

Shneider Léon Hilaire

Nou ak sa n pa wè yo
[Nous et les Invisibles]

13 janvier
16 mars 2024

MAGNIN-A

Exposition sous le commissariat de Régine Cuzin

Ce 1er janvier 2024, Haïti a célébré les 220 ans de son indépendance, proclamée le 1er janvier 1804. Depuis cette date, la première République noire paie chèrement la liberté que les esclaves, avec audace et courage, ont conquis. Haïti, sous domination de la France, avait vécu l'abolition de l'esclavage par la Révolution française en 1794, mais Napoléon le rétablit en 1802.

Dans cette histoire mouvementée, le peuple haïtien, malmené par des tragédies comme les guerres, le séisme, les épidémies, les dictatures, surmonte ces chocs traumatiques avec une résistance et une créativité qui forcent l'admiration, qu'il s'agisse de littérature, de cinéma, de théâtre, d'arts visuels... Alors qu'aujourd'hui cette île de la Caraïbe est déstabilisée par une grave crise politique, sociale et économique qui entraîne violences, insécurité, et gangrène la vie quotidienne des Haïtiens, la création artistique et les initiatives culturelles ne faiblissent pas et demeurent incroyablement vives. Présenter le travail d'un jeune peintre haïtien de 33 ans à Paris revêt un caractère unique, car trop peu d'artistes contemporains qui vivent et travaillent en Haïti et dans la Caraïbe sont actuellement mis à l'honneur.

Le travail de Shneider Léon Hilaire est irrigué par la présence du vaudou, apporté du Bénin par les Africains mis en esclavage, et renvoie au rapport que la société entretient avec la mort. Dans le vaudou, les êtres ne meurent pas, ils surveillent et protègent les vivants ; les morts ne sont pas morts, ils sont juste invisibles. Tel un griot qui transmet la mémoire, Shneider Léon Hilaire transcrit sur la toile l'oralité d'histoires, de contes et de légendes qu'il a recueillis avec bienveillance à travers le pays, un peu à la manière d'un anthropologue.

Shneider Léon Hilaire, *Possession d'amour*, 2023, Acrylique sur toile, 191 x 151 cm, Courtesy Galerie MAGNIN-A, Paris, Photo © Studio Louis Delbaere

Propos recueillis
par Régine Cuzin, décembre 2023

Mon inspiration vient tous les jours, quand je marche, quand je fais quelque chose. Mais si le quotidien m'inspire c'est avant tout l'imaginaire collectif de la population haïtienne qui me donne matière à créer. Nos croyances, mythologies, traditions sont tellement riches.

Les tableaux exposés à la galerie MAGNIN-A sont issus de trois séries : *Nuits haïtiennes*, *Le tréfonds des rêves* et *Nou ak sa n pa wè yo (Nous et les Invisibles)*. Pour la série *Nuits haïtiennes*, je suis allé recueillir auprès des anciens des histoires liées à l'imaginaire collectif de la nuit. Il y a une sorte de connexion entre ces histoires souvent similaires, quelle que soit la région. Autrefois, elles étaient racontées quand les gens se réunissaient mais aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, elles ont tendance à disparaître. L'objectif de cette série, c'est de créer des images à partir de ces témoignages et de partager ces imaginaires. C'est un patrimoine oral que je veux sauvegarder dans ces toiles. Dans la série *Le tréfonds des rêves* je représente de manière onirique les interprétations haïtiennes des mythes et des légendes. La thématique de la série *Nou ak sa n pa wè yo (Nous et les Invisibles)* se rapporte aux esprits ou lwa¹, aux ancêtres et à leurs différentes manières de se manifester et d'influencer notre quotidien.

Je n'utilise pas beaucoup de couleurs dans mes tableaux, essentiellement, le noir, le blanc (que j'aime travailler en transparence), le rouge, le bleu, le vert et ces couleurs ont un rôle davantage expressif ou symbolique que descriptif. Les couleurs ont un sens dans l'imaginaire vaudou. Par exemple, le rose est la couleur de Freda, le lwa de l'amour. Freda est une divinité féminine. On a tendance à dire que si un homme est chevauché par l'esprit de Freda, il est soit gay ou il l'ignore, mais il a de la féminité en lui. Dans *Possession d'amour*, si je peins un homme chevauché par cette divinité avec les ongles roses, c'est aussi pour dire que dans le vaudou, tout le monde est accepté, qu'il n'y a pas de discriminations. Le tableau *Conseil des ministres* est une critique pour dénoncer la mauvaise gestion du pays par des ministres désinvoltes. Les personnages habillés de rouge ont des têtes de chat, animal qui symbolise le voleur, et ils se trouvent dans un cimetière car si l'on porte du rouge lors d'un enterrement on est perçu aux yeux de tous comme celui qui a causé la mort.

