

LA TENTATION DU PAYSAGE

ABBAYE de JUMIEGES - Logis abbatial, 29 mai – 21 septembre

Photographies de Jean Gaumy, textes d'Alain Bergala

<http://www.abbayedejumieges.fr/expositions/la-tentation-du-paysage-1.html>

Le Logis abbatial de l'Abbaye de Jumièges accueille Jean GAUMY, figure majeure de la photographie française, membre de l'agence internationale MAGNUM PHOTOS, 2 fois récompensé du prestigieux prix Nadar. *La Tentation du Paysage* n'est pas seulement une exposition. C'est aussi un arrêt sur le cheminement de son travail, la tentative de saisir son œuvre en mutation, qu'il regarde étonné, comme un objet vivant.

La réalisation de *La Tentation du Paysage* (2003-2010) s'est déroulée durant le passage de la photographie traditionnelle à celle numérique. Les traces de cette « révolution » y impriment leurs marques.

Un texte issu de divers entretiens avec Alain BERGALA, rédacteur et éditeur aux Cahiers du Cinéma (1976-1988), essayiste, enseignant à la FEMIS, commissaire d'expositions et réalisateur le souligne. Il cerne le parcours et les intentions du photographe.

Les Éditions Xavier Barral ont publié en 2010 *La Tentation du Paysage* dans un recueil intitulé *D'après Nature* (Prix Nadar 2010).

« Il n'y a pas plus trompeur que le mot « instantané ». Comme si le photographe, finalement, n'était qu'un œil capable de saisir en une fraction de seconde quelque chose de fugitif dans les apparences.

Jean Gaumy, comme tous les vrais photographes, sait que le moment où il appuie sur le déclic est le résultat de mystérieuses poussées, tensions, inquiétudes, qui viennent de très loin, et qui parlent de son être-même, de son rapport au monde, autant que des morceaux de réel que capte sa machine.

*Surtout quand le réel, comme ici, est le plus brut qui soit : des traces empilées du **chaos** d'avant que l'homme n'arrive sur terre pour y voir des **formes**. Le paysage de glace du Pôle Nord, les strates des Préalpes italiennes, les falaises autour de Fécamp. Autant de lieux et de matières qui le confrontent à des couches de temps visible dont la stratification a pris des millions d'années.*

Gaumy se méfie comme de la peste de la séduction des formes convenues plaquées sur la nature, le paysage, pour nous rassurer ou nous séduire.

Il attend de nous, d'abord, que nous fassions l'expérience qui a été la sienne d'être disponible, fasciné et déstabilisé devant ces morceaux de nature immémoriale, d'essayer de les voir vraiment comme s'ils n'avaient jamais été vus par un regard humain.

Mais ces images, telles que nous les voyons, viennent aussi d'un long compagnonnage avec les machines, les outils du photographe, et ses partenaires de travail sur le chemin qui aboutit à la photo éditée ou exposée.

La rencontre avec le numérique a été pour Jean Gaumy, ces dernières années, une source de nouveaux plaisirs et de nouveaux questionnements dans le geste même de faire des images.

L'exposition raconte aussi - à partir des grands chantiers actuels du photographe - ce lent processus de la fabrique de l'image : ses choix de matériel, de supports, de formats, ses doutes et ses joies. L'acte de création ne se réduit pas à l'instant de la prise. Il y faut aussi le temps lentement distillé du passage de l'image captée à l'image montrée. »

Alain Bergala

L'exposition se scinde en deux parties :

- **La Tentation du Paysage** : Une série photographique présentée pour la première fois en France dans le cadre des pierres millénaires de Jumièges. Roches à vif, montagnes désertées de toute présence humaine. « *Comme en mer il y a des années, je reprenais enfin le temps d'être pleinement contemplatif avec pour seuls outils : le cadre d'un viseur, l'écoute, l'observation, quelques notes dans un carnet, la solitude...* » Extrait du texte de Jean Gaumy « La Tentation du Paysage ».
- **La Fabrique des Images** : Comment le photographe travaille à la conception de ses projets, au traitement et à la sélection de ses images : tirages préliminaires, planches contact, ébauches, mises en page préparatoires, films documentaires. Autant d'éléments depuis la première intention de l'image jusqu'à l'impression de livres. Un regard d'une précision rare sur le processus et la méthode qui aboutissent à un livre ou une exposition de photos. Et le style est aussi question de méthode.

