

PIERRE ET GILLES

MONDES MARINS

Ce livre accompagne l'exposition *Pierre et Gilles. Mondes marins*
Présentée aux *Franciscaines* de Deauville
du 24 mai 2025 au 04 janvier 2026

Les Franciscaines, Philippe Augier, Maire de Deauville et Président des Franciscaines
et Caroline Clémensat, Directrice générale,
tiennent à remercier l'ensemble des acteurs de l'exposition et du catalogue.

Notre reconnaissance s'adresse en premier lieu aux artistes Pierre et Gilles pour toute l'aide bienveillante et le soutien indéfectible apporté au projet dont ils assurent avec Annie Madet-Vache, directrice du musée, le commissariat et la direction éditoriale de la publication.

Nos remerciements s'adressent également aux musées, institutions, galeries et collectionneurs qui acceptent de prêter leurs œuvres.

Prêteurs

Paris, Centre Pompidou, Laurent Lebon, président et Xavier Rey, directeur
Paris, Maison européenne de la photographie, Simon Baker, directeur
Paris, galerie Templon, Anne-Claudie Coric, directrice et
Matthieu Durand, gallery manager
Paris, Noirmont Art Production, Jérôme et Emmanuelle de Noirmont
Et les nombreux collectionneurs privés en France et Europe.

Auteurs des textes du catalogue

Marc Donnadiou, chercheur et enseignant,
critique d'art, commissaire d'expositions indépendant, conseil en art et création
Annie Madet-Vache, historienne de l'art, directrice du musée des Franciscaines
Agnès Mirambet-Paris, conservatrice en chef du patrimoine, responsable
du département régie, restauration, conservation préventive et entretien
des collections, direction scientifique et des collections, musée de l'Air et de l'Espace

Coordination

Emma Crayssac, adjointe à la directrice du musée,
responsable des expositions temporaires
Flore Brizé le Lion, régisseuse des œuvres

Éditions des Falaises

Conception et réalisation du catalogue d'exposition

SOMMAIRE

Une plongée dans l'univers foisonnant d'un duo mythique Philippe Augier	6
INTRODUCTION Marc Donnadiou	11
LES MATELOTS	19
LE VESTIAIRE MARIN Agnès Mirambet-Paris	32
AU PORT	37
FONDS MARINS	53
NAUFRAGE	69
DIVINITÉS MARINES	83
L'HÉRITAGE DES GRANDS MAÎTRES DANS L'UNIVERS DE PIERRE ET GILLES Annie Madet-Vache	90

Une plongée dans l'univers foisonnant d'un duo mythique

Gilles Blanchard est Havrais de naissance, Pierre Commo, lui, un enfant de Vendée, c'est peu dire que la mer coule dans leurs veines. Elle imprègne leur imaginaire, habite leurs œuvres, insuffle à leur univers une lumière changeante, parfois éclatante, parfois trompeusement paisible.

Leur histoire avec Deauville est récente, mais déjà marquée par une belle évidence. Tout commence en 2022, un an après l'ouverture des Franciscaines, lorsque l'association des Amis des Franciscaines acquiert Philomène, joyau de leur production. Cette première rencontre inspire une visite, puis une envie partagée : celle d'une grande exposition. De cette promesse naît aujourd'hui Pierre et Gilles. Mondes Marins, une invitation à naviguer entre réalité et fantasme, dans un monde où l'éclat des paillettes ne masque jamais tout à fait la mélancolie des profondeurs.

En mai 2025, Les Franciscaines lève l'ancre et nous embarque dans un voyage à travers les océans selon Pierre et Gilles. De leurs premiers autoportraits marins en 1977 aux œuvres inédites créées spécialement pour l'exposition, leur art se révèle dans toute sa puissance évocatrice : une célébration baroque et flamboyante de figures de marins et de sirènes, mais aussi une réflexion plus sombre sur un monde rongé par la pollution et les illusions

perdues. Chaque image, sous son éclat nacré, cache une histoire, un combat, une dualité.

Si Pierre et Gilles aiment l'air du large, ils semblent aussi avoir adopté Deauville. Pour preuve, pas moins de quatre œuvres ont été créées exclusivement pour l'exposition, scellant un lien désormais indéfectible entre les artistes et la ville.

