

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

AU BORD DU RÉEL

Jean Christian Bourcart

Résidence Recherche Photographique 2021

Galerie Atelier HASY

28 mars > 25 avril 2021

HASY

GALERIE & ATELIER

Résidence
Recherche
Photographique

2021

Galerie HASY, 21 grande rue 44510 Le Pouliguen
contact@hasy.fr - 06.64.84.06.01 - www.hasy.fr

Ce dossier apporte un éclairage sur les thématiques de l'exposition et les problématiques abordées par l'artiste dans son travail. Il est destiné aux enseignants et aux personnes encadrantes.

L'artiste

Jean-Christian Bourcart

Né à Colmar en 1960, Jean-Christian Bourcart est un photographe français. Il vit et travaille à New York depuis 1997. Après l'obtention du diplôme de l'École technique de photographie et d'audiovisuel (ETPA) de Toulouse en 1983, il suit une formation en psychologie (1985-1987) puis des études en arts plastiques, avant de se consacrer exclusivement à la photographie. Il collabore alors régulièrement avec la presse tout en développant ses recherches personnelles.

Jean-Christian Bourcart est l'auteur de plusieurs livres, il a également écrit et réalisé deux longs métrages de fictions et une quinzaine de vidéos.

Son travail a été récompensé par le Prix Nadar (2011), le Prix Niépce (2010), le Prix du Jeu de paume (2007), le prix Gilles Dusein (1999), le World Press Photo (1991) et le prix Polaroid (1984).

Plus d'informations sur : www.jcbourcart.com

Résidence Recherche Photographique

Qu'est-ce qu'une résidence d'artiste ?

Une résidence est un lieu qui accueille un ou plusieurs artistes pour que celui-ci ou ceux-ci effectuent un travail de recherche ou de création, sans qu'il n'y ait d'obligation de résultat. La création sera facilitée grâce à la mise à disposition d'un lieu de vie et de création, de moyens financiers, techniques et humains. Sur le terrain, cet idéal est très souvent bousculé et les conditions de résidences sont multiples, différentes et inégales quant à l'aide et au soutien apportés aux artistes dans ce cadre.

Depuis 2016 la Résidence Recherche Photographique propose à un ou une artiste un temps privilégié et des moyens afin de développer sa pratique et de nouvelles pistes de travail.

Sélection de quelques projets de l'artiste

The Most Beautiful Day of my Life - 1995

Une bonne photographie de mariage est une photographie vendue. Pourtant une partie de la production ne trouve pas acquéreur et jaunit dans des cartons. Au cours des années ce sont des dizaines de milliers d'images – à remplir une pièce – qui s'accumulent. C'est dans le studio spécialisé où je travaillais que j'ai commencé ma collection, tel un archéologue, fouillant patiemment les strates de cette mémoire collective.

Je me suis constitué mon album à moi, racontant l'histoire d'une famille hybride, pas très bien foutue mais choisie celle-là, une histoire parfois drôle, parfois innocente, parfois tragique, vacillant entre la représentation du bonheur, et les accidents de la vie, qu'on pourrait nommer réalité.

Traffic - 1999-2003

Il y a toujours des embouteillages sur Canal Street. Les gens, les Américains semblent mélancoliques et résignés, tapis derrière les vitres teintées de leur grosse berline. D'autres dans les bus ou les taxis s'assoupissent, frappés par la longueur du jour. Moi, sur le trottoir, je les ausculte à travers mon puissant téléobjectif.

Je les regarde me regarder, incrédules, stupéfaits comme les animaux pris dans les phares, la nuit. Certains ne bougent plus. D'autres tentent de se tourner, se protègent du journal, de la main. Quelques-uns – surtout des femmes – confrontent mon regard mécanique abandonnant ainsi leur image à une destinée dont ils ne savent rien.

Besieged - Sarajevo, 1993

Quel est le vrai goût de l'horreur ? Les milliers de gens assiégés, affamés et bombardés pendant quatre ans me donnait un assez bon point de vue sur la très concrète abomination de l'Homme.

Un travail polymorphe.

D'une série à l'autre le photographe Jean-Christian Bourcart utilise l'outil photographique et toute sa palette plastique pour développer son propos. De l'image N&B de reportage de guerre à la photographie couleur au téléobjectif ou même l'apparition d'image, la technique est tour à tour au service du propos. Qu'est-ce que JE veut dire. Cette utilisation du «Je» dans le texte est intéressante et relativement rare dans les textes qui accompagnent les textes des artistes. Il indique une implication pleine et entière du photographe sur son sujet, même quand celui-ci est traité au téléobjectif.

