigmentées.

Comme un bilan qui ponctue son travail, elle participe ou confectionne des livres d'artiste.

Son travail est soutenue par la galerie Gaïa à Nantes.

Diplômée de l'Université d'Aix-Marseille en Arts Plastiques (CAPES, Maîtrise : Installation interactive avec le public à partir du livre « Intervalle » de Michel Butor Directeur de maîtrise Jean-Pierre Hémerly. Professeurs : Willy Ronis, Jacques Windenberger, Jean Arrouye, Raymond Jean, entre autres.), elle enseigne à l'Université d'Aix-Marseille et en collèges (Marseille, Istres, Auxerre) 1980-2011. Très investie en milieu scolaire, elle est à l'initiative d'expositions avec le FRAC Bourgogne, l'Artothèque et le Musée-Abbaye Saint-Germain à Auxerre.

isoard.aline@gmail.com
+33 6 82 73 52 44
5, rue de la Forge 89000 Perrigny
site : <http://www.alineisoard.com>
[instagram.com alineisoard/](https://www.instagram.com/alineisoard/)