

L'ÉCHIQUETÉ

de Patrick Bernier et Olive Martin

L'ÉCHIQUETÉ

de Patrick Bernier et Olive Martin

Patrick Bernier et Olive Martin poursuivent leur intérêt pour les porteurs d'identités mouvantes et paradoxales, tributaires d'origines et de contextes conflictuels, en constante négociation et redéfinition. Après l'homme surveillé et surveillant (Manmuswak, 2005), après les Mohawks pionniers de l'Internet (La Nouvelle Kahnawake, 2010), ils interrogent et s'identifient à une nouvelle figure, issue du panthéon familial, celle d'un administrateur des colonies originaire de Guadeloupe en poste en Afrique de 1935 à 1962.

Échiqueté désigne dans le vocabulaire héraldique un motif à carreaux de deux couleurs alternées comme ceux d'un échiquier. Les artistes en ont étendu le sens.

Ces éléments sont partagés en deux ensembles indépendants et complémentaires, soit L'ÉCHIQUETÉ et LE DEPARLEUR.

Le Déparleur installé place des Olivettes, Nantes, juin 2012.

Diffusions :

Projet présenté pour l'exposition personnelle « L'Echiqueté » à la base d'Appui Entre-deux à Nantes, du 22 mai au 7 juillet 2012. Commissariat Jacques Rivet et Marie-Laure Viale

Dialogue autour de l'Echiqueté sur une invitation d'Olivier Marboeuf à l'espace Khiasma, Les Lilas, le 24 mai 2012 dans le cadre de l'exposition « Un monde sans carte ».

Présentation du Déparleur dans le cadre de la manifestation « Place ô gestes », Nantes/Dervallières, les 18 et 19 octobre 2012.

Soirée "Chess Variants" à la Kadist Art Foundation San Francisco le mercredi 24 octobre 2012. Commissariat Joseph Del Pesco et Ted Purves.

Exposition « Abstraction manifeste » au Centre d'art le Quartier de Quimper du 19 janvier au 5 mai 2013. Commissariat Keren Detton.

Présentation de l'échiqueté dans le cadre du Festival Hors Piste du Centre Pompidou, sur une invitation de l'artiste Mohamed Bourouissa. Du dimanche 20 au jeudi 24 janvier.

Production :

La réalisation et le financement de ce projet ont été accompagnés et soutenus par la base d'Appui Entre-deux, structure professionnelle engagée dans la production et diffusion de l'art public contemporain, commissariat : Jacques Rivet et Marie-Laure Viale.

Suivi de production et diffusion : Isabelle Tellier (Room Service).

Produit avec le soutien de la DRAC Pays-de-la-Loire, de la Région des Pays de la Loire, de l'École des Beaux-arts de Nantes ESBANM, de la Fabrique des Dervallières / Ville de Nantes (résidence 2011/2012), de Entre-deux et de Nantes Métropole Aménagement (Mécénat).

exposition « L'échiqueté » à la base d'Appui Entre-deux, Nantes, 2012.

L'ÉCHIQUETÉ -1. Photographies

*Niamey, Niger, 1 août 1961, constitution de l'armée nigérienne -1 et 2
Impressions numériques encadrées (60x80 cm et 40x60cm).*

Présentation

Ces impressions sont des agrandissements de photographies issues d'archives familiales. On y voit Auguste Bernier, premier conseiller d'ambassade de France au Niger, accompagner durant la cérémonie qui célèbre la constitution de l'armée nigérienne en même temps qu'elle commémore le premier anniversaire de la République du Niger, le premier président du Niger, Hamani Diori, au centre, et le général Kergaravat, commandant des forces françaises. Cet événement fait suite à la signature quelques mois auparavant d'accords de Défense entre la France d'une part et le Niger, la Haute-Volta (actuel Burkina-Faso) et le Dahomey (actuel Bénin), prévoyant la cession de matériel et le transfert d'effectifs de l'armée française pour la constitution d'armées nationales dans ces trois pays. En échange de quoi la France s'y octroie le libre accès aux infrastructures militaires et dans une annexe, longtemps restée secret d'état, un droit de regard et un accès privilégié aux matières dites stratégiques, telles que le pétrole, le gaz et l'uranium.