Dans sa dernière série «AU BORD DU RÉEL» Jean-Christian Bourcart s'est intéressé à l'arrivée de l'Intelligence artificielle. C'est à travers un travail de collage numérique cette fois qu'il va opérer.

Des formes étranges, hallucinées, des personnages fantomatiques, improbables jaillissent d'un logiciel générateur d'images, envahissent et contaminent les archives photographiques du Pouliguen et ses environs.

Les surfaces artificielles viennent se heurter aux zones du réel, un espace fantasmé où le vrai et le faux se côtoient, le passé et le futur s'affrontent et se séduisent. Superposition de strates qui révèlent une matière au virtuel et une virtualité à la matière.

Les infinités des possibles de l'intelligence artificielle, le dernier avatar de Dieu ? Une distraction face à l'ennui du réel masqué ? Un arrière-goût prophétique ?

La magie, c'est bien cela que je recherche. Puissance qui défie la connaissance établie et dont la nature nous échappe.

L'ère quantique qui s'ouvre béante devant nous promet un futur qui pourrait influencer le passé. Ces images si présentes sont des passés composés à l'orée du jour à venir.

Jean-Christian Bourcart

Mots clés

- > Archive
- > Intelligence Artificielle
- > Remploi
- > Collage
- > Montage
- > Readymade
- > Détournement
- > Scénographie & accrochage
- > Point de vue

A la base de son travail nous retrouvons deux «matières photographiques» l'image d'archive et l'image générée par l'ordinateur.

Tout d'abord l'image d'archive. Ces images sont issues de deux musées patrimoniaux, le Musée des marais salants et le Musée de Bretagne. Depuis plusieurs années un grand travail de numérisation a été entamé. Cette numérisation de masse vise plusieurs objectifs, la conservation des originaux et la diffusion. Une fois numérisée, l'original (qui peut être sur plaque de verre, sur négatif, papier etc..) peut être placé dans des conditions de conservation optimale. Les documents peuvent ainsi être consultés numériquement sans risque. La numérisation est également le moment de faire un état des lieux des collections.

La diffusion peut ainsi être mise à disposition des publics sur des bases de données comme la base Joconde qui est un catalogue collectif des collections des musées de France.

Déjà dans un précédent travail «Imanaho / You Can Wake Up Now, The Universe Is Over» Jean-Christian Bourcart avait déjà commencé à interroger les capacités de production de l'IA. Dans cette nouvelle série il a alimenté cette IA avec des sources diverses (archives, images de magazines, recherches iconographiques sur internet etc..) Il en résulte des formes et des êtres aux aspects "cosmiques".

A l'aide de l'outil informatique, l'artiste va réemployer, détourner les images d'archives, en réalisant des prélèvements (découpages) et va les associer par un travail de collage numérique

aux images générées par intelligence artificielle. En résulte des tableaux, surréalistes et mystiques, sur le territoire de Bretagne. Utiliser l'archive, c'est parler d'identité. Identité d'un territoire à travers ses habitants, leurs costumes, leurs rites et leurs coutumes etc..

Il est intéressant de ce point de vue là de noter que l'artiste n'a aucune attache avec la région Bretagne ce qui le libère certainement d'une certaine retenue et lui permet une pleine et entière appropriation.

Dans ce travail, l'artiste invite le spectateur dans un monde de magie où l'artificiel et le réel se rencontrent, se confrontent et où les «frontières» entre passé, présent et futur n'existent plus. Ainsi il interroge la nouvelle ère quantique qui se profile.

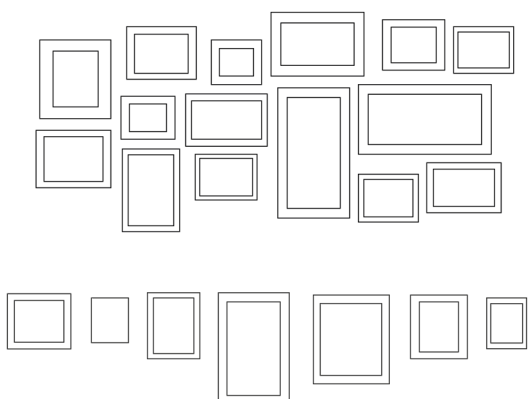
Comment distinguer ce qui est vrai, de ce qui est faux si tout est vraisemblable ?

La présentation et l'accrochage.

La série AU BORD DU RÉEL est présentée dans un dispositif fort.

