

COMMUNIQUE DE PRESSE

Jessica TODD HARPER
The Home Stage

Exposition du 09 septembre au 15 octobre 2016

Vernissage le 08 septembre à 18h30 en présence de l'artiste

Rencontre avec Jessica Todd Harper le 10 septembre de 15h à 17h

Jessica Todd Harper - *Christopher with the family and the world, 2013*

Présentée pour la première fois en Europe, l'œuvre photographique, *Interior Exposure* de **Jessica TODD HARPER** a été exposée en 2012 à la galerie Confluence.

Aujourd'hui la galerie est heureuse d'accueillir sa nouvelle série *The Home Stage* qui sera présentée dans le cadre du Festival Photographique QPN 2016 qui a pour thème « Heureux qui... ».

« Avant que j'aie des enfants, ma méthode de travail consistait largement à attendre que l'inspiration arrive. Mais pendant ma grossesse, pour la première fois ceci ne se produisit pas. Tout ce que je pouvais faire pour passer ma journée, c'était réfléchir sur l'art. Dès que les enfants sont arrivés (mes premiers enfants étaient jumeaux), j'ai été remplie du désir de faire à nouveau des photographies mais j'ai découvert que je devrais désormais l'imposer. Le sommeil, les douches et les repas entraînent en compétition avec les images qui occupaient mon esprit. Une des premières que j'ai réalisées était un portrait de moi tenant Marshall dans la salle de bains, alors qu'il était âgé de quelques semaines. Je suis en chemise de nuit dans la maison de mes parents et j'ai (inconsciemment) copié un très ancien thème : la Vierge Marie à l'enfant Jésus. La lumière nous entoure et nous éclaire d'une manière qui suggère un moment miraculeux, céleste et très particulier. Mais la photographie s'inscrit dans le monde réel. Le miracle doit composer avec la fatigue et une salle de bains encombrée.

La série *The Home Stage* * est venue de la sensation bouleversante que lorsque nous sommes devenus parents, Chris et moi sommes entrés dans un monde différent et étrange : un monde entièrement gouverné par nos enfants. Je me suis demandée ce qui m'avait tellement occupée avant qu'ils soient là. Le temps aussi évoluait différemment. Comme a pu le décrire une grand-mère : « les jours sont longs mais les années sont brèves. » Des personnes âgées roucoulaient autour de mes enfants à l'épicerie, m'assurant que je faisais du bon travail, souriant avec malice à mes bébés. Un jour, alors que j'étais très enceinte de mon troisième enfant et que mes jumeaux en bas âge piquaient une double colère monstre à l'idée de ne pouvoir entrer dans l'aquarium à homards de la poissonnerie, une femme aux cheveux gris me toucha le bras et dit sans aucune ironie : « Ma chérie, c'est la meilleure période de votre vie ».

Cette époque semble tout à la fois éphémère et éternelle. Une de mes images favorites représente mon mari Chris, mon fils Marshall sur un cheval à bascule et mon grand-père paternel. Les lignes qui connectent ces individus sont éclairées, soulignant l'intensité de leurs relations. Le père se penche en avant, et bien que l'enfant se recule, il est très proche de lui.

A l'arrière-plan, le profil de mon grand-père fait écho aux profils juvéniles du mari de sa petite-fille et de son arrière-petit-fils. Le cheval à bascule aux airs d'antiquité, que mon grand-père avait fabriqué pour son propre fils, est désormais au premier plan et au centre de l'image, et c'est un nouvel enfant qui en profite.

Dans une autre photographie, ma sœur Becky s'occupe de sa fille nouvelle-née, devant une peinture me représentant avant que j'aie des enfants et une autre peinture, plongée dans l'ombre, de notre arrière-arrière-arrière-grand-mère, Mary. Celle-ci est dans son âge mûr, habillée de vêtements simples et sombres du début du XIXème siècle. Ses descendants victoriens l'ont réencadrée dans de complexes fioritures dorées. Bien que Mary soit morte il y a longtemps, dans cette photographie elle partage le même espace que ses descendantes matrilinéaires directes, dont la plus jeune est dodue, avide, en pleine croissance et prospérité – tandis que sa mère apparaît royale, charmante, fatiguée et voluptueuse. Becky et son bébé semblent un témoignage de l'abondance de la vie, respirant la jeunesse. Mais tout autant que cette image est une célébration de la vie, elle suggère la mortalité de ses sujets et leur rôle ultime dans une longue chaîne de générations.