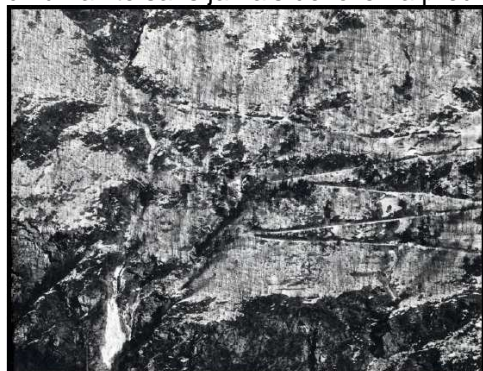
LE PAYSAGE VU PAR JEAN GAUMY

Extrait du dossier enseignant <http://www.abbayedejumieges.fr/docs/dossier-pedagogique-jean-gaumy.pdf>

Formes construites et déconstruites

Voir ce n'est pas reconnaître. Quand on réapprend à regarder au-delà des conventions.

Jean Gaumy réinvente la photographie de paysage. Dans l'exposition « La Tentation du Paysage », il montre des visions du Piémont - pourtant si photographié - inédites. Il se détache des visions préétablies, il va même à l'encontre de celle-ci. Cela donne une nouvelle esthétique, une nouvelle façon de regarder le paysage que nous offre le Piémont. Jean Gaumy regarde le monde comme s'il n'avait jamais été vu, ni photographié par l'Homme. La plupart des clichés présentés sont des « no man's land », cependant certains présentent des traces d'humanité sans jamais dévoiler la preuve d'une présence humaine.

Dans toutes les photographies de Jean Gaumy, il y a une perte des repères, il y a des jeux avec l'horizon, qui souvent est inexistant. On ne sait pas si c'est une vue d'un grand paysage ou au contraire, un gros plan sur un détail d'un élément du paysage. Sur cette photo, on se demande d'abord si ce n'est pas un morceau de pierre, ou d'écorce en gros plan. Ensuite on ne sait pas ce que représentent les ombres, est-ce des arbres ? Des rochers ? Y a-t-il un cours d'eau ? De la neige ? Est-ce une route ou un gouffre que l'on voit là-bas ? Rien n'est sûr mis à part que cette vue est réelle. La perte des échelles et de l'horizon ajoutent du mystère dans l'œuvre de Jean Gaumy. « Gaumy se méfie comme de la peste de la séduction des formes convenues (...) pour nous rassurer ou nous séduire » dit Alain Bergala.

Le photographe a voulu déstabiliser le regardeur, il donne à voir, pas à reconnaître. Dans ces photographies, il n'y a pas grand-chose de familier et de rassurant à quoi s'identifier. Cela donne au regardeur l'occasion d'une expérience d'émerveillement, celle qu'ont eu les premiers Hommes qui ont foulé cette terre. Chacun est libre de reconnaître ce qu'il veut, « comme on joue à pointer des formes familières dans un nuage » Alain Bergala.

Ombres et lumières

Quand le noir et blanc rendent la matière sensuelle.

Jean Gaumy travaille avec le noir et blanc, pour lui la couleur n'est qu'un habit et le noir et blanc lui permet d'accéder directement au sujet. Cette esthétique lui vient aussi de ses références cinématographiques, durant son enfance il regarde des films comme l'Homme d'Aran, Nanouk l'esquimau ou encore Le Cuirassé Potemkine. Dans ses images, rares sont les vues du ciel, on ne sait pas d'où vient la lumière. Où est situé le soleil ? Y a-t-il des nuages qui filtrent la lumière ? On ne le sait pas. Seule la luminosité des objets est visible. Le gris représente parfois des ombres, parfois du minéral. C'est justement ce qui nous perturbe, nous ne pouvons pas savoir si c'est un relief ou un aplat. Est-ce une montagne éclairée qui crée de l'ombre sur son côté ou est-ce une roche sombre qui surgit du sol ? Cela inverse le relief si l'on prend l'une ou l'autre des hypothèses. Le paysage sur les photographies de Jean Gaumy est entièrement constitué d'ombre et de lumière.

