

Henri LANDIER

Le monde du spectacle

Le Théâtre Rutebeuf de Clichy La Garenne

présente du 16 septembre au 9 décembre 2016

Le monde spectaculaire d'Henri Landier

Lorsque nous passons la porte de son atelier, rue Tourlaque, nous ne nous attendons pas à découvrir un endroit qui raconte autant le monde.

Je ne suis pas un spécialiste de l'art de la peinture et je suis toujours ébahi lorsqu'un artiste-plasticien saisit simplement en quelques traits une photographie de ce monde. Henri Landier est de ceux-là. Il arrive à capter l'essence d'un instant et à nous le transmettre. Je ne suis pas surpris qu'il ait une passion de toute une vie pour le spectacle. Ses toiles sont vivantes, nous invitent sans cesse au voyage à travers des paysages, mais aussi à travers les êtres.

évident de proposer qu'ils viennent résonner sur les murs d'une salle de spectacle.

Ainsi, après leur avoir fait dévaler la butte, le Rutebeuf, théâtre et cinéma municipal de Clichy, est leur maison comme j'essaie qu'il soit la maison des artistes ouverte sur la ville. Nous accueillons donc bras ouverts ce monde du spectacle sur toile, comme une invitation à vibrer ensemble. C'est avec plaisir que nous proposons au public de plonger dans cet univers qu'a traversé si passionnément Henri Landier, avant de partir pour d'autres voyages que nous proposera la scène ou l'écran de cinéma.

Après avoir découvert les danseurs de butô, les visages de Diane Dufresne ou Branlo, clown d'anthologie, il m'a semblé

Johann CHANRION
Directeur du Théâtre et Cinéma Rutebeuf

Autoportrait au rat
huile sur toile
2009
92 x 60 cm

Biographie

Henri LANDIER naît en 1935.

Au cours de 60 années de création, ses thèmes lui sont inspirés par la beauté des choses. A ce jour, plus de 120 expositions lui ont été consacrées, en France, en Europe, aux Etats-Unis et au Japon. Depuis 1975, il expose à Paris à la Galerie d'Art Lopic avec deux expositions par an, l'une de peintures au printemps, l'autre de gravures en hiver, où sont reçus les amateurs, les groupes et les écoles qui suivent son œuvre. Une quinzaine de livres, une quarantaine de catalogues et un cd-rom ont été publiés sur son œuvre.

Sur un fond rouge, un cercle jaune représente le cirque. Sur la piste rose, le clown Branlo, en nœud papillon, veste bleue et pantalon à carreaux, tient une petite chaise jaune et une feuille blanche.

Henri LANDIER à l'Atelier d'Art Lopic - 1982 - Exposition 40 ans de peinture

Le monde du spectacle

par Henri Landier de 1952 à 2016

Depuis ses débuts, avec Canari, le danseur de charleston, Georges Brassens à Bobino et Monique Morelli à l'Aligot, Landier est fasciné par l'univers de la scène, des musiciens, des clowns et des comédiens et l'on peut même se demander si ce goût ne trahirait pas chez lui les traces discrètes d'une vocation refoulée.

« Mon amour du théâtre a débuté en 1948, j'avais 14 ans lorsque j'ai vu pour la première fois Gérard Philipe jouer le Cid sous un chapiteau à Montreuil. Après ce fut la grande époque du cirque avec les frères Fratellini, Grock, Pipo et Rhum et même Buster Keaton qui passait au cirque Médrano en 1954.

A Montmartre en 1960, je suis impressionné par le clown Canari, émouvant danseur de charleston que je peins plus d'une centaine de fois.

Alors je rencontre la chanteuse Monique Morelli qui passe à l'Aligot et croise le soir dans les cabarets de la butte : Damia, Edith Piaf, Georges Brassens, Léo Ferré et Michel Simon.

Suite aux répétitions du *Songe d'une nuit d'été* de Shakespeare mis en scène par Ariane Mnouchkine en 1968 au cirque Médrano, je grave une suite de 28 gravures en aquatintes qui reflète une époque violente où l'être humain ne fait pas encore, dans la pensée et l'action, la part du magique et celle du rationnel.

En 1971, c'est *Le voyage initiatique de Rabelais* mis en scène par Jean-Louis Barrault à l'Élysée-Montmartre et la réalisation d'une suite de 32 planches en aquatinte de cet univers humaniste où la connaissance est exaltée.

Puis le *Faust* de Goethe se met en place à partir de 1972 ; ce drame de l'homme moderne vers le savoir et le plaisir, revendiquant une liberté sans limites et une puissance qui s'égale à Dieu me fascine pendant des années et la

représentation à Milan de Giorgio Strehler au Piccolo Teatro donnera naissance à deux suites de 32 planches en aquatintes.