Ma fille de deux ans m'a demandé un jour : « Est-ce que tu es moi, maman ? Ou sommes-nous différentes ? » A certains moments, je me suis posée la même question. Dans mes photographies, les adultes protègent et bercent leurs enfants, les corps et les lignes de la composition forment un emmêlement, un encerclement. Pourtant, même si ces connexions sont puissantes, les enfants sont souvent perdus dans leurs propres pensées, imaginant des choses que nous pouvons seulement tenter de deviner.

Nos enfants nous sont prêtés dans cette vie, et c'est notre devoir merveilleux et mystérieux de les acclimater au monde, et de nous assurer qu'ils connaissent la nature des choses avant que nous disparaissions. Nous les aimons et leur construisons des espaces dans nos maisons et nos familles. Nous y travaillons tellement fort. Et puis nous espérons. Et nous sommes confiants.

Jessica TODD HARPER

*Le mot anglais *stage* possède un sens à la fois spatial et temporel, de sorte que *The Home Stage* pourrait se traduire en français à la fois par « La scène domestique » (au sens de lieu d'une représentation) et « La période domestique » (au sens d'époque de la vie). Cette double interprétation est particulièrement porteuse de sens en ce qui concerne le travail de Jessica Todd Harper, qui procède à la fois d'une mise en scène du quotidien et d'une réflexion sur la transmission entre générations.

Texte extrait de : Jessica TODD HARPER, *The Home Stage* (Damiani, 2014)

Note et traduction de l'anglais : Bruno NOURRY

Comment décrire le bonheur familial ? Comment traduire par la photographie les relations qui se tissent au fil du temps entre les membres d'une même famille ? Quelle image donner des tâches quotidiennes qui absorbent en général les journées des pères et mères de famille ? Ces questions animent la série de Jessica TODD HARPER *The Home Stage*, expression qui évoque en anglais à la fois un moment de l'existence (le « stade » parental) et une « scène » sur laquelle chacun vient jouer son rôle social de parent ou d'enfant.

C'est sa propre famille (son mari, ses enfants, sa sœur, ses parents et grands-parents et elle-même) que Jessica TODD HARPER met en scène principalement dans ce théâtre qu'est la photographie familiale. Dans le milieu privilégié où elle a été élevée, une très ancienne famille de Nouvelle-Angleterre, cette existence se déploie sur le fond d'une longue histoire, dans des maisons chargées de meubles anciens et de portraits peints. Le travail de la photographe sur la lumière, l'espace, les corps et les visages donne toute leur profondeur à ces images où la présence matérielle du quotidien vient oblitérer une iconographie souvent empruntée à l'art religieux, à la peinture ancienne flamande ou anglo-saxonne, aux impressionnistes...

Si ces photographies peuvent parfois sembler constituer l'album d'une vie de famille sans aspérités chez les « heureux du monde » (l'expression est d'Edith Wharton), il faut pourtant accepter d'aller au-delà de cette apparence. Les propos de Jessica TODD HARPER elle-même nous guident d'ailleurs dans cette voie, lorsqu'elle évoque l'horizon de finitude sur lequel se déploient les relations entre générations, la profondeur inquiétante du temps dans laquelle tout finit par glisser. Ces scènes familiales qui sont l'expression même de la vie n'occulent pas la mort ni la disparition, que les souvenirs et tableaux viennent inscrire de manière permanente dans l'espace de la demeure familiale. Elles ne dissimulent pas non plus les contraintes et les charges du quotidien, ces joies de la responsabilité familiale qui ne sont pas nécessairement des plaisirs. C'est ce tissage indémêlable de pulsion de vie et de mélancolie, de bonheur et de fatigue, qui fait tout l'intérêt et la force de l'œuvre de Jessica TODD HARPER.

Enfin, la qualité de ce travail photographique est aussi de restituer, à partir de l'expérience de la photographe elle-même, la dimension universelle de l'aventure humaine de la parentalité et des liens familiaux. Si cette série est parfaitement située dans l'espace et dans le temps, les relations immatérielles qu'elle veut suggérer entre les êtres sont le substrat même de l'histoire humaine, et peut-être ce qui empêche son effondrement. A la fin de son livre *Nothing personal* (1964), Richard AVEDON place quelques photographies très simples de parents avec leurs enfants au bord de la mer, image conventionnelle du bonheur. Mais le texte de l'écrivain James BALDWIN qui accompagne ces images est beaucoup moins attendu et leur donne toute leur profondeur. Qu'il nous soit permis de le citer ici :

« La mer monte, la lumière s'estompe, les amoureux se cramponnent l'un à l'autre, les enfants se cramponnent à nous. Dès l'instant que nous cesserons de nous tenir les uns aux autres, dès l'instant que nous romprons cette trêve de confiance, la mer nous engloutira et les lumières s'éteindront ».

