

Vanessa Winship

Voyage mélancolique

14 janvier au 8 mars 2015

« Pour moi la photographie est un processus d'apprentissage, un voyage vers la compréhension »

Vanessa Winship

Cette exposition de la photographe anglaise Vanessa Winship n'est pas vraiment une rétrospective de l'ensemble de son œuvre mais une présentation d'un ensemble significatif des grandes séries qui l'ont fait connaître et reconnaître dans le monde entier. Elle a notamment été la première femme à obtenir le prix Henri Cartier Bresson. Ces quatre principaux ensembles réalisés toujours en noir et blanc et parfois avec des chambres photographiques (grands formats) et des temps de pose assez longs mêlent portraits paysages et reportages.

Des Balkans à l'Amérique profonde, la photographie est pour elle un voyage vers la compréhension des êtres et des territoires où elle s'arrête. Sa manière de travailler impose qu'elle ne soit pas une simple passante, elle prend le temps de vivre sur place, souvent plusieurs années pour mieux s'imprégner des lieux et de ses habitants et ainsi explorer photographiquement les territoires, l'histoire, l'identité et la mémoire des pays où elle séjourne.

Les images de Vanessa Winship au-delà de leur valeur documentaire sont souvent saisissantes par leur inquiétante étrangeté, empreintes de solitude et de mélancolie.

Sweet nothings - 2007

En 2005 Vanessa Winship vit en Turquie pendant une dizaine d'année. Très vite elle laisse de côté de côté le reportage pour privilégier la frontalité des portraits et réalise « Sweet Nothings » une série d'écolières en uniforme dans la zone frontalière d'Anatolie Orientale posant avec une simplicité juste. Les visages sont graves, les regards frontaux, intimidés mais fiers.

« Connaissant leur statut, je voulais donner un petit espace aux filles pour qu'elles aient un petit moment d'importance face à l'objectif. J'ai décidé d'utiliser cette façon de faire des images, lente et formelle, pour créer cet espace. Chaque cadrage fut réalisé à la même distance pour assurer une sorte d'égalité entre les filles. J'espérais que le symbole de l'uniforme, la répétition de la distance et l'austérité du paysage représenteraient une chose, mais j'espérais aussi, plus que tout, dans l'expression du visage des fillettes, attirer l'attention sur l'idée que ces jeunes filles sont « en suspens » dans un instant. Un instant où les possibilités viennent, un instant où la présentation de soi bascule dans la conscience. »

Le portrait : La question de la distance au sujet est importante dans la pratique du portrait. Il faut bien la définir.

Pourquoi Vanessa Winship a-t-elle choisi le portrait en pied ?

.....
.....
.....

Portrait individuel / portrait de groupe

La photographe choisit souvent de photographier ses modèles par deux ou par trois.. Pourquoi ? Que veut-elle montrer par ces assemblages ?

.....
.....

L'Uniforme

L'uniforme par définition « uniformise » les personnes qui les portent. Il désigne l'appartenance à un groupe d'individus.

Donne des exemples de professions et d'appartenances à des groupes où l'on porte l'uniforme ?

.....
.....

Quel aspect donne à ces jeunes filles le port de l'uniforme ?

.....
.....
.....

La question de l'arrière-plan et du contexte

En portrait on peut isoler le sujet par un choix de fond neutre ou au contraire le contextualiser. (avec un paysage ou un intérieur) On parle alors de « portrait environnemental. »

Qu'apporte l'environnement dans les portraits de Vanessa Winship ?

.....
.....

La pose : Face à l'objectif d'un photographe on est plus ou moins naturel . Souvent on « pose » par gêne, par timidité par inquiétude de l'image que l'on va donner de soi-même.

Que dirais tu de l'attitude de ces petites filles face à l'objectif ?

.....
.....

L'expression du visage

L'art du portraitiste est de choisir parmi toutes les expressions qui passent sur un visage celle qui s'approche le plus d'une vérité intérieure. On dit à ce propos que « les yeux sont les miroirs de l'âme. »

Qu'expriment dans ces portraits les regards des jeunes filles ?

.....
.....

Black Sea (Mer Noire) – 2008

Entre réalité et fiction, cette série à la fois poétique et poignante égale le travail de n'importe quel grand photographe du « style documentaire ».

Vanessa Winship a voulu explorer les multiples identités culturelles qui se côtoient le long des rivages de cette Mer Noire qui a été le témoin d'innombrables changements politiques et religieux, depuis les croisades et les Ottomans jusqu'à la fin récente de l'Union soviétique.

« Pour moi la seule frontière naturelle est la mer elle-même, toutes les autres sont des constructions humaines. »

C'est un travail sur les gens de six pays dont les vies sont liées par une vaste mer enclavée.

Pendant des milliers d'années une diversité de cultures a vécu le long du littoral de la Mer Noire..

C'est une mer de paradoxes, une mer sans marée, morte à près de quatre-vingt-dix pour cent mais aussi encore source de nourriture et de vie. C'est un endroit imprégné d'histoires riches, une terre de mythes, de légendes et de littérature.

On ne peut pas la considérer comme belle de façon classique ; Et parfois elle semble être la parente pauvre de sa voisine, la Méditerranée.

