

Née en 1971 à Montréal, où elle vit et travaille, Emmanuelle Léonard détient un baccalauréat de l'Université Concordia et un diplôme de second cycle de l'Université du Québec à Montréal. L'artiste compte de nombreuses expositions individuelles et collectives notamment, au Musée d'art contemporain de Montréal, à la Kunsthau Dresden (Allemagne), au Neuer Berliner Kuntsverein (Berlin), à Optica et à VOX, centre de l'image contemporaine (Montréal), à la galerie Mercer Union (Toronto), à l'espace Glassbox (Paris), au Mois de la Photo à Montréal, à L'Œil de poisson (Québec). Elle a également effectué des résidences d'artistes, en 2002 à la Villa Arson à Nice (France), en 2006 à la Fondation Christoph Merian à Bâle (Suisse) et en 2009 à la Fondation finlandaise de résidences d'artistes à Espoo (Finlande). Emmanuelle Léonard est récipiendaire du prix Pierre-Ayot 2005.

Born in 1971 in Montréal, where she lives and works, Emmanuelle Léonard holds a B.A. from Concordia University and an M.A. from Université du Québec à Montréal. Her credits include numerous solo and groups exhibitions at venues such as Musée d'art contemporain de Montréal, Kunsthau Dresden and Neuer Berliner Kuntsverein (Germany), Optica and VOX, Contemporary Image Centre (Montréal), Mercer Union Gallery (Toronto), Glassbox (Paris), Le Mois de la Photo à Montréal, and L'Œil de poisson (Quebec City). She has had residencies at Villa Arson (2002, Nice, France), the Christoph Merian Foundation (2006, Basel, Switzerland) and the Finnish Artists' Studio Foundation (2009, Espoo, Finland). Emmanuelle Léonard is the recipient of the 2005 Pierre-Ayot Prize.

PISTES DE LECTURE

DE BLOIS, Nathalie, « Soi, l'autre et le témoin », dans *Un livre de photographies*, Montréal, Occurrence, 2005, p. 33-43.
 DEPARDON, Raymond, *Errance*, Paris, Seuil, 2000, 192 p.
 LOUIS-PARÉ, André, « Emmanuelle Léonard : une histoire de l'œil », *Revue CV Ciel Variable*, n° 71 (mars 2006), p. 19.

Cet opuscul est édité par EXPRESSION, Centre d'exposition de Saint-Hyacinthe, à l'occasion de l'exposition **Emmanuelle Léonard. *Juste une image*** organisée par la commissaire Nicole Gingras et présentée à EXPRESSION du 4 juin au 14 août 2011. Cette exposition souhaite mettre en perspective le pouvoir de l'image par l'entremise d'un corpus d'œuvres photographiques et vidéographiques réalisées entre 2003 et 2011.

EXPRESSION, Centre d'exposition de Saint-Hyacinthe
 495, avenue Saint-Simon, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5C3
 T 450.773.4209 www.expression.qc.ca
 F 450.773.5270 expression@expression.qc.ca

Direction générale et artistique : Marcel Blouin
 Édition : Véronique Grenier

Essai : Nicole Gingras
 Révision : Micheline Dussault
 Traduction : Marcia Couëlle
 Design graphique : Sirocco communication
 Impression : Imprimerie Dumaine

ISBN : 978-2-922326-75-8
 Dépôt légal
 Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2011
 Bibliothèque et Archives Canada, 2011

© Emmanuelle Léonard pour les œuvres et Nicole Gingras pour l'essai
 © EXPRESSION, Centre d'exposition de Saint-Hyacinthe, pour l'opuscule

Imprimé au Québec, Canada

EXPRESSION
 Centre d'exposition de Saint-Hyacinthe

Image de la couverture :
Le Polygraphe (détail), 2011, extrait d'une vidéo

Juste une image, the Emmanuelle Léonard exhibition presented at EXPRESSION, juxtaposes two new works, *La Déposition* and *Le Polygraphe*, along with a selection of photographs and a video produced since 2003. The exhibition title, borrowed from a famous dictum by the filmmaker Jean-Luc Godard,¹ simply yet paradoxically sums up the power of the image and the issues of the gaze that Léonard trains on her surroundings. These words, "just an image," project the artist into the cinematic realm, where she is now comfortably at home. And so the exhibition revolves around the moving image and the still image, suggesting a connivance between the two, each drawing the visitor's attention toward a revelation: the image's *mentir-faux* (lying falsehood).²

Léonard, a practicing photographer from the outset, has been flirting with motion pictures for some time now. Consider the video installation *Guardia, resguárdeme* (2005), shot in Mexico and based on the viewpoint of a camera concealed in an accessory worn by the artist. This work features moving images, of course, but above all a moving camera that shifts with the artist who wants to see without being seen, addressing issues of surveillance or spying, favouring a form of discretion or staged situation that puts her in a position to watch and listen. Is this the point of view of an observer, an artist or an auteur?