C'est là le sublime du noir et blanc. C'est la lumière ou son absence qui créent l'image.

Minéral et végétal

La représentation du minéral et du végétal, quand les deux se confondent.

Dans l'œuvre de Jean Gaumy, on ne sait plus ce qui tient du minéral ou du végétal, les deux se confondent. Dans ces paysages, les formes ne sont pas facilement repérables mais sans jamais être abstrait et toujours encrées sur le réel. La terre est travaillée par des millions d'années mais aussi par l'Homme : Certaines formes sont fluides, d'autres très géométriques. Qu'est ce qui est le fruit de la nature, et du fruit de l'Homme ? On ne sait plus si la forme des pierres cubiques est due à la taille de l'homme ou à des traces de phénomènes naturels. Les routes et les crevasses se confondent, l'impact de l'homme disparaît.

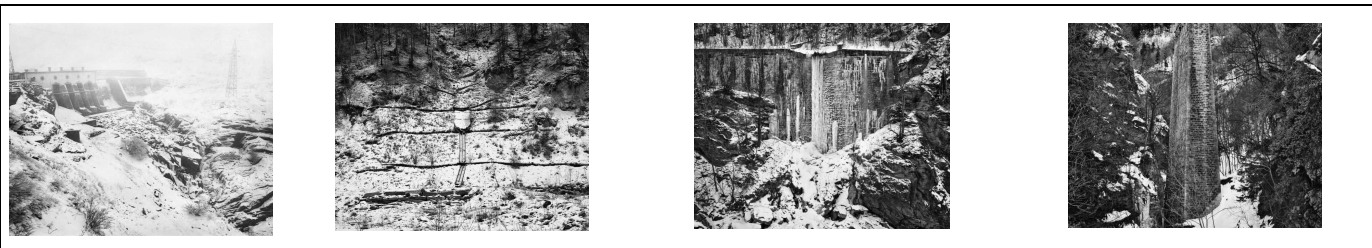

UNE PROPOSITION DE VISITE AVEC LES ELEVES

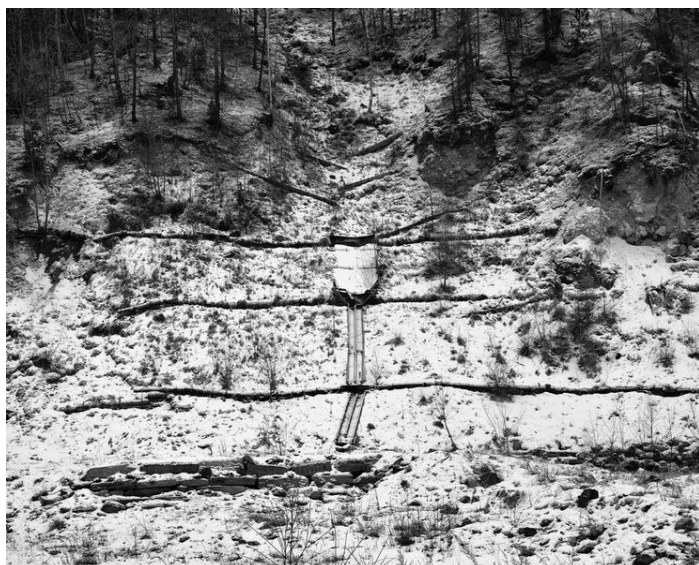
Hélène Canu, Véronique Flament, Laurence Khaldi, AGEEM 7602 – Christine Richard, CPAV

1er temps : Aller directement au 1er étage dans la petite salle.

