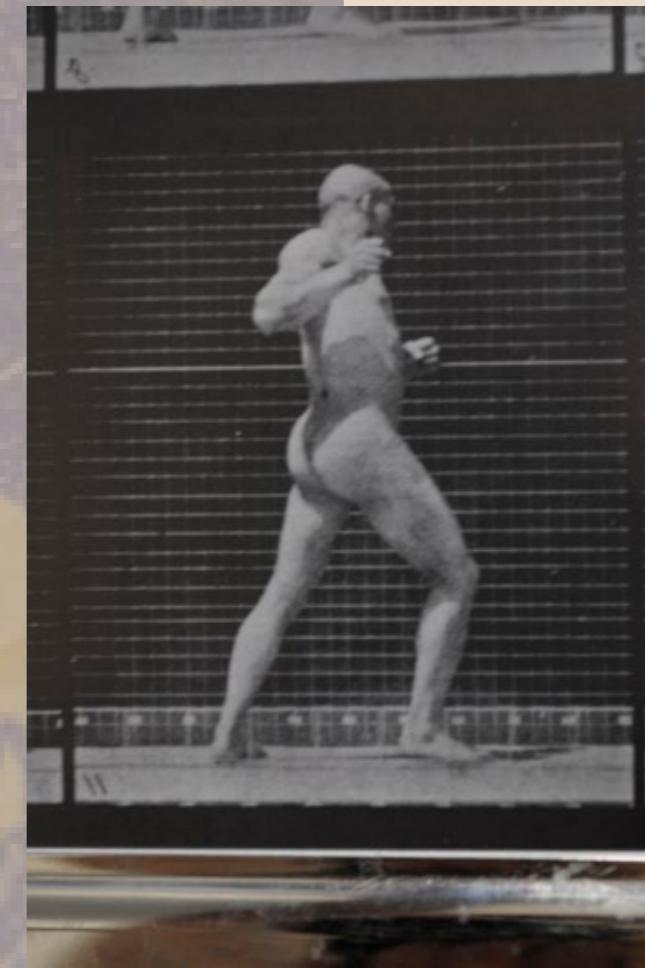

ACHAO

Dans les pas d'Eadweard Muybridge
In the Footsteps of Eadweard Muybridge

Portfolio, 2018

IN THE FOOTSTEPS OF EADWEARD MUYBRIDGE
DANS LES PAS D'EADWEARD MUYBRIDGE

*Original photography from Eadweard Muybridge.
Photographie originale de Eadweard Muybridge.*

In recent months, my artistic research has brought me back to the human body. Naturally, the photographic plates of Eadweard Muybridge came to mind. I relied on these photos during my first years as a sculptor in order to study the human body, especially making models in wax and clay.

