

Road Trip

28 août – 10 novembre 2014- Galerie des Beaux-Arts
Dossier d'accompagnement pédagogique
Pour les enseignants du 1er degré

L'exposition se présente comme une sorte de voyage à travers les nombreux mythes du grand Ouest américain, de la fin du XIXe siècle au début du XXIe siècle. Les 82 photographies sont issues de la collection permanente du Département de Photographie Wallis Annenberg du Los Angeles County Museum of Art (LACMA).

Les artistes exposés, parmi lesquels Ansel Adams (1902-1984), Edward Weston (1886-1958), Robert Adams (né en 1937), ainsi que d'autres comme John Divola (né en 1949), sont fortement liés à l'Ouest américain. David Maisel, (né en 1961) et Aaron Siskind (1903-1991), notamment, en présentent une vision actuelle, conceptuelle et abstraite.

L'exposition *Road Trip* est organisée par le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux et le Los Angeles County Museum of Art (LACMA*).

*Le musée d'art du comté de Los Angeles (en anglais, Los Angeles County Museum of Art : LACMA) est le musée d'art officiel du comté de Los Angeles. Il a été fondé en 1910.

Le titre de l'exposition rend hommage à Jack Kerouac (1922-1969). Considéré aujourd'hui comme l'un des auteurs américains les plus importants du XXe siècle, il est même pour la communauté *beatnik** le « King of the Beats ». Son style rythmé et immédiat, auquel il donne le nom de « prose spontanée », a inspiré de nombreux artistes, écrivains et en premier lieu les chanteurs américains Tom Waits (né en 1949) et Bob Dylan (1941). Les œuvres les plus connues de

Kerouac, *Sur la route* (considéré comme le manifeste de la Beat Generation), *Les Clochards célestes*, *Big Sur* ou *Le Vagabond solitaire*, narrent de manière romancée ses voyages à travers les États-Unis. Le genre cinématographique du *road movie* est directement influencé par ses techniques et par son mode de narration.

La Beat Generation est un mouvement littéraire et artistique né dans les années 1950, aux États-Unis.

Le terme de « Beat Generation » fut employé pour la première fois en 1948 par Jack Kerouac pour décrire son cercle d'amis au romancier John Clellon Holmes.

Rien derrière et tout devant, comme toujours sur la route.

Nothing behind me, everything ahead of me, as is ever so on the road.

Jack Kerouac Citation affichée à l'entrée de l'exposition.

Le mythe du Grand Ouest Américain :

L'ouest américain, aussi appelé *Far West* (*Ouest lointain*), populaire en Europe, n'est pas employé aux États-Unis, où on lui préfère le terme *Wild West* (*Ouest sauvage*). Il s'agit d'une région située à l'ouest des États-Unis. Sa définition a évolué avec le temps, puisque la population a colonisé les terres intérieures en se dirigeant vers l'océan Pacifique. Cette colonisation est appelée la conquête de l'Ouest. Le *Far West* est une région où se développe une société originale, où se croisent des individus d'origines et d'horizons très différents. L'Amérique mythique des montagnes Rocheuses, où s'affrontent les tribus amérindiennes et les pionniers venus fonder les États-Unis, est à jamais symbolisée, dans la mémoire des peuples, par des déserts rouges à perte de vue et des montagnes sculptées par l'érosion.

L'Ouest américain devient vite un sujet de peinture pour les artistes. Des dessinateurs accompagnent les expéditions et les chantiers du transcontinental. Bientôt, la photographie contribue à la construction d'un ouest « édénique ». Elle touche en premier lieu les décideurs de la côte est et leur fait prendre conscience des richesses naturelles de ces nouveaux territoires.

Un paysage modifié par l'homme :

Le thème de la Route :

L'Ouest américain a été colonisé grâce, notamment, à la création de routes aux trajets interminables, agrémentés par des stations radios diffusant des airs « road trip ».

