

Avant-propos

Émilie Pitoiset compte parmi les artistes les plus singuliers de sa génération. Le corpus d'œuvres conséquent qu'elle a développé ces dernières années, qui mêle des références multiples à l'art contemporain, bien sûr, mais également au cinéma (Alain Resnais, Jean-Luc Godard, Georges Franju, Rainer Werner Fassbinder), à la littérature (et tout particulièrement à Alain Robbe-Grillet et au Nouveau roman), à la danse, à la musique, à l'architecture (Bauhaus, Mies van der Rohe), à la philosophie (Jacques Rancière), etc., est profondément ancré dans la riche et dense histoire culturelle de la France et de l'Allemagne entre 1920 et 1960 – des années marquées par la rupture. L'artiste collectionne des images, des photographies ou des films produits ou ayant trait à cette période. Oscillant entre fiction et réalité, narration et document, les œuvres d'Émilie Pitoiset produisent elles-mêmes des situations instables, aussi bien au sein des images ou des objets qu'elle crée que pour les spectateurs, le plus souvent confrontés et laissés à leurs interrogations et à leurs doutes. Dès l'abord, son travail a consisté à explorer les thèmes de l'accident et de l'erreur, ce qui l'a rapidement amenée à aborder des questions liées au mouvement, à la direction, au déséquilibre, et par conséquent à la chute. Car c'est très précisément la notion d'équilibre, et ses corollaires (déséquilibres, étrangetés, accidents, chutes, renversements...), qui est au cœur de sa recherche et de sa pratique artistique.

Les œuvres les plus récentes d'Émilie Pitoiset semblent s'apparenter aux extraits d'un manifeste qui s'appliquerait à répondre de manière synthétique à une interrogation : Qu'est-ce qu'un rite ? Son exposition réalisée au FRAC Champagne-Ardenne au début de l'année 2013, intitulée Les actions silencieuses, a en effet marqué une étape importante dans le processus de travail de l'artiste. Si l'on y retrouvait certains thèmes qui lui sont chers, qu'il s'agisse des notions d'équilibre, de mouvement ou de perspective, d'écart entre le passé et le présent, cette exposition engageait de nouvelles réflexions liées à la notion de rite et de passage d'une réalité à une projection fictionnelle. Le « récit temporaire » développé par l'artiste dans les salles d'exposition interrogeait le passage d'un état à un autre, en occurrence de celui d'objet à celui d'objet ritualisé. Désormais chargé d'une aura particulière, due au contexte de présentation, l'objet prenait alors une indépendance significative. Cette notion de rite, sous-jacente à l'ensemble de l'exposition, indiquait ainsi un changement d'état, un passage à la relique,

au vestige d'une action passée. Cette dimension performative du travail de l'artiste prenait également corps grâce à la performance réalisée le soir du vernissage de l'exposition.

Cette publication constitue la première monographie consacrée au travail d'Émilie Pitoiset. Sans tendre à l'exhaustivité, elle porte un regard rétrospectif sur l'œuvre de cette artiste tout en apportant un éclairage important sur les nouvelles orientations apparues dans son travail. Ce livre est l'occasion de souligner le lien qui l'unit depuis de nombreuses années au FRAC Champagne-Ardenne, puisque l'artiste y a exposé dès 2006 et qu'un nombre conséquent de ses œuvres fait partie de sa collection, ce dont nous nous réjouissons et nous félicitons. Nous remercions très chaleureusement Émilie Pitoiset pour son engagement et son amitié.

Nous remercions vivement Rachel Cordier et Yann Chevallier, respectivement Directrice et Responsable Programmation Arts Visuels du Confort Moderne à Poitiers, ainsi que Colette Barbier, Directrice de la Fondation d'entreprise Ricard à Paris, qui ont accompagné et soutenu ce projet éditorial depuis qu'il a été initié. Cette publication a également été rendue possible grâce à la généreuse contribution de Silvia Bonsiepe & Sebastian Klemm / Klemm's, Berlin ; qu'ils en soient vivement remerciés.