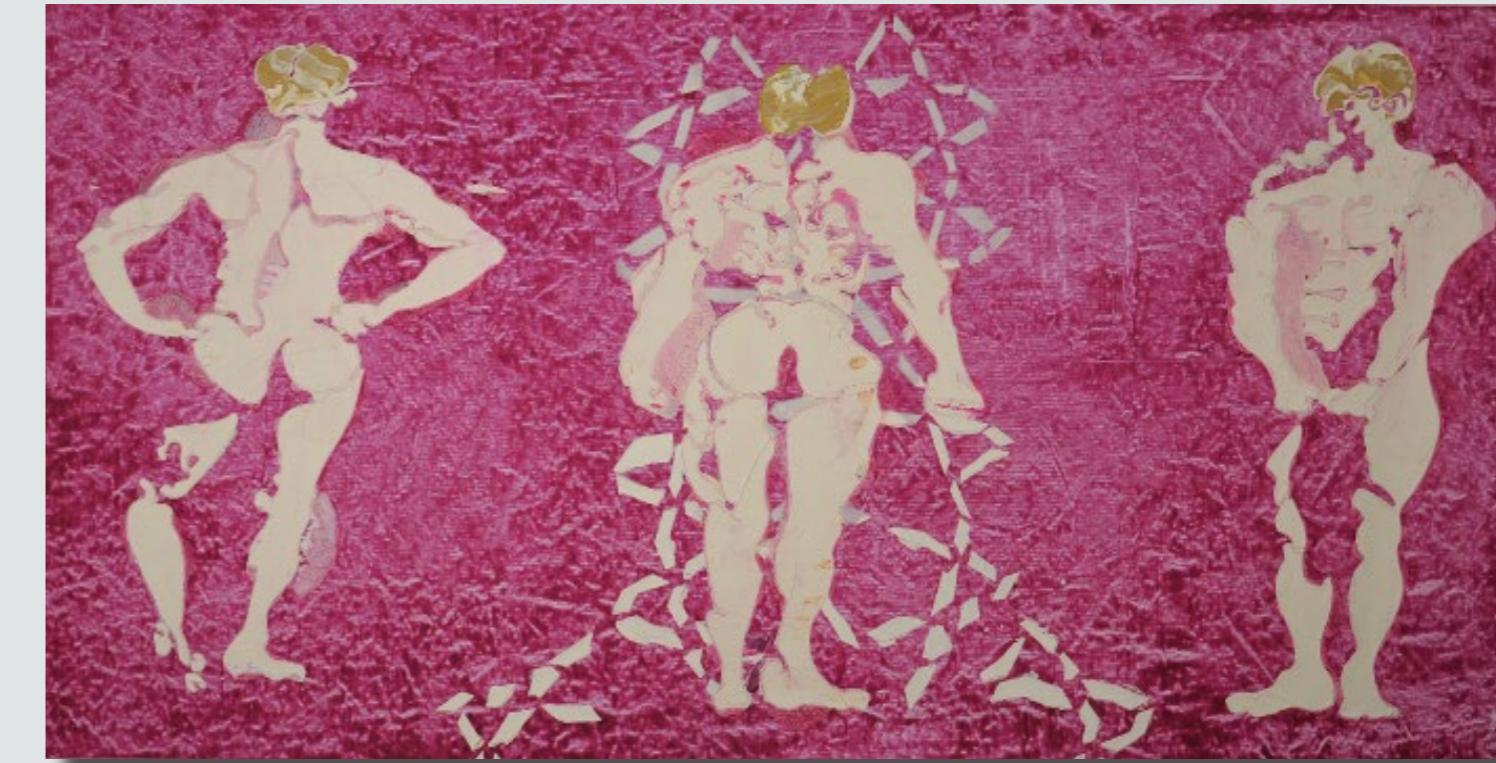
In rediscovering Muybridge's chronophotographies (1), I recognized some of the models as being familiar characters. I immediately understood that it would not be a question of painting the sequences of decomposed movement, as this would be too evident and risk being a cliché. Moreover, my eye was attracted to the detail of certain vignettes, the expressions on certain faces, the graceful postures of bodies...

The poor clarity of the Muybridge photos (because of the lack of technique available at that time) opened up the field of interpretation and inspiration. I quickly understood that Muybridge's photos offer contemporary artists, and probably our current freethinkers, substance of ever-burning truth.

Ces derniers mois, ma recherche artistique m'a ramené au corps humain. Tout naturellement, les planches photographiques d'Eadweard Muybridge sont revenues à ma mémoire. Je m'étais appuyé sur ces photos lors de mes premières années de sculpteur à la fois pour étudier le corps humain, mais aussi pour réaliser des esquisses en cire et en argile.

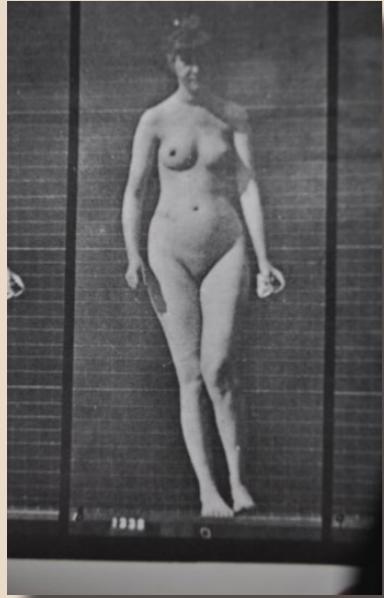
En redécouvrant la chronophotographie de Muybridge (1), j'ai reconnu certains modèles comme on retrouve des figures familières. Immédiatement, j'ai compris qu'il ne s'agirait pas de peindre les séquences des mouvements décomposés : ce serait verser dans trop d'évidences et risquer le cliché. D'ailleurs, mon œil était déjà attiré par le détail de certaines vignettes, expressions des visages, postures gracieuses des corps...