A - Installer les élèves face au mur où se trouvent 4 photos

Leur demander de bien regarder les deux photos du milieu et de dire ce qui se ressemble sur ces photos mais aussi ce qui est différent

Piémont- paysage

Between-St-Jean-de-Maurienne-and-the-tunnel-of-Fréjus

On peut attendre :

<i>ce qui se ressemble</i>	<i>ce qui est différent</i>
La neige La glace L'hiver Le noir et le blanc Les arbres (des sapins) Des rochers Des lignes horizontales Des lignes verticales Personne : pas d'humain, pas d'animaux Des chemins qui ne finissent pas sur la photo Une construction de l'homme	La hauteur Un mur La profondeur

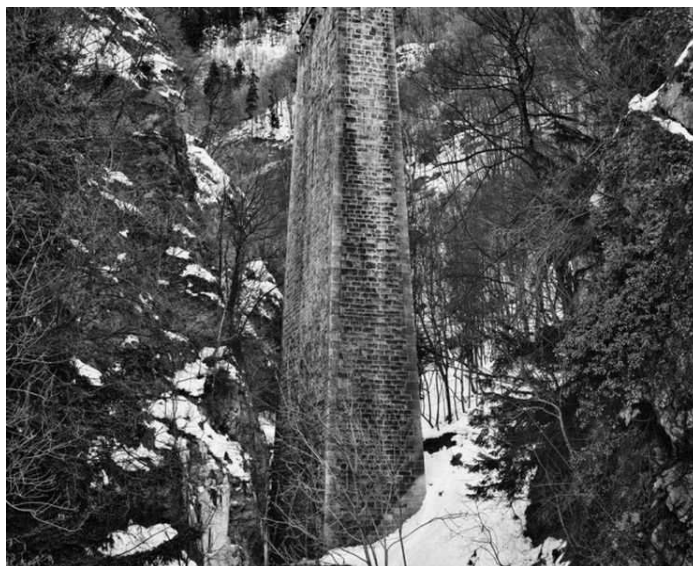
On peut ensuite demander d'expliquer ces photos grâce aux 5 sens :

Pas de bruit La neige qui craque Le vent	Description précise	Dur Glacé Gelé	xxx	Air froid Sapins

Puis, leur demander de regarder la photo à l'extrême droite et la photo à l'extrême gauche :

Piemont

Piédmont - Around-the-Susa-valley

Demander aux élèves de repérer ce qui est « pareil » que sur les deux premières photos et ce qui est différent

<i>ce qui se ressemble</i>	<i>ce qui est différent</i>
La neige La glace L'hiver Le noir et le blanc Les arbres (des sapins) Des rochers Des lignes horizontales Des lignes verticales Personne : pas d'humain, pas d'animaux Des chemins qui ne finissent pas sur la photo Des constructions de l'homme	La brume Une vue d'ensemble, de loin (à gauche) Une vue de tout près (à droite) Un lieu ouvert/ un lieu resserré

Faire de même avec les photographies, très différentes :
sur le mur de gauche

Piemont. Varaita valley and some more east-west alpins valleys around

sur le mur de droite

Sur la route entre le Val Maira et le col d'Esischie via Marmora

<i>ce qui se ressemble</i>	<i>ce qui est différent</i>
Le noir et le blanc Des rochers	Pas la réalité ?? Des lignes ondulées Pas de neige De la peinture ?? Un axe vertical (à gauche)// axe horizontal

Pour ces deux photographies, on peut demander à quoi elles leur font penser (interprétation)

B - Les élèves ont apporté un carnet à dessin et un crayon.
Ils choisissent de reproduire « leur morceau choisi » d'une des photographies.
Ils verbalisent leur dessin en reprenant les mots évoqués.

2ème temps : visite des autres salles du 1er étage

A – Individuellement, en s'aidant de leur carnet à dessin, ils cherchent dans les autres photographies ce qui ressemble à leur dessin. Cela peut se trouver sur plusieurs photographies.

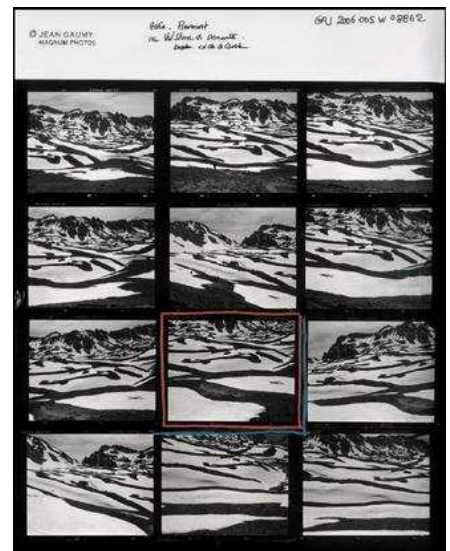
B – Collectivement, chacun montre ce qu'il a trouvé et explique.