The tension between fiction and documentary, private and public in Léonard's work has been the subject of commentary by curators, critics and the artist herself. Speaking of her photographs, she has said "the tensions between fiction and reality and between private and public space are arbitrary divisions."³ The evidence, the document, the elements of personal or fictional accounts intersect and extend the idea of a story playing itself out.

Over several years of observing Léonard's work, I have been struck by two things: the form or structure of each piece and the distance. The artist is on a continual quest for form. Once the form is found, the support or medium follows: photograph, photographic series, photographic mosaic, book, poster, video, installation. Beyond the form, or perhaps by virtue of it, the sociological and autobiographical project emerges. And it is then that distance comes into play. Distance is crucial for Léonard, since it enables her to maintain a divide between herself and that which she photographs or records on video. Maintaining a distance, keeping at a distance, finding the *right* distance thus become strategies for subverting the real. The distance favours various forms of projection and, most importantly, allows her to recognize her *projected* self, openly revealing the impertinent presence of autobiography.

Léonard has turned toward the world of cinematic images, but she may have been looking in that direction for a while already. Like the photographer-filmmaker Raymond Depardon, among others, she is drawn to approaches that tie the image to projection, to fiction, to revelation. *The End* (2004) is a short film shot on Super8, transferred to digital video and shown looped on a monitor. There is no sound. The work isolates a few body and facial movements of a grey-haired orator. Diverse interpretations converge: the nostalgia frequently associated with grainy images of this sort (here, projected affect), the fascinating banality of a picture of a stranger (distance), the disappearance of an amateur film technology, the ambiguity of a repeated gesture (a farewell wave) heightened by the title, *The End*, and words impossible to make out on the old man's lips.

Angle Nord Ouest, 2007, impression jet d'encre, 147,5 x 107 cm

Le Polygraphe (2011) points out a void: there is nothing, or almost nothing, to see or hear. The lie detector, a blind and deaf machine, takes a back seat to the video camera. It is swallowed by the video, the main character of this piece. Staging a device designed to detect lies beyond words, in the unspoken; staging the vanity of the criminal justice apparatus. Interrogating, laying out the story in the sense of scrutinizing it, dissecting it. The film shows the coldly professional, deliberately distant and indifferent relationship between two individuals: the contract that binds them to the lie. No tension, no revelation, only waiting. A void, in fact. *Le Polygraphe* presents the questioning – an odd interview, given the few words exchanged – of a 68-year-old woman by a professional polygraphist (John Galianos). Here, the terseness, if not muteness of the interviewee is exposed, as is the clinical, even indifferent distance of the camera. The absence of moments of empathy or curiosity renders the exercise absurd.

La Déposition (2011) is based on the testimony of a woman and the demeanour of a policeman listening to her depositions. Léonard places us in a listening position where we are confused and distracted by the reactions of the silent policeman, whose body language is far from composed. The story is riddled with ellipses. Does it involve one "accident" or several? The facts blend together; the viewpoints diverge; the references become blurred.⁴ The combination of the text delivered in a woman's voice and the policeman is unsettling. The effect is perverse: the artist composes another void. This polyphonic text is the main character of a video imitating a closed circuit recording (police archive). But, strangely, it becomes almost impossible to follow, dissolving in the distance created between two listeners: the policeman and the viewer.

While the moving images in this exhibition suggest the capture of fragility, the still shots, mostly from photographic series,⁵ were chosen for their iconic power, their density and their capacity to act as a screen in the notion of revelation of lying falsehood that runs through all of Emmanuelle Léonard's work, where autobiography, fiction and document coexist.

Nicole Gingras
 Exhibition Curator
 Translated by Marcia Couëlle

Nicole Gingras is a writer and independent curator. She lives in Montreal. Her next projects are *Raymond Genvais 3 x 1*, a two-part exhibition with an accompanying publication, a coproduction of the Leonard & Bina Ellen Art Gallery, Concordia University (Fall 2011), and VOX, Contemporary Image Centre, (Winter 2012) Montreal and curating Manif d'art 6 de Québec in May 2012.

notes

- Jean-Luc Godard's full phrase is "Ce n'est pas une image juste, c'est juste une image" (It's not a just image, it's just an image).
- The term *mentir-faux* is borrowed from a work by Ana Torfs, produced in 2000.
- ICI conference, UQAM, Montréal, March 11, 2010.
- The text is taken from statements by accused women quoted in *Photo Police* articles from the 1970s, and confessions quoted in a 1990 judgment by the Supreme Court of Canada.
- The selected stills include *Je t'aime* (2003) and photographs from the series *Working Paths* (2004), *Faits divers* (2005), *Une sale affaire* (2007) and *L'Annonciation* (2008).