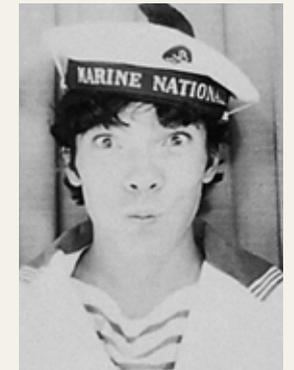
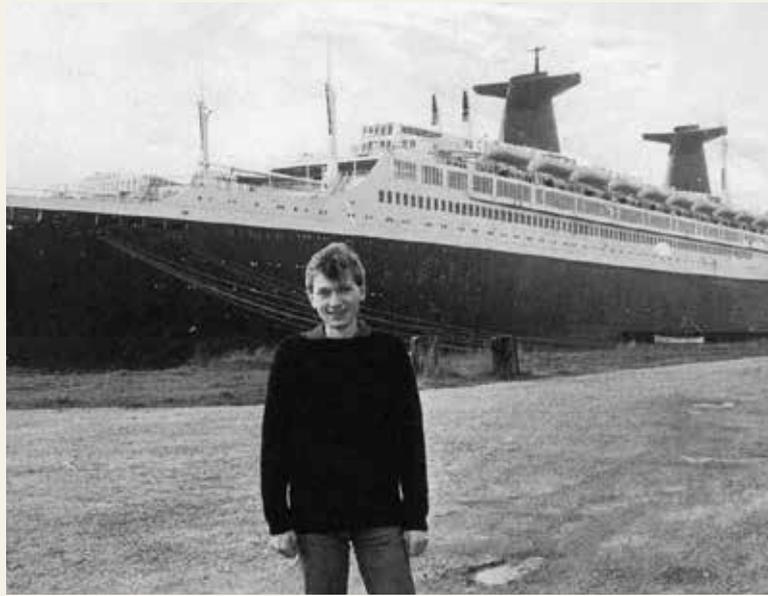
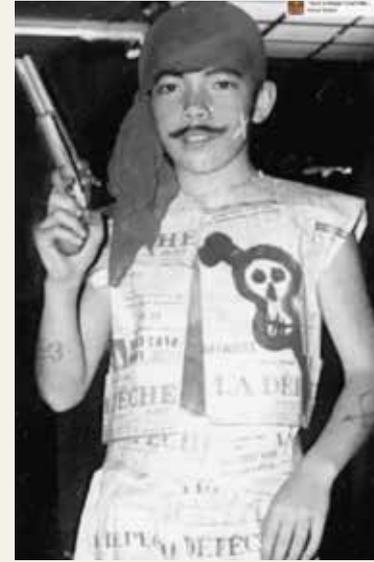
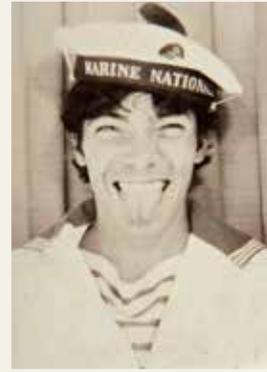
Nous adressons nos plus vifs remerciements à Pierre et Gilles, pour leur générosité et leur engagement dans cette aventure, ainsi qu'à Annie Madet-Vache, directrice du musée et commissaire de l'exposition à leurs côtés. Nous saluons également l'association des Amis des Franciscaines, et en particulier Pierre-Alain de Malleray et Olivier Bourdelas, qui ont ouvert la voie à cette collaboration exceptionnelle. Un immense merci à la galerie Templon, ainsi qu'à Jérôme et Emmanuelle de Noirmont, qui ont joué un rôle clé dans la concrétisation de ce projet. Enfin, nous sommes reconnaissants envers Marc Donnadiou et Agnès Mirambet-Paris, auteurs du catalogue, dont les analyses éclairent les ressorts profonds de cette œuvre fascinante.

Avec Pierre et Gilles. Mondes Marins, Les Franciscaines célèbre deux artistes majeurs de notre époque, dont la poésie continue d'envoûter, d'interroger et de faire rêver.