Le mauvais piqué des photographies de l'époque ouvrait le champ de l'interprétation et, bien sûr, de l'inspiration. J'ai bien vite compris que Muybridge offrait aux artistes contemporains - et probablement à nos penseurs actuels - une substance d'une vérité toujours brûlante.

Les poseurs

Acrylic & pigments on canvas
Acrylique & pigments sur toile
185 X 117 cm, 2018

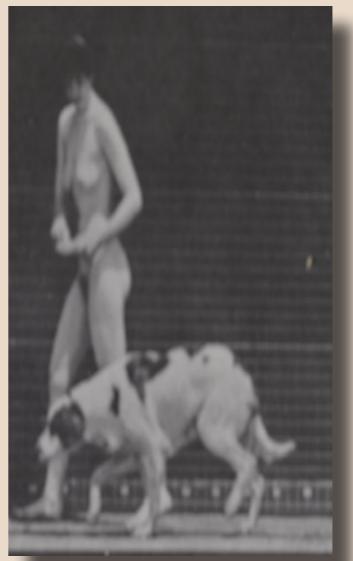
specially the painting of the wrestlers. I immediately remember the pictures of the wrestlers found in Bacon's studio. The photo was tarnished and stained with paint. I hardly dare to describe the feeling conveyed by the movement of these bodies in Bacon's painting ... bodies that crash on to a bed in a dull and unfathomable movement.

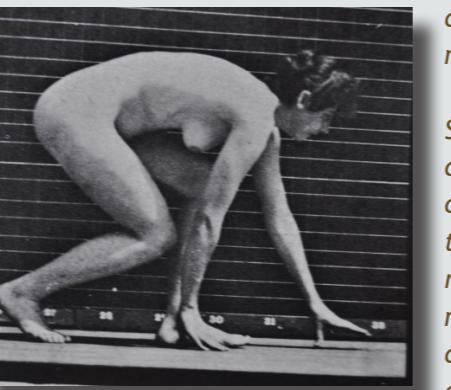
If, today, Francis Bacon had to choose a photo among the Muybridge's photo plates, would he still choose that of the Wrestlers? Or would his choice be oriented towards that of a woman taking her dog for a walk? Would the good dog from the photo come back as a pack of hounds? Or as a protesting dog which would testify to the contemporary emancipation of women?

Among the chronophotographies, I also identified the figure of the 'L'Homme Qui Marche' ('The Walking Man') sculpture, in the model of the

African man, walking assuredly. This theme is a secular representation of the history of art. 'L'Homme Qui Marche,' sculpted by Auguste Rodin, expresses an absolute mastery of his art. Rodin could have seen the photos of Muybridge because they were taken during the 1880s, when 'L'Homme Qui Marche' was presented at the Paris exhibition of 1900.

This African man photographed by Muybridge connected me to a more immediate reality: that of migrants walking in search of a new destiny towards the old Europe. Thus, the walk photographed by Muybridge could take on a contemporary dimension: that of the emancipation of a population that flees its condi-

corps qui s'écrasent sur le lit en un mouvement sourd et insondable.

Si aujourd'hui Francis Bacon pouvait choisir une photo chez Muybridge, choisirait-il toujours celle des lutteurs? Ou bien son choix s'orienterait-il vers celle de la femme qui marche au côté du chien. Est-ce que ce chien sage de la photo reviendrait en meute? Ou bien en chien-revendicatif qui témoignerait de l'émancipation féminine contemporaine?

Tout d'abord, il y a ce quadrillage en fond d'image - pour aider à la décomposition scientifique des mouvements. J'aimerais vraiment lire ce qu'un Michel Foucault d'aujourd'hui pourrait écrire s'il associait ce quadrillage au maillage des corps et des pulsions organisés par les technologies digitales actuelles. Ce penseur trouverait-il à actualiser la description du 'panoptique' de Michel Foucault dans son ouvrage *Surveiller et Punir* (2) ?