En 1974, ma série des Pierrots s'impose avec comme modèle un comédien vieillissant qui me trouble par son côté imposant et massif et à la fois fragile et désabusé.

Puis à Paris comme en Avignon, la troupe japonaise des danseurs butô *Sankai Juku* me séduit en 1980; je découvre avec eux un autre univers du spectacle, à la fois cruel et effrayant.

Lorsque Diane Dufresne m'invite dans son univers rock avec son concert philharmonique à Créteil en 1989, j'ai envie de peindre sa grâce et son talent !

C'est en 2006 que je retrouve à Paris mes amis Branlo et Nigloo dans leur Petit Théâtre Baroque, un univers poétique et intimiste que j'aime tout particulièrement.

Toutes ces formes du spectacle m'attirent : le théâtre, la danse, le cirque, le music-hall, la musique avec ses instruments et, tout dernièrement, à quatre-vingts ans je découvre le Carnaval à Maastricht et le plaisir populaire de faire la fête.

C'est pour moi un émerveillement toujours renouvelé de peindre et dessiner la magie qui émane de la scène et des acteurs. »

Henri LANDIER 26 juillet 2016

Femmes au bord de la mer du Voyage initiatique de Rabelais
gravure en aquatinte - 1791 - 33 x 50 cm

Oberon du Songe d'une nuit d'été
gravure en aquatinte - 1968 - 33 x 50 cm

Rêve d'amour du Faust
gravure en aquatinte - 1972 - 33 x 50 cm

La belle endormie du Faust
gravure en aquatinte - 1972 - 33 x 50 cm

1952 : Le cirque

Parmi les nombreuses obsessions qui habitaient Landier en 1952, l'une des plus évidentes est l'univers du spectacle. Il est fasciné par les gens du voyage parce que leur travail est un formidable révélateur de l'humanité. Ainsi peut-on facilement ressentir dans sa dernière toile avant la marine... le Cirque (huile, 1952) que la roulotte qui occupe le premier plan, de toute évidence l'attire. C'est un campement nocturne de bohémiens entre deux arbres, sous un ciel pluvieux vert sombre. Des taches de lumière émergent des roulottes dont l'une a un côté rouge vif. Sur le côté gauche, on distingue une voiture dans l'ombre, et, au centre, un homme couché sur un banc. Dernière oeuvre emblématique de la période verte.

Les roulottes 1952 - huile sur toile - 60 x 73 cm

1960 : Charles Duchet dit Canari

Le danseur de charleston, le clown fatigué, le clown vieilli, est typique de cette approche du spectacle, de cette réflexion sur son caractère éphémère, mais décisif, sur la tristesse qui l'imprègne. Montreur de rêves et manipulateur d'illusions, le clown, parent pauvre de l'univers du spectacle, devient alors très proche de nous, il est notre semblable, notre frère.

Le clown au chapeau blanc - gravure - 1960 - 42 x 32 cm

Le danseur de charleston - huile sur toile - 1961 - 92 x 73 cm

1960 : Brassens et Morelli

« Et puis voici Lino Léonardi qui ne tire pas sur son soufflet pour passer le temps et la Monique Morelli qui chante comme on ne sait plus très bien le faire, généreuse comme les filles à matelots de Mac Orlan.

Encore une chanson, Monique

Encore une Lino

Encore une cher Mac...

Vous ne vous êtes pas trompé d'époque et les amis de la chanson sont avec vous, autour de vous »

Georges Brassens.

Brassens et Pierre Nicolas à Bobino 1960 - gouache - 76 x 56 cm

Monique Morelli devant la rue du Mont Cenis - lithographie - 1958 - 65 x 50 cm

Henri Landier et Monique Morelli 1960

1974 : les Pierrots

C'est un Pierrot vieilli qui surgit dans le flamboiement des teintes – un Pierrot fatigué, figé dans une attente intemporelle, hautain et pourtant semblable à nous. Pierrot, c'est nous tous, ce sont nos illusions, nos espoirs fugaces, nos fragiles tentatives pour dépasser le contingent, en sauvant les apparences, coûte que coûte, jusqu'au bout – c'est notre dignité, en somme l'homme miroir.