3ème temps : visite du rez-de-chaussée

Observation des planches sur lesquelles se trouvent X photos presque identiques.

Collectivement, chercher une explication.

Donner l'explication.

Pour aller plus loin :

Travailler sur l'immensité de la nature, la place de l'homme

Sur les photographies exposées, chercher :

- des traces de l'homme
- des hommes

Travailler sur la notion de temps et le rapport entre réalité et image mentale :

- Prendre une photographie ;
- Dessiner ce que l'on imagine que l'on verra sur la photographie une fois le tirage fait
- effectuer le tirage ;
- Comparer avec la photographie avec son dessin ;
- Reprendre les croquis par rapport à la réalité photographique ;
- Produire un écrit (dictée à l'adulte pour les plus jeunes) pour expliquer pourquoi on a choisi ce détail précis de la photo (lignes, contraste, formes, cela ressemble à...) ;
- Reproduire le croquis plusieurs fois et de le mettre en couleur (pastels gras) pour ensuite les disposer comme sur une planche contact ;
- Agrandir le croquis (à la photocopieuse) et de le passer à la couleur en grand format (pastels et encre).

Une autre procédure à mettre en œuvre pour découvrir ces photographies : la théorie des intelligences multiples (Howard Gardner, *Les intelligences multiples*, Retz, 2009)

Sur le site AGEEM7602, voir les CR de la Journée académique 2013 <http://ageem7602.eklablog.com/journees-academiques-ageem-c19071573>

Les 8 intelligences	A quoi les reconnaît-on ?		Suggestions pédagogiques						
L'INTELLIGENCE VERBALE/LINGUISTIQUE C'est la capacité à être sensible aux structures linguistiques sous toutes ses formes...	<i>Aimer lire, écrire, parler, Raconter ou entendre des histoires, Jouer avec les mots, Exprimer des idées, débattre Expliquer, résumer Apprendre d'autres langues</i>		Raconter l'histoire d'une photographie : <ul style="list-style-type: none"> - la décrire, l'interpréter - être à l'intérieur de la photographie ; être à l'extérieur... 						
L'INTELLIGENCE MUSICALE/RYTHMIQUE C'est la capacité à être sensible aux structures rythmiques et musicales...	<i>Fredonner souvent, battre du pied, Chanter, se mettre à danser sur le moindre rythme, Etre sensible au pouvoir émotionnel de la musique, au son des voix et à leur rythme Saisir facilement les accents d'une langue étrangère.</i>		A - Proposer plusieurs fonds musicaux sonores pour accompagner une photographie. Demander aux élèves de choisir celui qui leur semble le mieux convenir, argumenter. B - Proposer plusieurs fonds musicaux sonores pour accompagner plusieurs photographies. Demander aux élèves d'associer un fond musical avec une photographie et d'argumenter.						
L'INTELLIGENCE CORPORELLE / KINESTHESIQUE C'est la capacité à produire avec toutes les parties de son corps et l'habileté à résoudre les problèmes.	<i>Faire du sport Apprendre en bougeant Jouer la comédie, danser Manipuler, fabriquer Réparer les objets, les machines Sculpter, créer...</i>		Chercher un geste personnel qui permettrait de représenter, de qualifier la 1 ^{ère} photographie. Le mémoriser. Passer à la 2 ^{ème} photographie ; faire de même. Passer à la suivante etc. Proposer aux élèves de parcourir les photographies dans un mouvement uniforme, en gestuant.						
L'INTELLIGENCE VISUELLE / SPATIALE C'est la capacité à créer des images mentales, et à percevoir le monde visible avec précision, raisonner en deux ou trois dimensions.	<i>Avoir un bon sens de l'orientation, Travailler dans l'espace, lire facilement les cartes, les diagrammes, les graphiques Aimer l'art sous toutes ses formes Visualiser avant de construire (faire du dessin technique, des plans)</i>		Représenter une partie de chaque photographie sur son carnet à dessin. Associer toutes ces parties pour reconstituer une image personnelle.						
L'INTELLIGENCE MATHEMATIQUE / LOGIQUE C'est la capacité à tenir un raisonnement logique, à ordonner le monde, et à faire des inférences. Cette intelligence a été décrite en détails par Piaget, en tant que « l'intelligence ».	<i>Compter, calculer, ordonner, résoudre des problèmes Explorer, tester des idées et des solutions scientifiques de façon systématique Aimer les structures logiques (chronologie, processus...)</i>		Donner aux élèves des étiquettes/formes afin qu'ils les retrouvent dans les photographies en les isolant . <table border="1" data-bbox="941 1198 1476 1422"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						
									