L'Annonciation, 2008, épreuve à développement chromogène, 131,5 x 90 cm

EMMANUELLE LÉONARD
JUSTE UNE IMAGE
 COMMISSAIRE : NICOLE GINGRAS

EXPRESSION
 Centre d'exposition de Saint-Hyacinthe

Le Polygraphe, 2011, extrait d'une vidéo

et critiques. À propos de ses photographies, elle confie : « ... la tension entre fiction et réalité, entre espace privé et espace public, ce sont des divisions arbitraires³. » La preuve, le document, les éléments de récits intimes ou fictifs s'entrecroisent et prolongent l'idée d'une histoire qui suit son cours.

Depuis les quelques années passées à observer le travail d'Emmanuelle Léonard, deux choses me frappent : la forme, la structure de chaque œuvre et la distance. L'artiste est continuellement en quête d'une forme. Une fois la forme trouvée, le support ou le média s'impose : photographie, série photographique, mosaïque photographique, livre, affiche, vidéo, installation. Au-delà de la forme ou, peut-être, grâce à elle, le projet sociologique et autobiographique surgit. Et c'est à ce moment que la distance entre en jeu. Élément crucial chez Emmanuelle Léonard, la distance lui offre la possibilité d'entretenir un écart entre elle

Juste une image

Juste une image, l'exposition d'Emmanuelle Léonard présentée à EXPRESSION, met en relation deux œuvres inédites, *La Déposition* et *Le Polygraphe*, ainsi qu'une sélection de photographies et une vidéo réalisées depuis 2003. Le titre de l'exposition emprunte au cinéaste Jean-Luc Godard quelques mots d'une phrase désormais célèbre¹ qui cernent d'une manière toute simple bien que paradoxale la puissance de l'image et les enjeux du regard qu'Emmanuelle Léonard pose autour d'elle. Ces mots projettent l'artiste dans l'univers du cinéma, espace qu'elle apprivoise maintenant. L'exposition s'articule donc autour de l'image en mouvement et de l'image fixe, suggérant un rapport de connivence entre elles, chacune faisant converger l'attention du visiteur vers une révélation : le mentir-faux² de l'image.

Photographe depuis les débuts de sa pratique, Emmanuelle Léonard tourne autour de l'image en mouvement depuis un moment. Rappelons l'installation vidéo *Guardia, resguárdeme* (2005), tournée au Mexique et s'appuyant sur le point de vue d'une caméra dissimulée dans un accessoire vestimentaire que portait l'artiste. Certes, il y a dans cette œuvre l'image en mouvement, mais surtout une caméra en mouvement liée aux déplacements de l'artiste qui souhaite voir sans être vue, abordant les problématiques de la surveillance ou de l'espionnage, privilégiant une forme de discrétion ou de mise en scène correspondant au désir de se mettre elle-même en position de voir et d'écouter. Point de vue d'observatrice, d'artiste ou point de vue d'auteur ?

Chez Emmanuelle Léonard, la tension entre la fiction et le documentaire, entre l'intime et le public a fait l'objet de divers commentaires de l'artiste elle-même et de commissaires

La Déposition, extrait d'une vidéo, 2011

et ce qu'elle regarde, photographie, enregistre en vidéo. Maintenir une distance, garder à distance, trouver la *bonne* distance deviennent alors autant de stratégies de détournement du réel. Cette distance favorise diverses formes de projection et, surtout, lui permet de se reconnaître *projetée*, dévoilant discrètement la présence impertinente de l'autobiographie.

Emmanuelle Léonard se tourne vers le monde des images de cinéma, mais peut-être regarde-t-elle dans cette direction depuis un moment déjà. Elle partage, entre autres, avec le photographe-cinéaste Raymond Depardon plusieurs affinités pour ce qui relie l'image à la projection, à la fiction, à la révélation. *The End* (2004) est un court film Super8, numérisé et diffusé en boucle sur moniteur. L'image n'a pas de son. L'œuvre isole quelques mouvements du corps et du visage d'un orateur aux tempes blanches. Diverses interprétations convergent : la nostalgie fréquemment associée à ce type d'images granuleuses (projection d'affect, ici), la fascinante banalité d'une image d'un inconnu (distance), la disparition d'une technologie liée

au film amateur, l'ambiguïté du geste répété (un au revoir de la main) exacerbée par le titre, *The End* et des paroles impossibles à déchiffrer sur les lèvres de l'homme.