Parmi ces routes, on peut citer la célèbre interstate **66** qui reliait Chicago à Santa Monica (Californie) jusqu'en 1985. Parmi ces morceaux légendaires, on pourrait citer : AC/DC, *Highway to Hell*, The Beach Boys, *409*, Ray Charles, *Hit the Road Jack*...

Les photographes de l'exposition se sont attachés à photographier les paysages de l'ouest américain modelé par ces routes rectilignes.

D'autres comme Dennis Hopper (1936-2010), Edward Ruscha (né en 1937) ont photographié des stations d'essence, étapes essentielles du *road trip*.

Biographie sélective des photographes de l'exposition : référez-vous au dossier de presse en ligne sur le site de la DESDEN de la Gironde.

Un parcours chronologique et thématique

La sélection de photographies exposées ici permet d'évoquer la richesse des collections du Los Angeles County Museum of Art (LACMA). Les grands courants de la photographie américaine sont représentés depuis les origines de la pratique documentaire de la fin du XIXe siècle aux pratiques contemporaines. Le parcours invite à confronter les différentes techniques élaborées par les artistes, la diversité des formats et des médiums, notamment à travers la présentation du livre d'artiste de Michael Light (né en 1963) ou de la vidéo de Walter de Maria (1935-2013), ainsi que les différentes composantes du paysage ouest-américain, entre nature sauvage et urbanisation galopante. Questionnant le mythe de l'Ouest, de sa création à sa déconstruction, les différentes sections de l'exposition abordent les thèmes situés au cœur des recherches des artistes.

1. La création d'un mythe : les premiers topographes

« En 1806, le président Thomas Jefferson (1743-1826) déclare qu'il faudrait environ cent générations pour que les territoires de l'ouest acquis de la France et étendus sur près de 1 million 600 000 km² soient habités. En réalité, il n'en faudra que cinq.

L'achèvement de la ligne de chemin de fer transcontinentale en 1869 permet un peuplement plus rapide de la région. La documentation et la cartographie de la culture amérindienne coïncident pour ainsi dire avec sa quasi destruction. De premières campagnes photographiques, souvent financées par les magnats du chemin de fer, permettent de prendre la mesure de cette immense région. En 1864, l'ensemble des œuvres de Carleton E. Watkins (1829-1916) incite le Congrès à classer la Yosemite Valley en Californie comme parc national.

Dans ses compositions, l'équilibre entre le naturel et ce qui provient de la main de l'homme souligne l'attitude optimiste dominante de l'avancée de l'Amérique dans les contrées vierges de l'Ouest. » (extrait du catalogue et des textes des sections de l'exposition).

Carleton E. Watkins (1829-1916)
Eagle Creek, Columbia River (1867)
épreuve à l'albumine

Image: 15 7/8 x 20 3/4 in. (40.32 x 52.71 cm)

The Marjorie and Leonard Vernon Collection, gift of The Annenberg Foundation and promised gift of Carol Vernon and Robert Turbin

John K. Hillers (1843-1925)
Eroded Sandstone, Kanab Canon (1870)

épreuve à l'albumine

Unframed: 9 13/16 x 12 15/16 in. (24.92 x 32.86 cm)

Gift of Graham and Susan Nash

Carleton E. Watkins (1829-1916) a longtemps proposé ses services aux chemins de fer. Ce paysage représente l'Oregon, au Nord-Ouest de la Californie.

Cette photo témoigne de la percée des colons permise par l'avancée des chemins de fer.

En 1869, la ligne de chemin de fer transcontinentale est achevée. 3000 km de ligne de chemins de fer permettent de relier le réseau ferré de la côte Est à la côte Pacifique des Etats-Unis. Watkins travaille le grand format avec de grands négatifs sur verre dits « négatifs mammoth ». A l'époque, il n'y a pas d'agrandisseur : il travaille donc par contact. Cela permet une grande profondeur de champ.

Il s'agit de la plus ancienne photographie de l'exposition.