Philippe Augier

Maire de Deauville, Président des Franciscaines

INTRODUCTION

« Homme libre, toujours tu chériras la mer !
La mer est ton miroir ; tu contemples ton âme
Dans le déroulement infini de sa lame,
Et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer.
Tu te plais à plonger au sein de ton image ;
Tu l'embrasses des yeux et des bras, et ton cœur
Se distrait quelquefois de sa propre rumeur
Au bruit de cette plainte indomptable et sauvage.
Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets :
Homme, nul n'a sondé le fond de tes abîmes ;
Ô mer, nul ne connaît tes richesses intimes,
Tant vous êtes jaloux de garder vos secrets !
Et cependant voilà des siècles innombrables
Que vous vous combattez sans pitié ni remord,
Tellement vous aimez le carnage et la mort,
Ô lutteurs éternels, ô frères implacables ! »

Charles Baudelaire, *L'homme et la mer*

D'aventure en aventure, de port en port, d'œuvre en œuvre, Pierre et Gilles ne cessent de célébrer la mer, la plage et l'horizon comme lieux de tous les rêves, de tous les espoirs et de toutes les destinées. Car, si Pierre Commo est né à la Roche-sur-Yon, Gilles Blanchard est bien né, lui, au Havre, rue de Sainte-Adresse. Et le port normand a bien vite gagné sur la préfecture de la Vendée par son foisonnement d'histoires, sa profusion d'imaginaires et ses promesses d'avenirs. En effet, comment lutter face à des bars à matelots aussi sulfureux que fascinants, à des paquebots prêts à emporter un cortège de célébrités vers une gloire américaine assurée, et à l'océan Atlantique et son infiniment bleu ?... Quoique Le Havre et ses galets furent tout d'abord âpres et rugueux pour les pieds, pas encore ailés, d'un Pierre habitué à la douceur des Sables-d'Olonne, mais il en a très vite apprécié, tout comme Gilles, la convivialité immédiate, les fêtes populaires, les corsos fleuris, les pêcheurs du quartier Saint-François et la gouaille des prostituées du port qu'a savoureusement croquées le peintre Fred Pailhès (1901-1991) dont ils collectionnent les peintures – ils ont même patiemment démonté et remonté un comptoir de bar que celui-ci avait décoré, et qui trône maintenant au cœur de leur maison-atelier.

« Quand j'étais petit », avoue Gilles, « on habitait face à la mer et je regardais les bateaux qui rentraient au port dont les noms me faisaient penser au voyage. J'admirais le *France* qui passait deux fois par semaine, aller-retour, devant nos fenêtres. Et j'étais fier de ce paquebot magnifique. » Et depuis cette rencontre improbable entre Pierre – jeune photographe de *Rock & Folk*, *Depeche Mode* ou *Interview* – et Gilles – illustrateur en herbe, ami d'Annette Messager et adepte du collage et du Photomaton –, lors de l'inauguration en 1976 de la boutique parisienne du créateur japonais Kenzo – place des Victoires ! –, tout leur univers est surligné de références aux quartiers portuaires, aux quais embrumés, aux matelots au long cours, aux sirènes libérées et délivrées des flots et aux naufragés disparus et oubliés.

Zuleika (Zuleika Ponsen), 1978
Photographie peinte à la main
47,5 x 52 cm
Collection particulière
© Pierre et Gilles

Paloma Picasso (Paloma Picasso), 1990
Photographie peinte à la main
82,5 x 64,5 cm
Collection Noirmontartproduction
© Pierre et Gilles

Les poissons, 1985
Photographie peinte à la main
53 x 65,5 cm
© Pierre et Gilles — Courtesy TEMPLON, Paris, Brussels, New York

Juliette (Juliette Desumront), 1983
Photographie peinte à la main
65 x 76 cm
Collection particulière
© Pierre et Gilles

Perversion (Pierre et Gilles), 1977
 Photographie peinte à la main
 57,5 x 50 cm
 © Pierre et Gilles — Courtesy TEMPLON, Paris, Brussels, New York

Sans oublier cette marinière à rayures horizontales – dont Jean Paul Gaultier fera l'icône vestimentaire des années 1980 et qui sera en partie l'origine du succès d'Étienne Daho –, qui leur collera inéluctablement à la peau.