Utiliser la photographie Muybridge pour matière de sa peinture, c'est évidemment garder visser dans un coin de sa mémoire le tableau des lutteurs de Francis Bacon. Et aussi se remémorer les photos de ces lutteurs retrouvées dans son atelier découpées, écornées, toutes tâchées de peinture. On ose à peine décrire le mouvement des corps du tableau de Bacon... Ces

Parmi les chronophotographies, j'ai aussi reconnu la figure de l'Homme qui marche à travers le modèle d'origine africaine qui avance d'un pas assuré. Ce thème est une représentation séculaire de l'histoire de l'art. L'Homme qui marche sculpté par Au-

guste Rodin déploie une puissance inégalée. D'ailleurs Rodin, aurait pu se pencher sur les photos de Muybridge car celles-ci ont été prises durant la décennie des années 1880, alors que son Homme qui marche fut présenté à l'exposition parisienne de 1900.

Mais, cet homme africain photographié par Muybridge m'a connecté à l'allégorie d'une actualité plus immédiate : celle des migrants marchant en quête d'un nouveau destin vers la vieille Europe. Ainsi, la marche photographiée par Muybridge pouvait prendre une dimension vraiment actuelle : celle de l'émancipation d'une population qui fuit sa condition. Trois de mes tableaux traitent de ce thème : 'Fighting for a better life' (diptyque) et 'Walking towards a better world'.

DANS LES PAS D'EADWEARD MUYBRIDGE

À travers cette nouvelle série de peintures intitulée 'Dans les pas d'Eadweard Muybridge', ma visée a été d'exprimer l'émancipation du corps : celle de l'enveloppe charnelle, mais aussi l'émancipation spirituelle... Si dans un premier temps, j'avais pensé transformer le quadrillage de Muybridge en le désorganisant à ma façon, j'ai très vite écarté cette option pour simplifier la représentation,

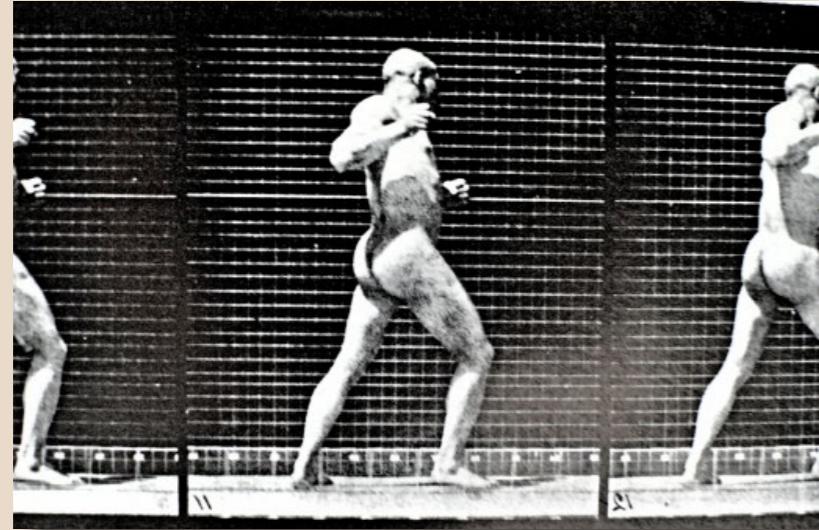
tion. Three of my paintings deal with this theme: 'Fighting for a better life' (diptych) and 'Walking towards a better world'.

IN THE FOOTSTEPS OF EADWEARD MUYBRIDGE

Through this new series of paintings entitled 'In the footsteps of Eadweard Muybridge', my aim was to express the emancipation of the body: not only of the carnal envelope, but also spiritual emancipation. At first, I had thought to transform the grid of Muybridge by disorganizing it in my own way, but I quickly discarded this option in order to simplify the representation, and deliver unhindered emancipation.

As preparatory work for my paintings, I first redesigned Muybridge's models into a multitude of flat shapes that often look like algae, in cut-out papers. This network of singular forms gives a glimpse of the canvas background. It allows the emancipating energy to circulate through the body.

I substituted the grids of the Muybridge photos with motifs of

the Muybridge photographs without evoking the sensuality of the movements, the beauty of these bodies of old times, the eroticism of some of the photographic shootings?