John K. Hillers (1843-1925) est employé par l'État. Ces photographies ont été commandées par l'État pour des expéditions documentaires.

La nature vierge, magnifiée s'offre au regard du spectateur.

2. L'art photographique : visions pictorialistes

« Parallèlement à cette première pratique documentaire, un autre mouvement prévaut rapidement : l'esthétique **pictorialiste**.

Ce courant international prône la reconnaissance du statut de la photographie comme art à part entière, et non pas comme simple relevé documentaire ; défini par le flou et le travail à la main du négatif ou de l'épreuve, il met au point des images complexes. » (extrait du catalogue et des textes des sections de l'exposition.)

Les sites spectaculaires de l'Ouest sont associés à des expressions humaines et des idéaux non moins intenses, donnant ainsi naissance à des paysages métaphoriques. Les pictorialistes manipulent leurs négatifs, notamment à l'aide de gommes bichromatées*.

La gomme bichromatée est un procédé photographique non argentique inventé au XIXe siècle et consistant à utiliser de la gomme arabique et du bichromate de potassium.

Karl Struss (1886-1961)
Storm Clouds, La Mesa, California (1921, printed 1979)
épreuve sur platine
Image and sheet: 4 1/2 x 3 5/8 in. (11.43 x 9.21 cm); Mount: 12 x 9 in. (30.48 x 22.86 cm)
Gift of Sue and Al Dorskind

Edward Sheriff Curtis (1868-1952)
The Vanishing Race (1904)
épreuve sur platine
Image: 6 x 7 7/8 in. (15.24 x 20 cm)
The Marjorie and Leonard Vernon Collection, gift of The Annenberg Foundation, acquired from Carol Vernon and Robert Turbin

« Un autre Ouest, celui de la nation des Indiens d'Amérique, est photographié par Edward Sheriff Curtis (1868-1952) qui publie, en 1906, vingt volumes dédiés à la documentation de la vie et des coutumes tribales traditionnelles. La nostalgie exprimée par ses images est patente. L'ironie veut que ces représentations populaires contribuent longtemps à la méconnaissance de la culture amérindienne. » (extrait du catalogue et des textes des sections de l'exposition.)

3. La modernité photographique

« Beaucoup de photographes présentés dans l'exposition ont débuté par le pictorialisme avant de s'orienter vers la modernité photographique.

La modernité photographique s'élabore en réponse aux évolutions contemporaines dans les arts et Weston, en particulier, est inspiré par Pablo Picasso (1881-1973), Constantin Brancusi (1876-1957) et Diego Rivera (1886-1957). » (extrait du catalogue et des textes des sections de l'exposition.)

Edward Weston (1886-1958)
Nude, 1936 (1936, printed 1952)
épreuve gélatino-argentique
Image: 8 x 10; Mount: 14 x 16
The Marjorie and Leonard Vernon Collection, gift of The Annenberg Foundation, acquired from Carol Vernon and Robert Turbin

Edward Weston (1886-1958)
Sand Dunes, Oceano [Black Dunes] (1936)
épreuve gélatino-argentique
Image: 7 1/2 x 9 3/4; Mount: 12 1/4 x 14
The Marjorie and Leonard Vernon Collection, gift of The Annenberg Foundation, acquired from Carol Vernon and Robert Turbin

Edward Weston (1886-1958)
#8 Drift Twigs, Mono Lake (1937)
épreuve gélatino-argentique
Image: 7 1/2 x 9 1/2; Mat: 16 x 20
The Marjorie and Leonard Vernon Collection, gift of The Annenberg Foundation, acquired from Carol Vernon and Robert Turbin

Alma Lavenson (1897 – 1989)
Grain Elevator (1929)
épreuve gélatino-argentique
Image: 11 3/4 x 8 3/4; Mount: 20 x 16; Mat: 20 x 16
The Marjorie and Leonard Vernon Collection, gift of The Annenberg Foundation, acquired from Carol Vernon and Robert Turbin

Edward Weston pratique à ses débuts la photographie pictorialiste.