Nous tenons à remercier tout particulièrement Dominic Eichler pour le point de vue inédit qu'il offre sur le travail d'Émilie Pitoiset au travers d'un essai passionnant et particulièrement sensible, ainsi que Raimundas Malašauskas pour l'entretien qu'il a réalisé avec l'artiste. Enfin, nous inaugurons avec la parution de ce livre la nouvelle collection de publications du FRAC Champagne-Ardenne et nos remerciements vont donc naturellement à son concepteur, Xavier Antin. Nous poursuivons à travers elle un travail engagé dès 1994 avec M/M Paris et, depuis 2008, avec Gavillet & Rust.

Florence Derieux,
Directrice du FRAC Champagne-Ardenne

Foreword

Émilie Pitoiset ranks among the most singular artists of her generation. The considerable body of work that she has developed over the last few years, mixing multiple references to contemporary art of course, but also to cinema (Alain Resnais, Jean-Luc Godard, Georges Franju, Rainer Werner Fassbinder), to literature (and most particularly to Alain Robbe-Grillet and the "Nouveau roman"), to dance, music, architecture (Bauhaus, Mies van der Rohe), to philosophy (Jacques Rancière), etc., is deeply anchored in the rich and dense cultural history of France and Germany between 1920 and 1960 – years marked by rupture. The artist collects images, photographs or films produced during or having a connection with this period. Oscillating between fiction and reality, narration and documentary, the works of Émilie Pitoiset themselves produce unstable situations, as much within the images or the objects that she creates as for the viewers, most often confronted and left with their questions and their doubts. From the very beginning, her work consisted of exploring the themes of the accident and the error, which rapidly caused her to tackle questions of movement, direction, loss of balance, and consequently, falling, as it is very precisely the notion of balance, and its corollaries (loss of balance, oddities, accidents, falls, upsets...), that is at the heart of her research and artistic practice.

Émilie Pitoiset's most recent works seem like excerpts from a manifesto that try to answer, in a synthetic manner, the question: What is a rite? Her exhibition at the FRAC Champagne-Ardenne at the beginning of 2013, Les actions silencieuses, did indeed represent an important step in the working process of the artist. Although certain themes dear to her heart were present in it, whether it be notions of balance, movement or perspective, the gap between the past and the present, this exhibition engaged in new reflections connected to the idea of the rite and the passage from one reality to a fictional projection. The "temporary tale" developed by the artist in the exhibition halls interrogated the passage from one state to another, in this case from an object into a ritualized object. Henceforth possessed of a particular aura, due to the context of its presentation, the object then took on a significant independence. This notion of rites, underlying the whole exhibition, thus indicated a change of state, a process of becoming a relic, a vestige of a past action. This performance-like dimension of the artist's work was also incarnated in the performance done the evening of the show's opening.

This publication is the first monograph dedicated to the work of Emilie Pitoiset. Without attempting to be exhaustive, it takes a retrospective look at the work of this artist, while throwing light on the new orientations that have appeared in her work. This book offers the occasion to underline the ties that have existed between the artist and the FRAC Champagne-Ardenne over numerous years, as the artist started doing exhibitions at the FRAC in 2006 and a consequential number of her works are included in its collection, which we are pleased and delighted about. We offer our warmest thanks to Émilie Pitoiset for her commitment and friendship.

We heartily thank Rachel Cordier and Yann Chevallier, Director and Head of Visual Arts programming, respectively, at the Confort Moderne in Poitiers, as well as Colette Barbier, Director of the Fondation d'entreprise Ricard in Paris, who have accompanied and given their support to this publishing project from its very beginnings. This book has also been made possible by the generous contribution of Silvia Bonsiepe & Sebastian Klemm / Klemm's, Berlin, to whom we are deeply grateful.

We would like to give very special thanks to Dominic Eichler for the original point of view he offers on the work of Émilie Pitoiset in a fascinating and particularly sensitive essay, and to Raimundas Malašauskas for his interview of the artist. Finally, the appearance of this book marks the inauguration of the new collection of publications of the FRAC Champagne-Ardenne and so we most naturally thank its originator, Xavier Antin. This new collection will continue work begun in 1994 with M/M Paris and with Gavillet & Rust since 2008.

Florence Derieux,
Director of FRAC Champagne-Ardenne

Translated from the French
by Patricia Chen