I would like my paintings to convey this sensuality, the fleetingness of

carved stones, those of the bas-reliefs or the paintings of Sarnath. This Buddhist site, located at the heart of the Ganges Valley near Varanasi (India), was the source of my previous work. These Sarnath motifs make up the spiritual path to which I joined the Muybridge models!

Once I started painting the canvases, I experienced great pleasure in letting the acrylic paint expand onto the canvas, letting it recompose itself into networks of small veins, giving dimension to the vegetal motifs, feeding the flesh of the bodies in several layers, scraping and scratching the pigments with a knife. I applied myself to painter-sculptor gestures without being too constrained by the human anatomy.

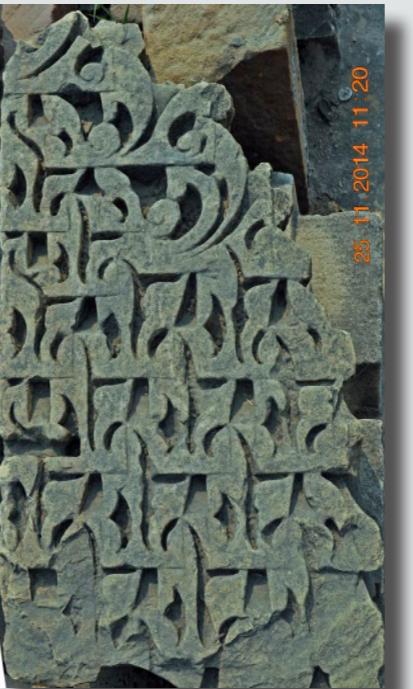
But how could I have worked from

ACHAO, November 2018

- 1) 'The Human Figure in Motion', Eadweard Muybridge, Dover Publication, Inc., New York, 1955.
- 2) 'Surveiller et Punir', Michel Foucault, Galimard, 1975.

et livrer une émancipation sans entrave.

Comme travail préparatoire à ma peinture, j'ai d'abord redessiné les modèles de Muybridge en une multitude d'aplats qui ressemblent souvent à des algues (le motif de l'algue est un des mes thèmes favoris). Il m'a permis de recomposer les figures humaines en aplats et entrelacs comme des papiers découpés. Ce réseau de formes singulières laisse entrevoir le fond de la toile peinte, et laisse sans doute circuler l'énergie émancipatrice au travers des corps.

Aux quadrillages en arrière plan chez Muybridge, j'ai substitué les motifs des pierres sculptées, ceux des bas-reliefs ou les peintures de Sarnath. Ce site bouddhiste, situé au cœur de la vallée du Gange à proximité de Benarès en Inde, a été la source de mes précédents travaux. Ces motifs de Sarnath composent le chemin spirituel auquel j'invite les modèles photographiés par Muybridge !

Une fois engagé dans la peinture, j'ai trouvé un grand plaisir à laisser vivre la matière sur la toile, à la laisser se recomposer en réseaux de petites nervures, à donner de l'épaisseur aux motifs végétaux, à nourrir la chair en plusieurs couches, à effleurer ou égratigner les pigments par la spatule... Je me suis appliqué à des gestes de peintre-sculpteur sans trop me laisser distraire par les contraintes de l'anatomie - me mettant avant tout au service de la matière.

Mais encore, comment aurais-je pu travailler à partir des photographies de Muybridge sans évoquer la sensualité des mouvements, la beauté de ces corps de cet âge ancien, l'érotisme certaines prises... de vue ?

J'ai souhaité que ma peinture reflète cette sensualité, la fugacité des attitudes, l'énergie souterraine qui traverse les corps...

J'approfondirai cette recherche consacrée à Muybridge dans les mois à venir! Les peintures présentées dans ce portfolio ne sont donc que les premières d'une série en devenir.

ACHAO, novembre 2018

(1) 'The Human Figure in Motion', Eadweard Muybridge, Dover Publication, INC., New-York, 1955.

(2) 'Surveiller et Punir', Michel Foucault, Galimard, 1975.