« Ansel Adams (1902-1984) perpétue la tradition mise en place par Carleton E. Watkins (1829-1916), montrant et préservant les étendues désertes de l'Ouest dans ses images iconiques, obtenues par l'utilisation de toutes les valeurs du gris (chaque ton depuis le blanc pur jusqu'au noir le plus profond).

Dès 1918, Edward Weston (1886-1958), Ansel Adams (1902-1984) et d'autres membres du Groupe **f-64** fondé en 1932 (en référence à l'ouverture du diaphragme qui permet la netteté de la mise au point) s'éloignent du Pictorialisme, produisant des images modernistes d'une grande précision. Ils prônent une photographie indépendante, un style direct et réaliste. Durant les années 1920 et 1930, ils se concentrent sur les paysages abstraits et les aplats visibles au sein même de la nature. Le travail d'Ansel Adams permet à la vallée du Yosemite de devenir un parc national en 1890. » (extrait du catalogue et des textes des sections de l'exposition.)

Ansel Adams
Surf Sequence (circa 1940, printed after 1972)
épreuve gélatino-argentique
Image: 11 x 14 in. (27.94 x 35.56 cm); Mat: 16 x 20 in. (40.64 x 50.8 cm); Mount: 16 x 20 in. (40.64 x 50.8 cm)
The Marjorie and Leonard Vernon Collection, gift of The Annenberg Foundation and promised gift of Carol Vernon and Robert Turbin

Ansel Adams (1902-1984)
Moonrise, Hernandez, New Mexico (1941, printed 1948)
épreuve gélatino-argentique
Image: 15 x 18 1/2 in. (38.1 x 46.99 cm)
The Marjorie and Leonard Vernon Collection, gift of The Annenberg Foundation and promised gift of Carol Vernon and Robert Turbin

Série de 5 photographies

« À la fin des années 1940 et dans les années 1950, une attirance croissante pour l'abstraction permet une nouvelle définition du « sublime ».

Sensible dans les photographies de Minor White (1908-1976) ou d'Aaron Siskind (1903-1991), cette expression abstraite, où le paysage discernable n'a pas disparu est remplacé par une vision intérieure. Cette vision est présentée dans un langage photographique unique qui a des développements similaires dans la peinture, la sculpture et la musique de l'époque. » (extrait du catalogue et des textes des sections de l'exposition.)

Aaron Siskind (1903-1991)
Jerome, Arizona (1949)
épreuve gélatino-argentique
Image: 18 1/4 x 13 3/8 in. (46.36 x 33.97 cm)
The Marjorie and Leonard Vernon Collection, gift of The Annenberg Foundation and promised gift of Carol Vernon and Robert Turbin

Aaron Siskind (1903-1991)
Industrial Abstraction (1932)
épreuve gélatino-argentique
Image: 9 1/2 x 7 1/2; Mat: 24 x 19 1/2
The Marjorie and Leonard Vernon Collection, gift of The Annenberg Foundation, acquired from Carol Vernon and Robert Turbin

Minor White (1908-1976)
Birdlime and Surf (1951, printed 1975)
épreuve gélatino-argentique
Image and sheet: 10 3/4 x 13 11/16 in. (27.31 x 34.77 cm)
Ralph M. Parsons Fund

L'artiste rend esthétiques des coulées de guano (excréments des oiseaux marins et chauves-souris).

4. Le style documentaire

Le style documentaire est un courant de la photographie qui se distingue par une approche prônant un effacement du photographe au profit d'une image se voulant réaliste et tendant vers la neutralité. Ce style froid, précis, formaliste et austère dégage une grande puissance. Le style documentaire a ensuite évolué vers la photographie sociale.