C'est de cette même responsabilité mutuelle que traite le travail de Jessica TODD HARPER, de cette place que nous devons construire pour les générations futures que nous avons en garde, car ce sont elles qui un jour témoigneront de ce que nous avons été.

Bruno NOURRY

Jessica Todd Harper - *Christopher with Nicholas and Catherine (Descent the Cross)*, 2012

Jessica Todd Harper – *Becky, June, Jessica and Mary*, 2013

Jessica Todd Harper – *Marshall with Christopher and Grandpapa*, 2010

Jessica Todd Harper – *Abby Sees Hugh in the front hall*, 2013

Jessica TODD HARPER

Vit et travaille en Pennsylvanie (USA)

EDUCATION / FORMATION

International Center for Photography, New York, NY, Faculty: Fall 2007
Rochester Institute of Technology, MFA in Photography 2001
Bryn Mawr College, BA, cum laude, in Art History 1997
Ecole Nationale des Arts Decoratifs, Paris, France 1996
Larry Fink Studio- Martins Creek, PA: Assistant and Studio Manager 1997

Teaching Experience :

Swarthmore College, Swarthmore, PA, Visiting Assistant Professor of Studio Art, 2004-2013
International center for Photography, NY, 2007

SELECTED EXHIBITIONS / SELECTION D'EXPOSITIONS

- 2015 The print Center, Philadelphia, *The Home Stage* (solo)
- 2014 Rick Wester Fine Art, New York, *The Home Stage* (solo)
The Portland art Museum, *Blue sky*
Haverford College, *The female gaze : Photography from 19th to 21st Centuries*
- 2013 The George Eastman House, international museum of photography & film
- 2012 Galerie Confluence, Nantes, *Interior Exposure* (solo) - France
Gallery 339, Philadelphia,
Philadelphia photographic Arts Center, *3rd Annual Photography Exhibition*
- 2011 New Orleans Museum of Art, *The Art of Caring*, curated by Dr. Cynthia Goodman
Australian centre for Photography Installation, Sidney, *100 portraits* - Australie
- 2010 Corcoran Gallery of Art, *100 Portraits*, curated by Flak Photo's Andy Adams
Photographic Center North West, Portland, *Photolucida's Critical Mass 2009 Top Finalists*
- 2009 Gallery 339, Philadelphia. *Personal Views*
The George Eastman House International Museum of Photography and Film, *Seeing Ourselves: Masterpieces of American Photography, a traveling exhibition*
The George Eastman House International Museum of Photography and Film,
What We're Collecting Now: The Family Photographed
Pilner International Photography Awards Competition, International tour. *Best in Show*,
curated by Bill Hunt
- 2008 Cohen Amador Gallery, New York, NY *Interior Exposure* (solo)
The Museum of Art, Ball State University, *Conversation Piece*, (solo)
- 2007 The Museum of Fine Arts, Houston, *Photo Forum*
The Cooper Union, *Indwelling*, juried by Joyce Tenneson
Center for Performing Arts, Houston, *Generations of Caring* curated by Anne Tucker

- 2006 Photographic Center Northwest, Seattle, *Portraits from Private Spaces* (solo)
The Hunderdon Museum of Art, *Risky Business*
Photographic Resource Center, Boston, MA, *Group Portrait*
- 2005 Notre Dame University, *Jessica Todd Harper* (solo)
Cohen Amador Gallery, New York, NY, *Inaugural Exhibition of Gallery Artists*
Paul Kopeikin Gallery, Los Angeles, CA, *Several Artists Consider Books, 2005*
- 2004 The Woodmere Art Museum, Philadelphia, *The Woodmere Triennial (catalog)*
The Silver Eye Center For Photography, *Fellowship*
- 2003 Pittsburgh Filmmakers, Pittsburgh, PA, *Portraits from Private Spaces*
The Pittsburgh Center for the Arts *The 2003 Biennial (catalog)*
- 2002/ The Hartnett Gallery- The University of Rochester, Rochester, NY, *Legacy* (solo)
- 2001 Allentown Art Museum- Allentown, PA, *Scenes from a Marriage Diary (catalog)*
Blue Sky Gallery- Portland, OR, *David Hilliard and Jessica Todd Harper, (catalog)*
Houston Center for Photography- Houston, TX, *Scenes from a Marriage Diary*
The Silver Eye Center For Photography, *Fellowship*