Walking towards a better word

Acrylic, pigments & varnish on canvas

Acrylique, pigments & vernis sur toile

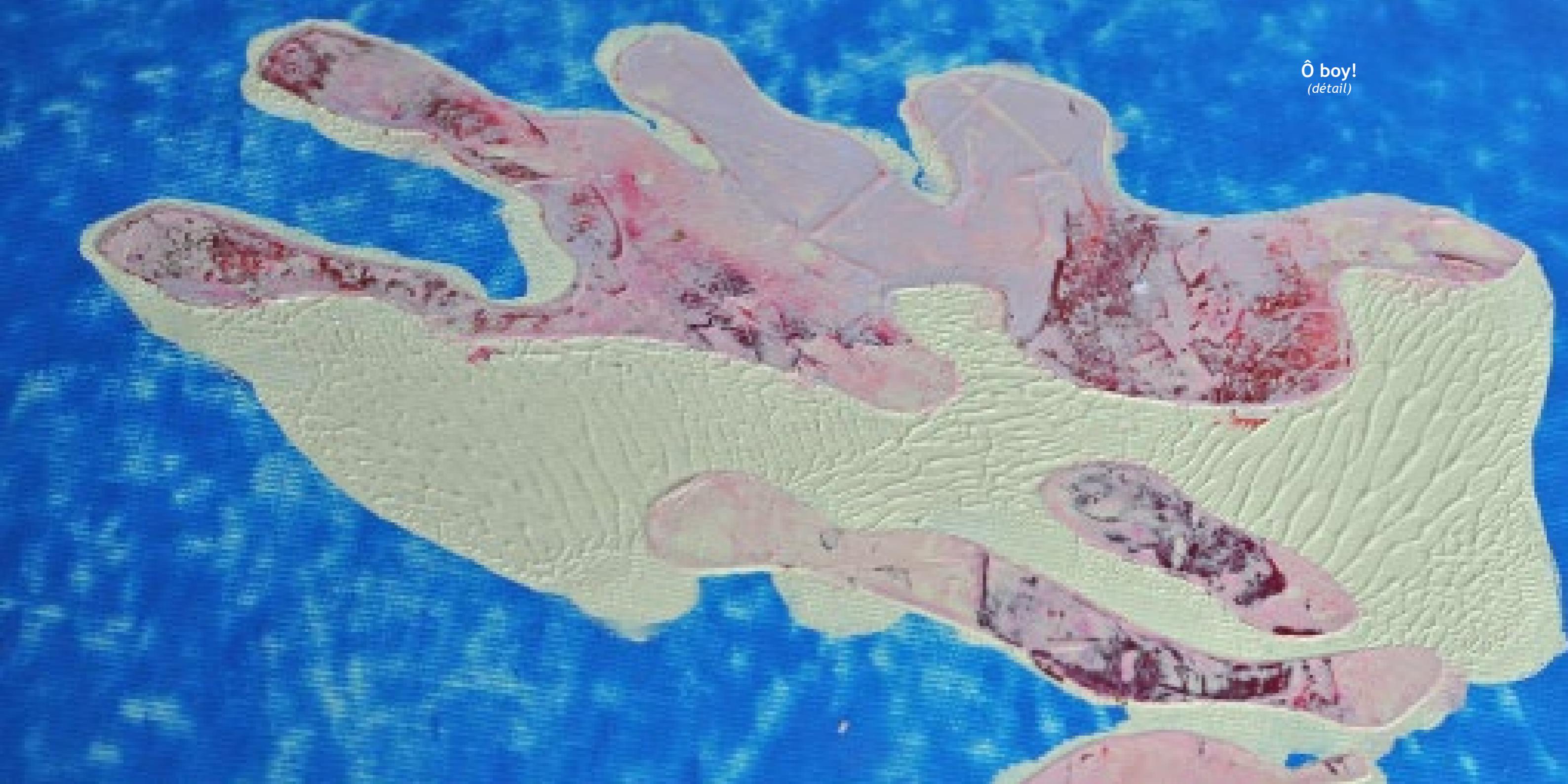
95 X 113 cm, 2018

La précaution

Acrylic pigments & varnish on canvas
Acrylique, pigments, vernis sur toile
78 X 138 cm, 2018

Ô boy!
(détail)

Ô boy!