Dorothea Lange (1895-1965)
Destitute Peapicker - Mother Of Seven Children (Migrant Mother - Variant) (1936)
épreuve gélatino-argentique
Collection LACMA © The Dorothea Lange Collection, Oakland Museum of California, City of Oakland.
Gift of Paul S. Taylor.
LE MONDE | 25.07.2013 à 17h09 • Mis à jour le 28.07.2013 à 10h35 |
Par Claire Guillot

« Il existe peut-être un domaine où la photographie ne dit rien de plus que ce que voient nos yeux, mais il en est un autre où elle prouve à quel point nos yeux nous empêchent de voir..”

Dorothea Lange (1895-1965)

Dorothea Lange (1895-1965) avait été recrutée par la Resettlement Administration, future FSA, pour illustrer l'action du gouvernement en faveur des travailleurs agricoles migrants. Elle a raconté en 1960 avoir pris la photographie un peu par hasard. En mars 1936, en suivant une pancarte, elle tombe sur le camp de travailleurs de Nipomo, en Californie. Plus de 2 500 personnes s'entassaient dans des conditions misérables : la récolte de pois a gelé, les privant de travail et de nourriture. "J'ai vu cette mère affamée et désespérée, je me suis approchée, comme aimantée. (...) Je ne lui ai pas demandé son nom ou son histoire. Elle m'a dit son âge, 32 ans. Elle a dit qu'elle se nourrissait de légumes gelés ramassés dans les champs alentour et des oiseaux qu'attrapaient les enfants. Elle venait de vendre les pneus de sa voiture pour acheter de la nourriture. Elle était assise là dans cette tente avec ses enfants blottis contre elle et semblait savoir que mes photos pourraient l'aider, alors elle m'a aidée."

La suite ressemble à un conte de fées : la photographe transmet ses images à Washington. Les autorités font envoyer 10 000 kg de nourriture dans le camp. Lange les publie aussi dans le journal *San Francisco News*, et la *Mère migrante* devient célèbre. Elle prête son visage aux milliers de fermiers blancs du Midwest qui migrent vers l'Ouest, chassés de leurs terres par la crise. Aux yeux des Américains, elle est une héroïne proche de *Ma Joad*, la *Mère Courage des Raisins de la colère* (1939), de John Steinbeck.

Dorothea Lange a souhaité montrer le désarroi et la misère tout en montrant la dignité.

Parmi toutes les photos du projet de la FSA, le portrait de cette femme avec ses trois enfants est sans doute le plus célèbre. Elle est devenue une icône du documentaire social engagé.

Dorothea Lange a réalisé six clichés de cette femme. Celui-là n'est pas le plus connu. Elle les a retravaillés ensuite.

Cependant, le mythe de la Mère colère contre la Mère courage est aujourd'hui remis en question : Florence Owens Thompson, la « migrant mother », n'a pas bénéficié d'aides dans la mesure où elle était considérée comme une « indienne ».

http://www.lemonde.fr/culture/article/2013/07/25/mere-colere-contre-mere-courage_3453751_3246.html

Wright Morris (1910-1998)
Ed's Place, Near Norfolk, Nebraska 1947 (Model "T" In Front Of Barn) (1947)
 épreuve gélatino-argentique
 Image: 9 1/2 x 7 1/2; Mount: 16 x 20; Mat: 16 x 20
 The Marjorie and Leonard Vernon Collection, gift of The Annenberg Foundation, acquired from Carol Vernon and Robert Turbin

Walker Evans (1903-1975)
Miller Brothers Super Service Station (1930)
 épreuve gélatino-argentique
 Unframed: 8 3/8 x 7 1/2 in. (21.27 x 19.05 cm)
 Ralph M. Parsons Fund

Wright Morris (1910-1998)
Gano Grain Elevator, Western Kansas (1940, printed later)
 épreuve gélatino-argentique
 Image: 13 1/2 x 10 1/2 in. (34.29 x 26.67 cm)
 The Marjorie and Leonard Vernon Collection, gift of The Annenberg Foundation, acquired from Carol Vernon and Robert Turbin
 Cette cathédrale intrigante est en fait un silo à grain.