Le côté martial de la scène, la disposition ainsi que les couleurs des costumes des principaux protagonistes, sont à l'origine de la transposition en diagramme échiquéen.

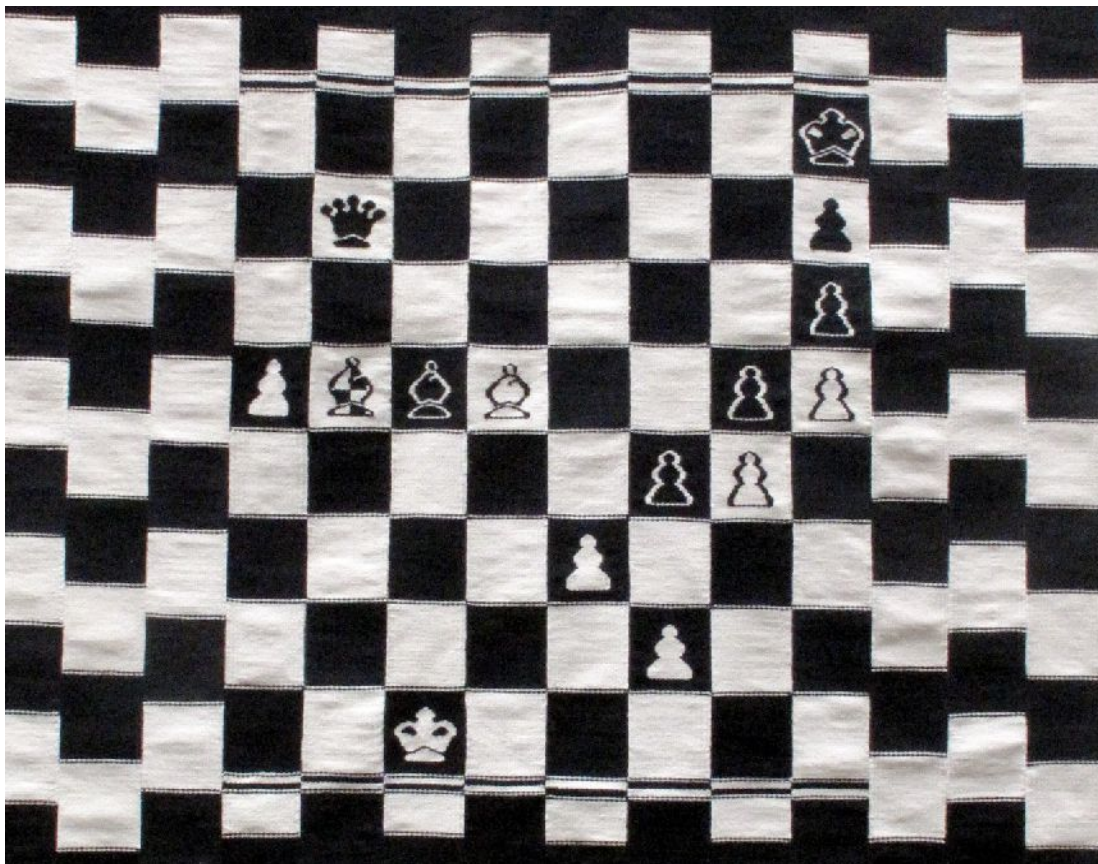
L'ÉCHIQUETÉ -2. Couverture

$h=3$, (7, 7, 1), var. échiqueté, circ. vertical. *[Blancs et noirs jouent et aident les échiquetés à faire pat double en trois coups, variante échiqueté, échiquier circulaire vertical.]*

Coton teint tissé, 140 x 235 cm

Présentation

C'est une couverture tissée par nos soins selon une technique traditionnelle propre à l'Afrique de l'Ouest. L'inscription en sa partie centrale de représentations symboliques de pièces du jeu d'échecs transmue le motif originel à carreaux noirs et blancs, en échiquier. Acte dont l'altération qui affecte le motif sur son pourtour témoigne de la violence. Au sein de la partie ainsi colonisée, une pièce pose problème par sa nature hybride. C'est un fou. Aux côtés d'un fou blanc et d'un autre noir, un fou noir et blanc, échiqueté, ouvre une brèche dans le jeu bien réglé. C'est en traduisant au plus proche la photographie d'un événement de l'histoire du Niger, sous la forme d'un problème d'échecs que cette figure est apparue, amenant une redéfinition du jeu et l'invention d'une variante, l'échiqueté.