Ce voyage m'a emmenée à travers de vastes portions de terre et sur le grand plan d'eau qui se trouve en son centre. J'ai traversé et retraversé des frontières, entendu beaucoup de langues différentes et ai écouté de nombreuses histoires. »

La plupart de ces images relèvent du genre du « reportage ». Cela consiste à choisir dans la continuité du réel et de son mouvement l'instant le plus significatif d'une situation. Henri Cartier Bresson parlait du « choix de l'instant décisif ». L'art d'arrêter l'action quand se trouve en parfaite cohérence le choix d'un point de vue, d'un cadrage (composition) et la façon dont les personnages y trouvent place dans la profondeur de champ et les différents plans de l'image..

Choisi une image qui te parait correspondre au mieux à cette conception de « l'instant décisif » et dit pourquoi.

.....
.....
.....
.....

La composition : composer une image c'est en organiser les différents plans sur la surface de l'image et dans la profondeur de champ.

Choisis une image de ton choix qui te parait particulièrement bien composée et analyse là dans son organisation formelle.

.....
.....
.....
.....
.....

Certains photographes cherchent à photographier sans être vus. D'autres au contraire se rendent visibles pour établir une complicité. Vanessa alterne ces deux postures.

Relève 2 images qu'elle a prises à l'insu des personnes.

.....
.....
.....

2 autres où une personne au moins dans un groupe a croisé le regard de la photographe.

.....
.....
.....
.....

Georgia - 2009

Dans cette série où sont photographiés les invités de mariages géorgiens, des jeunes judokas, quelques boxeurs ou bien encore des adolescents d'une petite communauté lettone, Vanessa Winship utilise le portrait pour construire une œuvre habitée par les notions de temps, de territoire et d'identité. En réalisant ces portraits, elle donne un peu de temps et d'attention à ces personnes — et notamment ces jeunes filles vivant sur des territoires frontières, chargés d'histoire, parfois objets de conflits et souvent dénués de tout. En contrepoint elle présente des paysages en opposant paysages naturels (campagnes, arbres, forêts) à des lieux habités.

Quand elle photographie des paysages Vanessa Winship parle de « portraits de paysages ». D'après toi qu'entend-t-elle par-là ?

.....
.....
.....

La Géorgie a connu un riche passé mais aussi beaucoup de guerres, de destructions de révolutions dont récemment contre sa voisine la Russie.

Quelles sont les traces de cette riche culture :

.....
.....
.....

Celles laissées par les guerres et les conflits :

.....
.....
.....

Comme dans ses autres séries Vanessa Winship alterne paysages et portraits. Pour ces paysages elle emploie souvent une grande profondeur de champ (l'image est nette du premier plan jusqu'à l'horizon). Au contraire dans ses portraits la mise au point est faite sur le personnage au premier plan et l'arrière-plan est flou.

Pourquoi d'après toi fait-elle ces choix ?

.....
.....
.....

La question de la distance au sujet dans un portrait /On distingue les portraits en pied (ensemble du corps représenté) Le plan moyen (plan américain) cadrage à la taille, le plan rapproché (le haut du buste) et le gros plan (le visage).

Dans les portraits réalisés de Vanessa donne des exemples de ces différentes approches.

.....
.....
.....
.....

Certaines personnes photographiées sont habillées comme en France, d'autres portent les marques propres à la mode de leur pays.

Donne des exemples :

.....
.....
.....
.....
.....

She dances on Jackson - 2011 - 2012

En automne 2011 et pendant plus d'un an, elle a sillonné le territoire américain de la Californie à la Virginie et du Nouveau-Mexique au Montana. Elle a cherché à montrer le lien qu'il peut exister entre le territoire et ses habitants, la représentation et le réel. Elle présente les Etats-Unis comme une grande interrogation où le poids du passé récent se manifeste au travers des chantiers des immeubles abandonnés et où les visages anonymes des individus et des groupes révèlent leur désillusion face aux promesses du rêve américain. Un travail qui marque l'aboutissement de l'évolution de Winship vers la photographie de paysage.

Dans les portraits de cette série vois-tu une différence d'approche par rapport à ceux réalisés dans la série « Sweet nothing » ?

.....
.....

Dans cette série Vanessa Winship parallèlement à ses portraits nous propose des paysages. Souvent on attribue aux paysages des qualificatifs et des sentiments humains : on parle de paysage tristes, gais, angoissants, austères, romantiques etc ...

Choisi 3 photographies de paysages différents et attribue leur des qualificatifs :

.....
.....
.....

On peut distinguer globalement 2 approches du paysages : descriptifs (montrer la réalité le plus objectivement possible) ou contemplatifs (apporter une dimension poétique et esthétique à la réalité).

Ces deux démarches coexistent chez Vanessa Winship. Donne des exemples de ces deux approches :

.....
.....
.....
.....

On oppose souvent les notions de nature (paysage sans trace de l'homme) et de culture (présence de l'homme).

Dans certaines photos de Vanessa Winship l'existence de l'homme est évoquée par des objets présents dans le paysage. Relève ces images et ces objets :

.....
.....
.....
.....

Est-ce que l'image que donne Vanessa Winship de l'Amérique correspond à celle que tu te fais de ce pays ? Sinon donne des exemples d'images que tu t'en fais.

.....
.....
.....

Quelle est dans l'exposition la série que tu as préférée ? Pourquoi ? Décris ton image préférée.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