5. Au-delà du Mythe : La photographie de rue et les « Nouveaux topographes »

« Après la Seconde Guerre mondiale, la photographie de rue, mais aussi de nouvelles conceptions de la beauté et une vision élargie de l'Ouest, tant comme objet que comme lieu, ont redéfini la pratique photographique centrée autour de la voiture.

La photographie de rue dans ces espaces moins denses de l'Ouest se métamorphose en images où la voiture elle-même devient paysage, ajoutant ainsi au lexique photographique les termes de plongée (vue panoramique) et de contre-plongée (vue rapprochée).

Dans les années 1960 et 1970, un intérêt nouveau pour les banlieues en expansion, les centres commerciaux et les zones industrielles prend le nom de « **Nouveau style topographique** », ayant pour sujet un nouvel Ouest. Ce courant voit de la beauté dans des espaces en apparence banals que des maîtres comme Adams et Weston auraient sûrement ignorés. » (extrait du catalogue et des textes des sections de l'exposition.)

Les nouveaux topographes rendent compte sans surenchère esthétique, de l'urbanisation de l'Amérique dans ce qu'elle a de quotidien, modeste et extraordinaire. Les scènes se caractérisent par une distanciation vis-à-vis des sujets et une élimination de la présence humaine.

Laura Gilpin (1891-1979)
The Rio Grande Yields Its Surplus To The Sea (1960)
 épreuve gélatino-argentique
 Image: 9 1/2 x 13 1/2; Mat: 16 x 20
 The Marjorie and Leonard Vernon Collection, gift of The Annenberg Foundation, acquired from Carol Vernon and Robert Turbin

Robert Adams (né en 1937)
Garden of the Gods, El Paso County, Colorado (1978)
 épreuve gélatino-argentique
 Unframed: 11 x 14 in. (27.94 x 35.56 cm)
 Ralph M. Parsons Fund

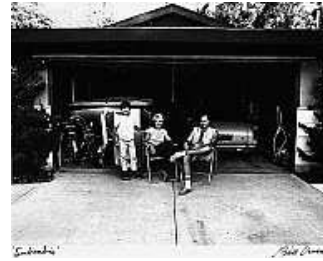

William Garnett (1916-2006)
John Deere Tractor Plowing Field, Goodland, Kansas
 (1977, printed 1982)
 épreuve gélatino-argentique
 Image and sheet: 19 1/2 x 15 3/4 in. (49.53 x 40.01 cm);
 Mat: 28 x 21 7/8 in. (71.12 x 55.56 cm)
 Gift of Sue and Al Dorskind

L'artiste a ordonné le creusement du sillon éphémère du tracteur. Il marque son empreinte dans le sujet qu'il photographie.

Frank Gohlke, né en 1942
Grain Elevator, Cashion, Oklahoma (1973, printed 1974)
 épreuve gélatino-argentique
 Image: 8 1/4 x 8 1/4 in. (20.96 x 20.96 cm); Sheet: 13 7/8 x 10 7/8 in. (35.24 x 27.62 cm); Mat: 17 x 14 in. (43.18 x 35.56 cm)
 Ralph M. Parsons Discretionary Fund

Bill Owens, né en 1938
'Our house is built with the living room in the back, so in the evening we sit out front of the garage and watch the traffic go by' (1970-1971, printed 1982)
 épreuve gélatino-argentique
 8 1/2 x 10 1/2 in. (21.59 x 26.67 cm)
 Anonymous gift, Los Angeles, in honor of Robert Sobieszek

Edward Ruscha, (né en 1937)
Parking Lots (May Company, 6067 Wilshire Blvd.) #25
 (1967, printed 1999)
 épreuve gélatino-argentique
 Image : 15 x 15 in. (38.1 x 38.1 cm); Sheet: 15 x 20 in. (38.1 x 50.8 cm); Mat: 21 3/8 x 21 1/8 in. (54.3 x 53.66 cm)
 Ralph M. Parsons Discretionary Fund
Série de trois photographies.