L'ÉCHIQUETÉ -3. Le jeu

Echiquiers avec set de pièces.

Tapis de jeu en coton teint tissé. 60x60cm

Pièces en acier découpées au laser, peinture anodisée. h. ≤ 8,5cm

Boîte en cartonnage (32 x 43 x 11cm)

5 exemplaires + 2 E.A.

Présentation

Associer couleur de pion et couleur de peau est une énormité. De celle qu'on refoule comme trop inconvenante. Le jeu d'échecs veut bien se prêter à toutes sortes de métaphores, mais qu'on dise « les blancs » et « les noirs » n'a aucune signification. « Gens una sumus » -*nous sommes une seule famille*-, c'est la devise conjuratoire de la Fédération Internationale des échecs. Pourtant ce choix de couleur a été fait par l'Occident : lorsque le jeu y a été introduit par les arabes, les pièces étaient plutôt vertes et rouges. Pourtant l'avantage donné aux blancs de commencer, l'orientation des diagrammes qui met le lecteur à la place des blancs, les intitulés par défaut des problèmes qui font les noirs mats en deux, trois ou quatre coups, plaident pour une interprétation idéologique des couleurs. Le jeu d'échec, un jeu raciste? non, mais un jeu reposant sur une altérité oppositionnelle radicale. C'est cette altérité-même qui est mise en jeu dans l'échiqueté.

Que se passe-t-il donc si, au lieu de disparaître de l'échiquier, les pièces prises se combinent avec celles qui les capturent, faisant apparaître dans le jeu des pièces partagées.

Règles de l'échiqueté

L'échiqueté se joue selon les règles générales du jeu d'échecs.

En lieu et place des deux pièces protagonistes de chaque prise -à l'exception de celles effectuées par le roi-, apparaît une pièce échiquetée qui adopte, au choix du joueur qui a effectué le coup, la nature de l'une ou l'autre des pièces. Ces pièces sont constituées d'un pan de chacune des deux pièces -la couleur du pan porteur de la figure est indifférente- et sont notées **É**, i.e. : Fg5xCf6=**CÉ** signifie que de la prise du cavalier par le fou sur la case f6, il résulte un cavalier échiqueté placé sur cette case.

Dans un premier temps, les pièces échiquetées peuvent être jouées par les deux camps. Elles sont considérées comme étant de la même couleur que le camp qui a le trait. Elles ne peuvent donc être capturées. La prise par une pièce échiquetée donne naissance à une autre pièce échiquetée selon le même principe énoncé plus haut.

Au cours de la partie, un troisième joueur peut décider de prendre en charge les pièces échiquetées. Elles deviennent alors autonomes et vulnérables.

L'ÉCHIQUETÉ -4. Le Déparleur

Sculpture-outil

2 métiers à tisser à deux lames et à bande étroite disposés en conversation dans une structure d'échafaudage.

Éléments d'échafaudage, acier (109 x 200 x200 cm)