Nous pouvons tout d'abord observer dans l'exposition des formes d'accrochage différentes, trois compositions murales et une série alignée par le haut.

La composition murale fait ici référence aux grandes galeries que l'on pouvait retrouver dans les musées nationaux du 19 et 20ème siècle.

La série est présentée dans des cadres d'origines et de styles différents (Louis XVI, Empire, Montparnasse, etc..) Ils contrastent par leurs styles, parfois lourd, avec l'extrême contemporain des œuvres.

Cette effet de contraste joue avec le spectateur renforce sa perte de repères temporels.

ACTIVITÉS LORS DE LA VISITE

Observation

Toute visite d'une exposition nécessite au préalable un temps d'observation afin de permettre aux spectateurs (adultes, élèves etc...) de s'imprégner du travail de l'artiste.

Après ce temps d'observation les visiteurs sont invités individuellement à choisir 2 œuvres de l'exposition et inscrire sur un papier une série de mots clés pour les décrire.

A partir de ces mots clés les visiteurs sont invités à faire deviner au reste du groupe le collage choisi au départ. **(Permettre de dégager l'intention photographique, les sensations du spectateur, les notions photographiques lié à la technique du collage).**

NOTIONS

Le Collage

Le collage et le montage, en tant que moyens techniques, ont été utilisés à différents moments de l'histoire de l'art mais historiquement, l'utilisation du terme collage en critique artistique et littéraire remonte à certaines œuvres des mouvements d'Avant-Garde du début du XXe siècle.

Ce moyen d'expression s'invitera dans les œuvres jusqu'à s'imposer encore de nos jours comme une pratique Artistique à part entière.

Dès les années 1910, aucun art ni mouvement artistique n'est «épargné» par la folie du collage. On le retrouve aussi bien dans le Dadaïsme, le Cubisme, le Futurisme, le Constructivisme puis le Surréalisme que dans les arts visuels, de la scène, de la musique et la littérature.

Refusant toute doctrine et tout modèle normatifs, l'expérimentation du collage et du montage produit des œuvres novatrices (nouvelles), défiant les règles de l'art «ancien».

Un nouvel univers Artistique.

Les œuvres de collage et de montage mêlent la réalité à la fiction, mélangent les sources d'informations pour les faire exister entre elles dans de nouveaux espaces Artistiques. Elles dépaysent, perturbent, déstabilisent et cherchent à provoquer l'improbable rencontre.

L'œuvre collagiste a forcément des significations multiples.

Art total qui passe par la destruction des anciens modèles dans le but de créer de nouvelles formes, le collage propose aux spectateurs de nouvelles configurations visuelles et mentales (comme les images impossibles).

Elle dévoile dans la réalité un autre niveau de réalité qui ne vise pas à l'embellissement.

Le collage se libère d'une description ressemblante de la réalité. Les fragments utilisés perdent une partie de leur identité mais en acquièrent une nouvelle tout autant identifiable. On assiste alors à un jeu sur les différents niveaux d'identification:

le fragment se trouve agencé à d'autres parties de la réalité qu'il n'aurait jamais rencontré sans cette manipulation (un peu comme dans un rêve...).

Il n'y a pas d'ordre, pas de sens de lecture... Par la composition d'un collage, on doit trouver de nouvelles figures et non plus les retrouver comme avant, il faut les interpréter. L'artiste fait des propositions et le spectateur, par son interprétation, est mis à contribution dans la compréhension d'une œuvre qui lui offre différents niveaux de lecture.

Deux étapes caractérisent le processus de fabrication d'une œuvre collagiste :

Celle de la dé-construction (**Chaos**) et celle de la reconstruction (**Ordre**).

Comme le souhaitait **Charles Baudelaire**, artistes et écrivains «plongent» au cœur du «magasin d'images et de signes» offert par le réel, que leur imagination doit transfigurer (transformer).

Le Chaos: Dans un premier temps, l'artiste puise et sélectionne au cœur de la réalité un ensemble de morceaux hétéroclites. Il prélève, découpe, ampute. Parfois, le hasard de la trouvaille ou l'accidentel accompagnent sa récolte.

L'Ordre: Dans un second temps, il assemble (sans chercher forcément un ordre pré-établi) et met en rapport (de manière conflictuelle) les « pièces de ce puzzle ». Il les juxtapose, les superpose, les mixe.

Ainsi, les morceaux de réel, arrachés à leur univers habituel, sont insérés (sans toutefois perdre leurs propriétés originelles et leur mémoire), au sein d'une nouvelle structure.

