

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Jessica TODD HARPER

The Home Stage

9 septembre – 22 octobre

LA GALERIE CONFLUENCE

La galerie Confluence a été créée en 2004.

- Seul espace d'exposition de la photographie contemporaine à Nantes
- Médiateur culturel de promotion et de sensibilisation à l'image contemporaine

Depuis la création de l'association, notre projet artistique principal est de réaliser une programmation d'expositions collectives et monographiques associant à de jeunes auteurs, des artistes de renom, de soutenir et promouvoir les talents à découvrir et d'offrir une visibilité de la création photographique contemporaine nationale et internationale.

Notre réflexion vise à affirmer que ce n'est ni le style, ni le choix d'un sujet qui détermine notre ligne artistique, mais l'accent mis par l'artiste sur le propos qui sous-tend l'image et sur le regard qu'il nous fait porter sur le monde. Nous organisons également tout type d'événement autour de la photographie (rencontre d'éditeurs, rencontre d'artistes, conférences...) en partenariat avec d'autres structures.

D'abord situé sur le quai de Versailles, l'espace d'exposition est maintenant situé rue de Richebourg, en plein cœur du centre-ville de Nantes.

En 10 ans, le projet de Confluence s'est étoffé et précisé, avec l'ambition claire de mettre en place une action de médiation autour des expositions. Il s'agit concrètement de créer des temps d'expérimentation de l'image photographique à travers des visites commentées.

Par le biais de temps consacrés spécifiquement à l'accueil des jeunes publics, il est primordial de leur donner des clés pour les accompagner dans leur approche à l'image.

S'intéresser, regarder, comprendre, échanger, questionner, apprendre... Notre objectif est de former des « regardeurs », expliquer aux jeunes comment les images sont pensées et comment affiner le regard que l'on pose sur elles.

AUTOUR DES VISITES

L'espace d'exposition est composé de deux salles où est montré le travail d'un ou plusieurs artistes.

Les groupes sont accueillis par une médiatrice culturelle en semaine sur rendez-vous :

Elise RUIBA, coordinatrice et médiatrice culturelle

e.ruiba@galerie-confluence.fr

06 76 66 14 49

La galerie Confluence travaille avec tous types de groupes scolaires : de l'école primaire au lycée ainsi que des étudiants.

- Visite commentée et accompagnée (45 min. environ)

Avec ou sans carnet pédagogique à l'appui, il s'agit de faire un tour de l'exposition avec des explications détaillées sur la discipline photographique, l'artiste et le travail montrés.

- Présentation à l'école

Il est possible pour la médiatrice culturelle de se déplacer jusqu'à vous avec des supports visuels afin de présenter l'activité de la galerie Confluence et/ou le travail photographique présenté à un moment précis dans l'espace d'exposition.

La visite peut être préparée ou prolongée en classe par des activités transdisciplinaires.

Réflexions autour de l'exposition : le médium photographique, le portrait, la famille, l'intime...

AUTOUR DE « *THE HOME STAGE* » DE JESSICA TODD HARPER

BIOGRAPHIE

Jessica TODD HARPER est représentée par la galerie Rick Wester Fine Art, New York.

Elle a participé à de nombreuses expositions depuis 2001 auprès de galeries et des institutions aux Etats-Unis et en Europe.

Par ailleurs elle est lauréate de plusieurs grands prix tel que The Outwin, 2016.

Elle a également remporté le Prix de la photographie, Silver Medalist, 2015, New York Photo Festival Award Winner, 2009, First Place Lucie Award, for Interior Exposure (Damiani Editore) 2008

Aujourd'hui, plusieurs de ses œuvres appartiennent à de grandes collections privées et muséales telles que le Smithsonian Museum, 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, The Wallace Library - Rochester, NY, The Photographic Center Northwest – Seattle, WA.

FORMATION

- 2007 International Center for Photography, New York,
- 2001 Rochester Institute of Technology, MFA in Photography
- 1996 Ecole Nationale des Arts Decoratifs, Paris, France

PUBLICATIONS

- 2016 *Family Photography Now* (2016), Thames & Hudson
- 2014 *The Home Stage*, Damiani
- 2008 *Interior Exposure*, Damiani

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

« 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 encercllement. 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

Texte écrit par Bruno NOURRY sur le travail de Jessica TODD HARPER :

*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 », 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, l'abîme inquiétant du temps dans lequel tout finit par glisser. Ces scènes familiales qui sont l'expression même de la vie n'occultent 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.

*L'une des dernières images du livre *The Home Stage* (Damiani, 2014), consacré à cette série, montre la photographe se baignant dans un lac et tenant contre elle l'un de ses enfants, dans un geste qui évoque à la fois la naissance et la protection. A la fin de son livre *Nothing personal* (1964), Richard AVEDON a placé 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.