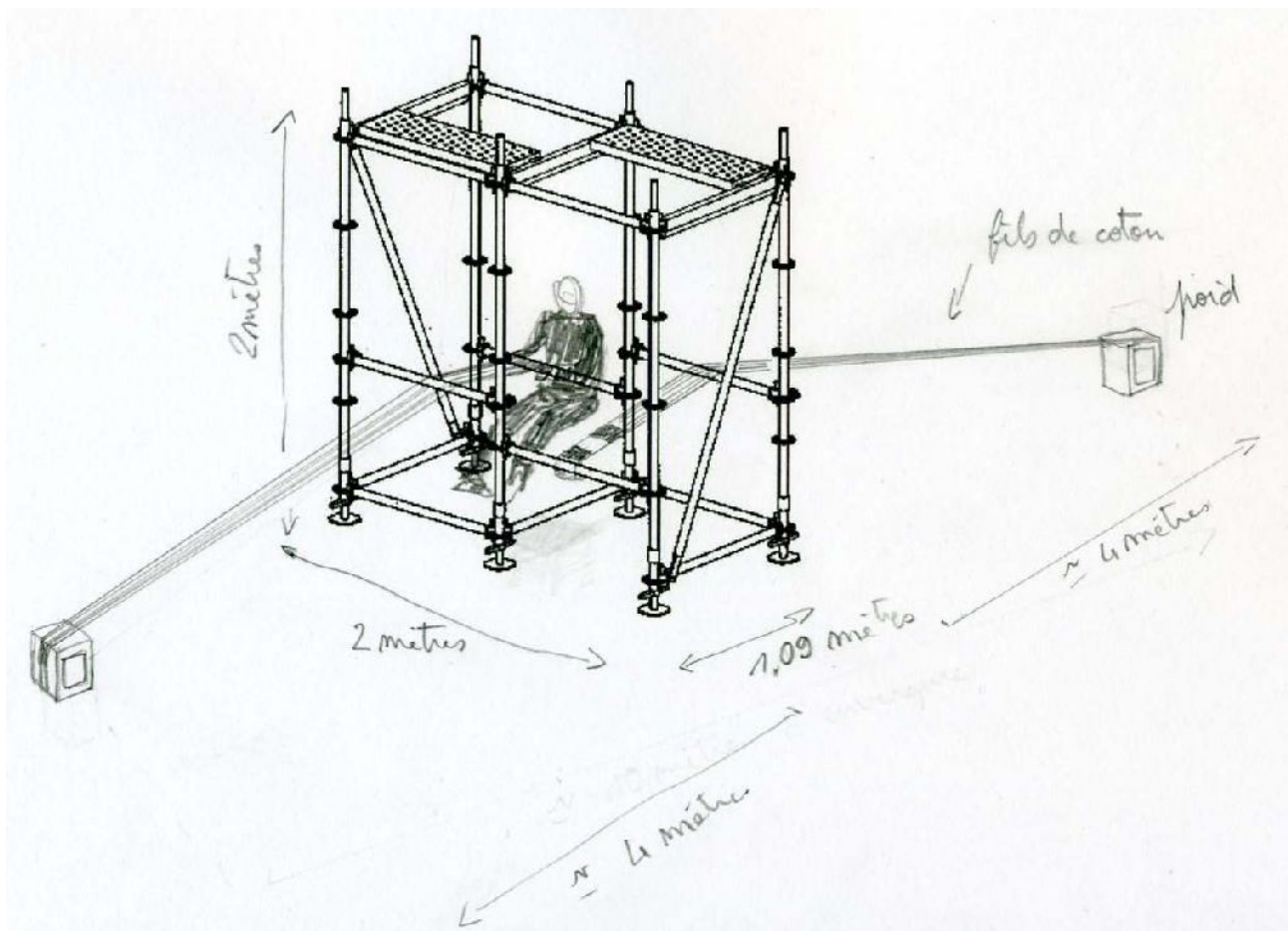
Poulies (bois), peignes (bois et acier), fils de coton.

Présentation :

Comme une machine-outil est une machine qui sert à fabriquer d'autres machines, cette sculpture-outil est une œuvre qui sert à en tisser d'autres. Elle a été conçue par les artistes sur le modèle des métiers traditionnels de type Ouest africain pour produire la couverture et les échiquiers de L'Echiqueté. La structure habituellement en bois est ici adaptée à notre univers urbain. Elle doit son nom au poète martiniquais, Edouard Glissant et au lien qui lie régulièrement tissage et parole dans certains mythes africains, -Dogons, par exemple- et européens -histoire de Philomèle.

Exposition :

Le Déparleur peut-être exposé en intérieur mais aussi dans l'espace public comme cela a été le cas durant l'exposition L'Echiqueté où il a été monté à plusieurs reprises et à divers endroits dans le quartier Madeleine Champ de mars à Nantes. Dans le cas d'une exposition, les artistes s'engagent à former le personnel de surveillance et les médiateurs au fonctionnement du métier à tisser. Les artistes se réservent le droit de repenser le motif du tissage en fonction du contexte.

Le départeur installé dans le quartier des Olivettes, Nantes, juin 2012.

Le déparleur installé place des Olivettes, Nantes, juin 2012.