<https://sites.google.com/site/espaceartcollege/l-art-du-collage>

LEXIQUE

Archive

Ensemble de documents anciens concernant une famille, une personne, un lieu, un état.

Argentique

Qualifie un procédé par lequel les images sont obtenues grâce au principe du noircissement de sels d'argents. On parle alors de procédé argentique ou de photographie argentique.

Le terme argentique s'oppose à celui de «numérique». On parle également de photographie ou procédé «analogique».

Album

Un album photographique est un recueil personnel, la plupart du temps sous forme de cahier, destiné à recevoir des photographies.

Auteur

Un auteur-photographe n'est pas un simple exécutant et/ou technicien. Il se sert de la photographie et/ou d'autres médiums pour transmettre des idées, des croyances, un point de vue, des questionnements...

Cadrage

C'est l'action de choisir les limites que l'on donnera à la photographie. L'image est prélevée dans un ensemble plus vaste. Ce qui est choisi s'organise dans un cadre, le reste disparaît «hors champ».

Cadre

En arts plastiques le cadre est une sorte de bordure, généralement en bois ou en métal, dans laquelle on place un tableau, une photographie, un bas-relief...

En photographie, au cinéma, à la télévision et en vidéo, le cadre définit les limites de l'image.

Cimaise

Profil en haut des cloisons. On y suspend des tiges, des fils perlou ou des câbles en acier équipés de crochets permettant à leur tour de suspendre les œuvres. Par extension, on appelle cimaise le mur ou le panneau auquel sont accrochées les œuvres

Collection

Une collection photographique est ensemble de photographie pouvant s'organiser autour de

thématiques précises, d'époques, de supports, de courants artistiques, de photographes... Elle peut être privée (constituée par un collectionneur) ou publique (constituée par un musée par exemple).

Commissaire d'exposition

Professionnel qui propose et conçoit une exposition. Usuellement, il définit les œuvres, le thème et les modes de présentation, et trouve le lieu adapté.

Chambre photographique

Une chambre photographique, parfois appelée « chambre technique de grand format », est un appareil photographique utilisant à l'origine un film négatif sur plaques de verre, et désormais un plan film ou un dos numérique de grand format. Elle était le seul type d'appareil existant jusque vers 1888. Elle sera progressivement détrônée par des appareils plus petits, plus maniables et plus simples d'utilisation. De nos jours, elle reste utilisée pour la photo d'architecture ou d'industrie, les reproductions d'œuvres d'art, la photo de joaillerie principalement.

Par « grand format », on désigne les films argentiques ou capteurs photographiques qui ont des dimensions supérieures à 6 x 9 cm, jusqu'à 20 x 25 cm, et plus rarement des formats supérieurs pour des applications particulières. Le grand format permet d'obtenir de nombreux détails et donc de très grands agrandissements.

Copyright ou ©

Symbolisé par le symbole ©, le terme anglais copyright est défini par le dictionnaire comme le droit que se réserve un auteur ou son cessionnaire pour protéger l'exploitation, pendant un certain nombre d'années, d'une œuvre littéraire, artistique ou scientifique.

En général, le symbole © est suivi du nom du propriétaire des droits d'auteur, ainsi que de l'année de l'obtention de ce droit ou de l'année de publication de l'œuvre.

Même si le copyright est aujourd'hui entré dans le langage courant, on parle plus facilement en France de droits d'auteur.

Droit d'auteur

Le droit d'auteur est l'ensemble des droits dont dispose un auteur (ou ses ayants-droit : héritiers, sociétés de production...) sur les œuvres de l'esprit originales qu'il a créées, et des droits corrélatifs du public à l'utilisation et à la réutilisation de ces œuvres sous certaines conditions. Voir : Crédit, Copyright.

Editing

Action de sélectionner une série de photographie. Un photographe prend de nombreuses photographies ; il doit ensuite sélectionner les meilleures d'entre elles, les plus adaptées à ses attentes où à celles de son commanditaire. D'autres professionnels de la photographie tels que les iconographes, les commissaires d'exposition, les graphistes... sont amenés aussi à réaliser un editing parmi les lots de photographies qu'on leur transmet, pour choisir les plus adaptées à leurs besoins esthétiques et éditoriaux.

Grain

Désigne l'unité constitutive d'une photographie argentique. On parle de pixel pour la photographie numérique. En photo argentique plus le grain est fin, plus les détails sont fins.

Hors-champ

Est «dans le champ» ce qui est cadré lors de la prise de vue, la zone principale du sujet photographié, celle sur laquelle le réglage de distance s'effectue. Est dès lors «hors champ» ce qui est à l'extérieur de l'image, et non visible, tout en pouvant agir sur celle-ci.