Les animaux sont très présents dans mes tableaux, toujours de manière symbolique. Quand ils sont peints en blanc, par transparence, ils symbolisent les esprits, comme les poissons dans le tableau *Mariage avec Agouet*². En revanche dans *Rêve éveillé* le dindon noir avec du feu est un loup-garou qui apparaît pour effrayer un enfant somnambule et le dissuader de sortir seul la nuit.

Je peins aussi bien le jour que la nuit. Mais j'aime beaucoup la nuit, elle est propice à la réflexion et à la contemplation. Je décèle beaucoup de nuances colorées dans le ciel nocturne qu'il me plaît de reproduire le plus fidèlement possible dans mes tableaux. Les couleurs sombres m'apaisent et la mélancolie me parle, comme dans les tableaux des artistes symbolistes. Si j'apprécie énormément *Le Caravage*, j'ai été impressionné par les symbolistes, dont les œuvres ont eu le même effet sur moi que celles de Frida Kahlo. Je ne me suis pas focalisé particulièrement sur les artistes, mais plutôt sur leurs œuvres et leurs styles.

¹Contrairement à la plupart des religions, le vaudou est une forme de spiritualité qui n'a pas de dogme. Les lwa ou loas sont les esprits de la religion vaudou. On les appelle aussi « les Mystères » ou « les Invisibles ».

²Agouet est le lwa patron des pêcheurs et de ceux qui voyagent en mer. Il règne sur les poissons et les plantes aquatiques.

Shneider Léon Hilaire, *Conseil des ministres*, 2022, Acrylique sur toile, 101,6 x 127 cm, Courtesy Galerie MAGNIN-A, Paris, Photo © Studio Louis Delbaere

Shneider Léon Hilaire

Nou ak sa n pa wè yo
[Nous et les Invisibles]

13 janvier - 16 mars 2024

Vernissage le 13 janvier 2024 à partir de 16h

Entrée libre - Du mardi au samedi, de 14h à 19h

MAGNIN-A

118 Boulevard Richard-Lenoir, 75011 Paris

www.magnin-a.com

Email : info@magnin-a.com

Tél : +33 (0)1 43 38 13 00

CV

Shneider Léon Hilaire

Né à Port-au-Prince en 1990. Vit et travaille à Pétion-Ville, Haïti.

Projet à venir

Résidence Wi'anArt, février 2024, Guadeloupe

Expositions solo

2023 | Rituals and Ceremonies, Green Space Miami, Miami, USA

2022 | Mythes et Légendes du Littoral des Côtes-de-Fer, Restitution Résidences par 4 Chemins, Port-au-Prince

Expositions collectives

2023 | Art Basel Miami Beach, Fredric Snitzer Gallery

2023 | Confluence(s), Akroustik Prod, Maison Dufort, Port-au-Prince, Haïti

2022 | Restitution Vente, Le Centre d'Art, Port-au-Prince, Haïti

2022 | Rencontre des couleurs, La Maison des Passages, Lyon, France

2020 | La Relève, exposition-restitution, Le Centre d'Art, Port-au-Prince, Haïti

2019 | Atelier recherche et création, carte blanche Sébastien Jean, restitution Figuier maudit

2018 | Re-VIZITE, art haïtien transfiguré, Le Centre d'Art et Institut Français, Port-au-Prince, Haïti

Enseignements suivis

2019 | Atelier affiche, FOKAL

2018 | Recherches et création avec Mario Benjamin, Le Centre d'Art

2018 | Atelier ouvert avec Frantz Zéphirin, Le Centre d'Art

2017 | Linogravure, avec Marie Hélène Cauvin, Le Centre d'Art

2017 | Dessin académique avec SIMIL, Le Centre d'Art

2016 | Dessin académique avec Pascale Monnin, Le Centre d'Art

2016 | Atelier bande dessinée, Revue /trois/cent/soixante et CESAN

Résidences artistiques et Bourses

2022 | Résidence | Par 4 Chemins, Festival de théâtre international 4 Chemins, 9e édition, Côtes-de-Fer, Haïti

2022 | Grant | Support for Creation Program, Swiss Embassy & Le Centre d'Art, Port-au-Prince, Haïti

2020 | Grant | Young shoot program, Le Centre d'Art, Port-au-Prince, Haïti

Collaboration

2023 | UN OCHA, illustration

Commandes institutionnelles

2018 | Peinture murale pour l'Organisation Internationale pour la Migration (OIM), Lascahobas

2017 | Peinture murale pour l'Organisation Internationale pour la Migration (OIM), Ganthier

2010 | Peinture murale pour World Vision

Collections

Le Centre d'Art, Port-au-Prince

Collection Monnin, Port-au-Prince

Gardy St Fleur Group LLC, New York

Collection Axelle Liautaud, New York