Le Polygraphe (2011) expose un vide : il n'y a rien ou presque rien à voir et à entendre. Machine aveugle et sourde, le polygraphe s'efface derrière la caméra vidéo. Le polygraphe est avalé par la vidéo, personnage principal de cette œuvre. Mettre en scène un dispositif pour déceler le mensonge au-delà des mots, dans le non-dit ; mettre en scène la vanité de l'appareil de justice. Mettre en examen, exposer le récit au sens de l'examiner, de le décortiquer. *Le Polygraphe* montre la relation professionnelle, aseptisée, volontairement distante et indifférente entre deux individus : le contrat qui les lie au mensonge. Aucune tension, aucune révélation, uniquement de l'attente. Un vide, en fait. *Le Polygraphe* témoigne de l'examen – un entretien étrange par le peu de mots échangés – mené par un polygraphiste professionnel

La Déposition, extrait d'une vidéo, 2011

(John Galianos) d'une femme de 68 ans. Ici, le laconisme, voire le mutisme de l'interviewée est exposé, tout comme la distance clinique, voire indifférente de la caméra. L'absence de point d'empathie, de curiosité, rend l'exercice absurde.

La Déposition (2011) repose sur le témoignage d'une femme et l'écoute de sa déposition par un policier. Emmanuelle Léonard nous place dans une position d'écoute troublée et distraite par les réactions d'un policier silencieux dont le corps est loin d'être paisible. Le récit déborde d'ellipses. S'agit-il du même « accident » ou de plusieurs ? Les faits se fondent les uns dans les autres ; les points de vue divergent ; les repères s'estompent⁴. La rencontre entre le texte porté par une voix de femme et le policier déstabilise. L'effet est pervers : l'artiste dessine un autre vide. Ce texte polyphonique est le personnage principal d'une vidéo mimant un tournage en circuit fermé (archive policière). Mais étrangement, il devient presque impossible à suivre, se dissolvant dans la distance créée entre deux sujets à l'écoute : le policier et nous.

Si dans cette exposition, les images en mouvement suggèrent la saisie d'une fragilité, les images fixes, photographies extraites pour la plupart de séries⁵, ont été choisies pour leur force iconique, leur densité et leur propriété de faire écran dans cette logique de la révélation, énoncée plus haut, liée au mentir-faux qui traverse toute l'œuvre d'Emmanuelle Léonard et où cohabitent autobiographie, fiction et document.

Nicole Gingras
Commissaire de l'exposition

Nicole Gingras est commissaire et auteure ; elle vit à Montréal. Elle prépare actuellement *Raymond Gervais 3 x 1*, une exposition en deux volets accompagnée d'une publication, coproduction de la Galerie Leonard & Bina Ellen de l'Université Concordia (automne 2011) et de VOX, centre de l'image contemporaine (hiver 2012), à Montréal. Elle est également la commissaire invitée de la Manif d'art 6 de Québec en 2012.

notes

1. La phrase prononcée par Jean-Luc Godard est : « Ce n'est pas une image juste, c'est juste une image. »
2. J'emprunte le terme *mentir-faux* à une œuvre d'Ana Torfs, réalisée en 2000.
3. Rencontre ICI, UQAM, Montréal, le 11 mars 2010.
4. Le texte est composé de citations de prévenues, tirées d'articles de *Photo Police* datant des années 1970 et d'aveux extraits d'un jugement de la Cour Suprême du Canada en 1990.
5. La sélection d'images fixes comprend *Je t'aime* (2003) et des photographies extraites des séries suivantes : *Working Paths* (2004), *Faits divers* (2005), *Une sale affaire* (2007) et *L'Annonciation* (2008).

Remerciements / Acknowledgements

Nicole Gingras, Jean-Pierre Aubé, Martine Léonard, John Galianos, le capitaine Gilles Dubé, directeur du poste de la MRC des Maskoutains, Ville de Saint-Hyacinthe, le Conseil des Arts du Canada, le Conseil des arts et des lettres du Québec et l'équipe d'EXPRESSION

Emmanuelle Léonard

The End, 2004, image fixe tirée d'un film Super8