SELECTED AWARDS / PRIX

- 2015 Prix de la photographie, Silver Medalist
- 2010 Society of Publication Designers 45th Annual Print Awards Silver Medalist
- 2009 PA Council on the Arts Fellowship
PDN winner for Best Book for *Interior Exposure* (Damiani Editore)
Photolucida's Critical Mass Top Finalist
- 2008 First Place Lucie Award, for *Interior Exposure* (Damiani Editore)
New York Photo Festival Award Winner: "Best Fine Art Photograph"
New York Photo Festival Finalist for "Best Book" for *Interior Exposure* (Damiani Editore)
Oprah Magazine's Recommended Books of 2008, *Interior Exposure* (Damiani Editore)
- 2007 AP (American Photography) winner for best of published photography
- 2006 Photolucida's Critical Mass Top Finalist
- 2005 PDN's 30: Our Choice of Photographers to Watch"
Santa Fe Prize "Juror's Choice" winner, (Juror: Susan Smith, National Geographic)
Photolucida's Critical Mass Top Finalist
- 2002 Houston Center for Photography Fellowship
- 2000 First Prize Merit Scholarship, R.I.T. Graduate Program

COLLECTIONS

The George Eastman House International Museum of Photography and Film - Rochester, NY
The Houston Museum of Fine Arts, TX
The Allentown Art Museum - Allentown, PA
Haverford College- Haverford PA
Robert Venturi and Denise Scott Brown, private collection - Philadelphia, PA
The Wallace Library - Rochester, NY
The Photographic Center Northwest – Seattle, WA

SELECTED BIBLIOGRAPHY / BIBLIOGRAPHIE

- 2012 Alain de Botton, *Religion for Atheists*, Macmillan.
Alain de Botton, *How to Endure Sex*, Macmillan.
- 2011 Die Zeit Literatur Magazine, October 6, 2011
Nido Magazine (Germany), April issue
- 2010 New York Magazine, July 2010 "All Joy, No Fun" (cover story)
- 2009 Photo District News (May, The Photo Annual), "Best Photography Books"
The New York Photo Awards 2008 Annual, Documents the winners of The New York Photo Awards.

- 2008 Photo District News (November), "Best Photography Books of 2008", review by Reuel Golden. Newsweek, "Women & Leadership", p.54-71. October 13.
The New Yorker, "Galleries: Uptown", by Vince Aletti, May 12
- 2007 Light and Lens, Photography in the Digital Age, Focal Press. Edited by Robert Hirsch, 2007.
- 2006 Fotografia Magazine, August 22 issue cover story, by Ireneusz Zjezdalka
Art News, Altered States, by Richard B. Woodward, March, p. 108
Photo District News (February) The 50 States Issue, Pennsylvania, p.52
- 2005 Photo District News (March) Our Choice Of Emerging Photographers to Watch: PDN's 30
- 2004 Frankfurter Allgemeine Zeitung, Jessica Todd Harper:Familien – Fest im Fokus, by Husch Josten.
Camera Austria No. 85, FORUM section. March 2004.
- 2002 Blue Sky #35 - Published by Blue Sky Gallery, Portland, OR, 2002.
Photographic Possibilities: The Expressive Use of Ideas, Materials, & Processes, (2nd ed)
Focal Press. Edited by Robert Hirsch, 2001.

BOOKS / EDITIONS

- 2014 ***The Home Stage***, Damiani Editore, Alain de Botton & John Armstrong
- 2008 ***Interior Exposure***, Damiani Editore. Foreword by Larry Fink, Interview by Sarah Anne McNear

INFORMATIONS PRATIQUES

Galerie Confluence
45 rue de Richebourg
44000 Nantes FRANCE

du mercredi au samedi de 15h à 19h et sur rendez-vous
+33 09 52 77 23 14 www.galerie-confluence.fr

CONTACT PRESSE

Elise RUIBA
06 76 66 14 49
e.ruiba@galerie-confluence.fr

Les images du dossier sont disponibles pour la presse.

L'utilisation est exclusivement réservée à la promotion de l'exposition

Mention obligatoire: *Jessica Todd Harper, titre, année, courtesy Galerie Confluence, Nantes*

Cette exposition sera présentée dans le cadre du festival photographique QPN 2016 qui a lieu du 16 septembre au 16 octobre, www.festival-qpn.com