Pierrots : collection particulière Château Thierry

Le clown jaune
huile sur toile
1974
130 x 97 cm

1982 : les danseurs Butô

« Cinq danseurs au crâne rasé, cinq samourais glabres, cinq moines guerriers au corps nu, couverts de poussière de craie, ou habillés de linge d'un blanc sale, qui tiennent du suaire, de la momie, des bandelettes de guerrier mort... »

Mai 1980. Landier est là qui prend des croquis, il revient tous les jours, fait la connaissance d'Ushio Amagatsu et de ses danseurs. Il a conscience de découvrir un nouveau thème qui va déboucher sur une création majeure. Ce n'est pas un reportage sur les représentations données par la troupe Sankai Juku. Landier propose une équivalence plastique, picturale, il transpose sur la toile ou le papier un univers étrange où les corps expriment dans toute leur nudité les pulsions humaines les plus élémentaires.

La troupe Sankai Juku en scène

Le cri de Goro : Collection particulière Londres

Les quatre danseurs de Butô - Yami No Té 2 - huile sur toile de 1982 - 130 x 97 cm

1987 : Le festival d'Avignon

« *La conférence des oiseaux*, spectacle entre le théâtre, la danse et le mime est un voyage initiatique jalonné de rencontres que je découvre émerveillé au festival d'Avignon en 1987, mis en scène au cloître des Carmes par Peter Brook ». Henri Landier

L'homme perroquet 1987
huile sur toile
195 x 130 cm

Diane Dufresne - Aquarelle - 1989 - 76 x 56 cm

Diane Dufresne - aquarelle - 1989 - 76 x 56 cm

Diane Dufresne et Henri Landier
à l'Atelier d'Art Lepic 1982

Diane Dufresne - aquarelle - 1989 - 76 x 56 cm

1989 : Diane Dufresne

Landier a réalisé des dessins à la sanguine et des aquarelles d'après le spectacle de Diane Dufresne «*Symphonique n'Roll*» avec l'orchestre symphonique du Québec. Il aime ce type de «travail» qui présente des difficultés nouvelles qu'il faut vaincre en donnant l'illusion de la facilité. Portrait de Diane Dufresne avec son chapeau-violon et une robe d'opérette, en concert à Créteil en mars 1989. Son nom est calligraphié en bas.

2006 :

Branlo et Nigloo du Petit Théâtre Baraque

Landier retrouve le cirque et ses clowns avec les représentations de ses amis Branlo et Nigloo dans leur Petit Théâtre Baraque qu'il immortalise avec sa chaise jaune, leurs marionnettes et leurs rats.

Le 15 décembre 2006, il assiste à leur nouveau spectacle à la Fondation Cartier qui donnera naissance à une nouvelle série de grandes toiles en portraits.

L'homme aux rats 2006 - huile sur toile - 81 x 100 cm

Nigloo - huile sur toile - 2006 - 73 x 116 cm

Nigloo et Branlo en scène

2009 : Cabaret chez Michou

Dans le célèbre Cabaret Montmartrois Chez Michou, l'homme en bleu, l'homme de spectacle mélange le rêve et l'illusion...

Henri Landier et Michou
2009 à l'atelier

Michou à la rose
huile sur toile
2009
92 x 60 cm

2010 : Le théâtre de Bobigny : M C 93

La solitude de l'homme sur la scène au théâtre de la Maison de la Culture de Bobigny au cours d'une représentation exceptionnelle de « *La Pièce sans nom (Platonov)* » de Anton Tchekhov en 2009, mis en scène par Lev Dodine.

La scène de Bobigny - huile sur toile - 3.11.2010 - 114 x 162 cm

2015 : Les musiciens

Au théâtre de l'Orme dans le XXème arrondissement de Paris, j'ai assisté en 2015 à quelques représentations endiablées d'amis musiciens François Camin et Bruno Desplanques ; ils avaient déjà animé la soirée anniversaire déguisée des 40 ans à l'Atelier d'Art Lopic.

La répétition - huile sur toile - 2015 - 130 x 162 cm

Le contrebassiste 2015 - huile sur toile - 116 x 73 cm

2015, Concert pour les 40 ans de l'Atelier d'Art Lopic

2016 : Le Carnaval à Maastricht

A travers ses nombreux portraits d'inconnus déguisés, Landier nous dévoile les traits de chacun d'eux avec tendresse et humour dans la joie populaire et extravagante du carnaval.

Elsa et son pierrot - huile sur toile - 2016 - 92 x 65 cm

*Henri Landier au carnaval de Maastricht
février 2016*

Autoportrait avec le fou au carnaval de Maastricht - huile sur toile - 2016 - 89 x 116 cm

Avec le soutien de :

BeauxArts
magazine

Le clown blanc de Maastricht - huile sur toile - 2016 - 146 x 89 cm

C. Editions Atelier d'Art Lepic • 1, rue Tourlaque 75018 Paris • Tél. 01 46 06 90 74

www.artlepic.org • henri.landier@wanadoo.fr

Commissaire d'exposition : Sabine ERMAKOFF • Tél. 06 873 892 36