Acrylic, pigments & varnish on canvas
Acrylique, pigments & vernis sur toile
78 X 130 cm

Fighting for a better life I

Acrylic & pigments on canvas
Acrylique & pigments sur toile
102 X 118 cm, 2018

Fighting for a better life II

Acrylic & pigments on canvas
Acrylique & pigments sur toile
102 X 118 cm, 2018

Lutteurs I
(détail)

Lutteurs I

Acrylic, pigments & varnish on canvas
Acrylique, pigments & vernis sur toile
99 X 139 cm, 2018

Lutteurs II

Acrylic, pigments & varnish on canvas
Acrylique, pigments & vernis sur toile
99 X 139 cm, 2018

La force et les os
(détail)

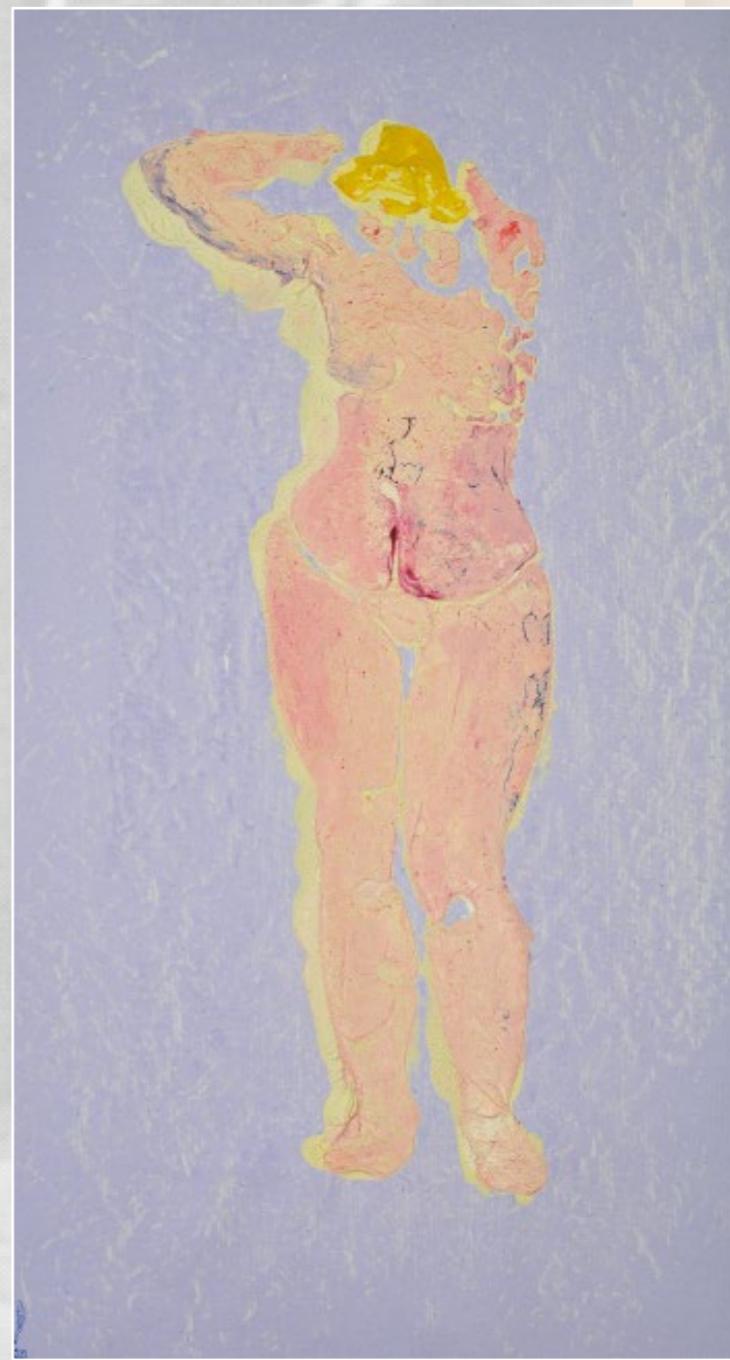
La force et les os

Acrylic, pigments & varnish on canvas
Acrylique, pigments & vernis sur toile
78 X 130 cm, 2018

La patiente

Acrylic, pigments & varnish on canvas
Acrylique, pigments & vernis sur toile
64 X 135 cm, 2018