Jessica TODD HARPER est une photographe américaine. Elle vit et travaille à Philadelphie, sur la côte Est des Etats-Unis.

Elle travaille avec deux types d'appareils photo : un appareil numérique, tel que les enfants le connaissent sans doute, mais aussi avec un appareil argentique qui fonctionne avec des pellicules. La photographie argentique est une technique qui permet d'obtenir une image par un processus photochimique après avoir exposé une pellicule à la lumière. Puis, l'image est développée et éventuellement tirée sur du papier.

Le titre qu'a choisi Jessica TODD HARPER pour cette exposition est « *The Home Stage* » car elle aime le fait que cette expression puisse avoir deux significations : le sens spatial et temporel de *stage* signifie la mise en scène familiale que montre l'ensemble de ses photos, mais *stage* signifie aussi une époque de la vie, une période.

Sur toutes les photographies, on peut observer des membres de la famille de l'artiste : ses parents, ses enfants, son mari, sa sœur... Et même des autoportraits !

Dans sa première série « *Interior Exposure* », la photographe avait commencé par travailler autour des scènes quotidiennes de famille de ses proches et de ses amis. Puis, elle a attendu ses propres enfants et a décidé de travailler sur sa propre famille. C'est comme ça qu'est né son travail « *The Home Stage* ».

PROPOSITIONS DE TRAVAIL AUTOUR DE L'EXPOSITION

- LE PORTRAIT

Le thématique principale développée par Jessica TODD HARPER dans sa série « *The Home Stage* » est le portrait, et plus exactement le portrait de famille.

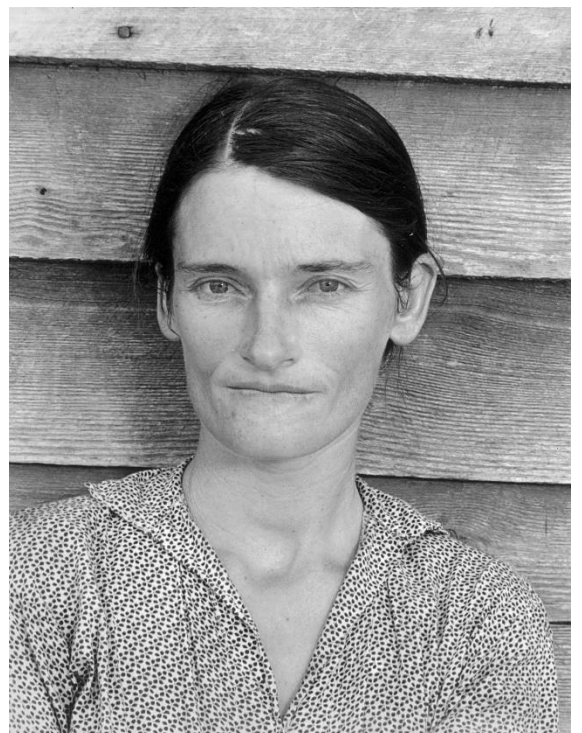
Il est donc important de revenir sur des bases essentielles : qu'est-ce qu'un portrait artistique ? Il s'agit d'une « représentation d'un individu ou d'un groupe d'individus par le dessin, la peinture ou la photographie, etc. » (Larousse)

Passons donc en revue quelques représentations de portraits ancrés dans notre imaginaire collectif :

Léonard de Vinci, *Mona Lisa*, 1503 - 04 et 1510 -15.

Walker Evans, *Allie Mae Burroughs*, 1936.

Sally Mann, *Blowing bubbles*, 1987.

Louis Le Nain, *Famille de paysans*, 1642.

- LA PEINTURE

Dans son enfance, l'artiste a été bercée par les peintures flamandes et s'en est beaucoup inspiré. On peut notamment le voir ici avec quelques peintures de Vermeer dans lesquelles on retrouve des motifs de ses photographies (le globe, les tableaux...) ou des compositions de mises en scène :

FOCUS

Par exemple, cette photographie de la sœur de l'artiste donnant le sein à son neveu nous renvoie directement à une peinture classique de la Vierge à l'enfant.

Albrecht Dürer

Le Caravage

galerie Confluence
45, rue de Richebourg
44 000 NANTES

du mercredi au samedi, 15H - 19H
ou sur RDV
contact@galerie-confluence.fr

Visites guidées et pédagogiques
sur réservation
+33(0)6.76.66.14.49
e.ruiba@galerie-confluence.fr

Retrouvez-nous sur :

www.galerie-confluence.fr
www.facebook.com/galerieconfluence

Cette exposition a été réalisée dans le cadre de la Quinzaine Photographique Nantaise

QPN
QUINZAINE
PHOTOGRAPHIQUE
NANTAISE

La galerie Confluence est soutenue par :