									
L'INTELLIGENCE NATURALISTE C'est la capacité à reconnaître et à classer, à identifier des formes et des structures dans la nature, sous ses formes minérale, végétale ou animale.	<i>Organiser des données (archéologie, géologie...) Sélectionner, collectionner, faire des listes Observer et soigner les animaux Entretenir les plantes, jardiner Marcher dans la nature, faire des relevés Créer des espaces paysagers (écologie)</i>		Repérer les formes naturelles présentes sur les photographies et les nommer. Prévoir des étiquettes/images documentaires de ces formes pour les associer à celles inventoriées par les élèves. <table border="1" data-bbox="941 1568 1476 1691"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						
									
L'INTELLIGENCE INTRA PERSONNELLE C'est la capacité à avoir une bonne connaissance de soi-même.	<i>Connaître ses atouts, et ses faiblesses Réfléchir, méditer Savoir définir ses objectifs Donner une opinion personnelle Tenir un journal, un blog Savoir gérer ses émotions</i>		Après la visite, choisir la photographie que l'on préfère.						
L'intelligence interpersonnelle C'est la capacité à entrer en relation avec les autres.	<i>Entrer facilement en relation Percevoir les émotions Se mélanger, travailler en coopération S'acclimater facilement, aimer être avec d'autres, avoir des amis, Aimer les activités de groupe Aimer résoudre les conflits, jouer au médiateur.</i>		Par groupes, préparer l'histoire de chaque photographie à raconter aux autres.						

Deux points à garder en tête

- La perte des repères avec un horizon inexistant et une perte des échelles => objectif déstabiliser le regardeur ! Jean Gaumy donne à voir pas à reconnaître. Chacun est libre de reconnaître ce qu'il veut. Tous les codes dénotatifs sont bousculés et sortent de nos habitudes.
- Notre regard se construit tout au long de notre vie par des images enregistrées d'où l'intérêt à l'école de faire découvrir des œuvres !

Les photographies ont été extraites des sites suivants :

- Jean Gaumy, Magnum Gallery <http://www.magnumgallery.fr/?rubrique=photographes&photographe=52&cat=photos&serie=26>
- Paysages du piémont <https://www.magnumphotos.com/Catalogue/Jean-Gaumy/2007/ITALIE-Pi%C3%A9mont-5-paysages-NN190287.html>

Action culturelle

Le 28 mai 2014 à 14h30 : Rencontre de Jean Gaumy avec les enseignants : présentation de l'exposition par l'auteur, échange

Du 29 mai au 30 juin puis du 5 au 19 septembre

- Visites commentées par un médiateur culturel
- Ateliers photographiques

Sur réservation : abbaye-de-jumieges@cg76.fr tel 02 35 37 24 02

Les rencontres publiques

- Le 28 mai à 18h30 : Vernissage
- Le dimanche 15 juin à 15h : Rencontre/projection avec Jean Gaumy : les influences de son itinéraire photographique
- Le dimanche 6 juillet à 15h : Rencontre/projection, séance n°2

Télécharger le dossier enseignant <http://www.abbayedejumieges.fr/docs/dossier-pedagogique-jean-gaumy.pdf>