Iconographe

L'iconographe travaille pour des supports papier ou numériques, qui seront utilisés par exemple dans les domaines de la publicité, de la communication, etc. Il effectue des recherches ou des commandes d'images afin de répondre aux besoins émis par des rédacteurs ou des éditeurs. Il doit fournir des images apportant une information visuelle qui vient illustrer, ou compléter, le contenu rédactionnel. Il en est le garant sur les plans esthétique, éditorial, technique et juridique.

Image

«Du latin imago qui signifie «représentation, portrait, apparence», et désignait spécifiquement à l'origine le masque mortuaire moulé sur la figure d'un défunt. Dans son sens contemporain, l'image est la représentation d'une chose ou d'une personne au moyen des arts plastiques (photographie, peinture, gravure...).»

Jet d'encre

Technique d'impression jet d'encre ou Inkjet : impression du tirage par une imprimante jet d'encre ; ces encres peuvent être liquides ou de pigments. Ce procédé sans contact direct avec le support permet l'impression sur différents matériaux.

Légende

Très court texte informatif d'environ une ou deux phrases accompagnant systématiquement toute photographie publiée. La légende donne les informations nécessaires à la contextualisation, donc à la bonne compréhension de la photographie (lieu, date, identité des personnages, désignation de l'événement, etc.).

Mises en scène

Une photographie mise en scène est une photographie, généralement en plan large, au sein de laquelle tous les éléments sont disposés et organisés volontairement (décors, personnages et objets divers) dans le cadre de la prise de vue.

Médium

Moyen technique utilisé par un artiste pour créer ses œuvres. La photographie est un médium au même titre que la peinture, la vidéo...

Mise en scène

Une photographie mise en scène est une photographie, généralement en plan large, au sein de laquelle tous les éléments sont disposés et organisés volontairement (décors, personnages et objets divers) dans le cadre de la prise de vue.

Photomontage

Un photomontage est un assemblage de photographies par collage, par tirage, ou par logiciel donnant à une photo un aspect différent, par incorporation d'une ou plusieurs parties ou de la totalité d'une autre photo et permettant toutes retouches et trucages.

Photoshop

Photoshop est un logiciel de retouche, de photomontage, de traitement et de dessin assisté par ordinateur, lancé en 1990 sur MacOS puis en 1992 sur Windows. Édité par Adobe, il est principalement utilisé pour le traitement des photographies numériques.

Procédé

On entend par «procédés» les techniques permettant de réaliser une photographie. On parle par exemple de procédé argentique, numérique...

Recadrer

Action de redéfinir le cadrage sur une photographie existante.

Série

Une série photographique est une succession de plusieurs images qui, visualisées en tant qu'ensemble, forment un tout cohérent. Cette cohérence est notamment déterminée par les éléments narratifs ou esthétiques qui lient les photos entre elles : l'apparition de certains personnages ou objets, une unité de lieu ou de temps, la récurrence de motifs, l'harmonie des couleurs, etc. Une série vise un but précis : raconter, montrer, rendre compte, faire connaître quelque chose.

Tirage

Le tirage photographique est l'action qui permet de réaliser une épreuve sur papier à partir d'une image présente sur une pellicule ou un capteur numérique.

On nomme également «tirage» la photographie ainsi obtenue.

<https://observoir.rencontres-arles.com/fr/lexique>

SITES RESSOURCES

www.hasy.fr

<https://www.jcbourcart.com/>

<https://sites.google.com/site/espaceartcollege/l-art-du-collage>

<https://observoir.rencontres-arles.com/>

https://awarewomenartists.com/supports_et_techniques/photomontage/

BIBLIOGRAPHIE

LE BAL, L'image déjà là, 2011
ISBN : 978-2-8499-5224-5

Catherine Grenier, La manipulation des images dans l'art contemporain, 2014
ISBN : 978-2-84105-322-3

Les grands entretiens d'artpress,
La photographie 5. Expérimentations, 2016
ISBN : 978-2-906705-27-2

The Age of Collage, Contemporary Collage in Modern Art, 2013
ISBN : 978-3-89955-483-0

Artistes

- > Martha Rosler
<https://awarewomenartists.com/artiste/martha-rosler/>
- > John Heartfield
- > Max Ernst

- > Joan Fontcuberta
- > Joachim Schmid
- > Valero Doval

- > Cubistes
- > Futuristes
- > Surréalistes
- > Pop Art