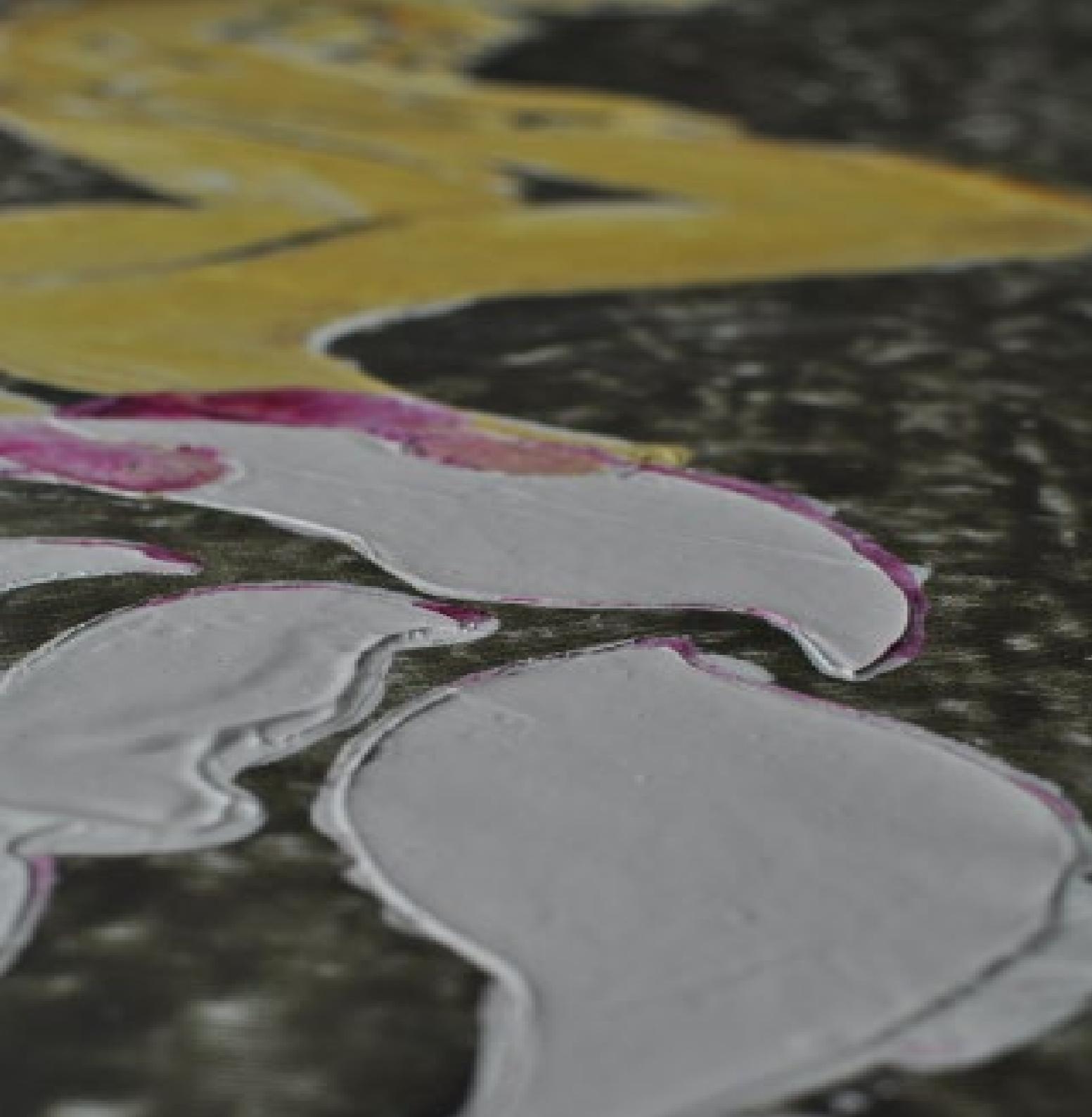
Le modèle

Acrylic, pigments & varnish on canvas
Acrylique, pigments & vernis sur toile
64 X 135 cm, 2018

Le doute

Acrylic, pigments & varnish on canvas
Acrylique, pigments & vernis sur toile
95 X 130 cm, 2018

Chemin d'une femme humble
Acrylic & pigments on canvas
Acrylique & pigments sur toile
90 X 136 cm, 2018