Leur antre indescriptible du Pré-Saint-Gervais est, d'ailleurs, semblable au ventre d'un bateau où la profusion et la richesse d'une caverne d'Ali Baba le dispute à la rigueur et à la précision de la réserve d'un entrepôt d'objets en tout genre. Et chacun de leurs projets – unique à tout point de vue – s'y élabore selon un double je/jeu dont on ne saura jamais qui tient véritablement le gouvernail étape après étape. Quoiqu'à partir d'une première intuition ou inspiration, Pierre en dessine le plus souvent l'esquisse préliminaire, à partir de laquelle Gilles va réunir les éléments du décor. Pierre en réalise ensuite la prise de vue photographique que Gilles va repeindre enfin minutieusement. Après quoi, ils décident ensemble de son encadrement spécifique qui tient tout à la fois de la préciosité d'un travail d'ébénisterie et de l'innocence de l'art populaire. Mais, à l'instar d'un voyage sans boussole, tout peut surtout advenir du hasard et de l'imprévu du rendez-vous avec le modèle qui y tient un rôle primordial.

L'année prochaine, ils fêteront les cinquante années d'une collaboration empreinte de visions, de passions et d'amours partagés, entre eux comme envers les autres, tous les autres, inconnus ou connus, anonymes ou célèbres qu'ils ont donc portraiturés au fil du temps. Aussi, ne sera-t-on pas vraiment surpris de savoir qu'ils considèrent l'ensemble de leur travail comme un immense album de famille dédié à des rencontres inoubliables, des amitiés électives et des égéries défuntées que le ressac du temps n'arrivera jamais à effacer pour l'éternité. D'ancre en encre, à l'image des tatouages qui parsèment leur corps respectif – dont certains ont été réalisés au Havre –, tout est chez eux à fleur de peau comme à fleur d'images aussi sensibles que cet art de la photographie peinte qu'ils ont hissée au rang de chef-d'œuvre.

Marc Donnadiou

Être marin (Yulian Antukh), 2025
Photographie imprimée par jet d'encre sur toile et peinte à la main
125 x 83 cm
© Pierre et Gilles — Courtesy TEMPLON Paris, Brussels, New York

LES MATELOTS

Au cœur du petit monde de Pierre et Gilles, tous les gars de la marine marchande ou militaire y font équipage, des croquis aussi enlevés que des motifs de tatouage, et qu'ils envoient parfois comme carte de vœux, aux petites peintures de poche qu'ils réalisent sur des galets ramassés sur la plage du Havre, sans oublier une célèbre image de Pierre adolescent en costume improvisé de pirate !

Pour autant, de loups de mer aguerris en parfaits marins d'eau douce, nul ne pourra vraiment distinguer la vérité et la fiction dans leurs œuvres, tant celles-ci se nourrissent du réel du monde comme de leur propre iconographie personnelle. De même, leurs modèles incarnent tout à la fois cette part d'attentes et d'aspirations intenses qu'embarque à bord chaque matelot, et cette part de doutes et de drames imprévisibles qui peuvent faucher irrémédiablement leur destinée comme chacune de nos vies.

Mais c'est sans nul doute la pochette de l'album « La Nuit, la nuit » où le tout jeune Étienne Daho, les cheveux mouillés et le regard de braise, pose à leur demande en marinière une perruche verte sur l'épaule – « Bibic », celle des artistes –, qui reste l'emblème absolu de leur relation à l'univers marin. « Un piédestal pour l'éternité », avouera le moussaillon chanteur d'alors !

Marc Donnadieu

Etienne Daho, 1984

Photographie peinte à la main

61,5 x 63 cm

Paris, Centre Pompidou - Musée national d'art moderne - Centre de création industrielle

AM 2015-71

© Pierre et Gilles

© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. GrandPalaisRmn / Georges Meguerditchian

Le garçon et l'oiseau (Philippe Gaillon, Bibic), 1983

Photographie peinte à la main

63,5 x 65 cm

Collection particulière

© Pierre et Gilles

Autoportrait 78 (Barthélémy Seng, Florian Balicco), 2014
Photographie imprimée par jet d'encre sur toile et peinte à la main
106,5 x 133,5 cm
Paris, Centre Pompidou - Musée national d'art moderne - Centre de création industrielle
AM 2015-72
© Pierre et Gilles
© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. GrandPalaisRmn / Georges Meguerditchian