Julius Schulman (1910-2009)
Case Study House #22
 (1960, printed later)
 épreuve gélatino-argentique
 Image : 14 7/8 x 12 1/16 in. (37.78 x 30.64 cm); Sheet: 19 7/8 x 16 in. (50.48 x 40.64 cm)
 Gift of the artist and Craig Krull Gallery in honor of Robert Sobieszek
Cette œuvre est souvent citée dans les magazines d'architecture.

Richard Misrach (né en 1949)
Untitled (1975)
 épreuve à la gélatine argentique, split-tonique avec l'eau de Javel et le sélénium
 Unframed: 19 7/8 x 16 in. (50.48 x 40.64 cm)
 Ralph M. Parsons Fund

Richard Misrach (né en 1949) utilise un flash pour « illuminer » le désert. Cette œuvre a séduit les commissaires de l'exposition par sa poésie énigmatique. Ils ont choisi cette photographie pour l'affiche de l'exposition.

La contre-culture américaine

Pendant les années 1960 aux États-Unis, toute une génération de baby-boomers propose une culture radicalement opposée à l'*American Way of Life* et ses hiérarchies culturelles. Elle s'exprime par un ensemble hétérogène de références culturelles, d'idées, de modes de vie, de styles et de musiques. Ce mouvement est baptisé « la contre-culture ». Cette culture multiple a marqué les générations qui l'ont vécue et suivie, révolutionnant le paysage politique et culturel et la scène musicale mondiale, laissant un héritage sans cesse réactivé.

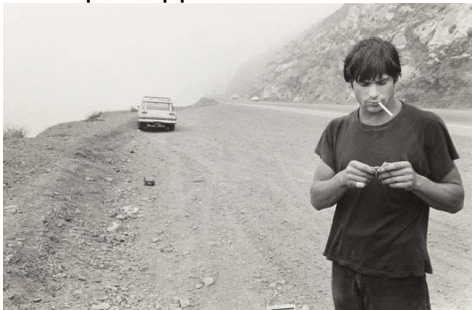

Dennis Hopper (1936-2010)
Double Standard (1961, printed later)
 épreuve gélatino-argentique
 Image and sheet: 16 x 24 in. (40.64 x 60.96 cm)
 Gift of Bob Crewe

Cette photo est prise par Dennis Hopper (1936-2010) en 1961 à l'intersection de Santa Monica Boulevard, Melrose Avenue et du Nord Doheny Drive. À travers le pare-brise d'une voiture, la photographie de Hopper met en évidence les éléments du paysage typique de Los Angeles, avec ses panneaux publicitaires, ses voitures omniprésentes, et une signalisation très visible.

Dennis Hopper est le réalisateur et acteur du film *Easy Rider* (1969), symbole culturel de l'Amérique hippie.

Anthony Friedkin (né en 1949)
Clockwork, Malibu (1978)
 épreuve gélatino-argentique
 Sheet: 16 x 20 in. (40.64 x 50.8 cm)
 Purchased with funds provided by Nossman, Guthner, Knox & Elliott, LLP

Cette œuvre a également été choisie pour la couverture du catalogue de l'exposition.

Anthony Friedkin (né en 1949) a documenté des sujets aussi divers que la communauté gay de San Francisco, des marginaux, des condamnés à la prison de Folsom, et les maisons closes à New York. La côte sud de la Californie est restée un thème récurrent tout au long de sa longue carrière de quarante-cinq ans. Né à Los Angeles, Anthony Friedkin a appris la photographie en même temps que le surf. Ses images de vagues communiquent habilement la puissance primordiale et les mystères insaisissables qu'il attribue à l'océan. Cette photographie du surfer Rick Dano avec le brouillard matinal et l'aridité du paysage sur la côte donne une impression de calme et de mystère. Le « smoking surfer » peut illustrer l'esprit « contre-culturel » encore très vivace dans les années 70.

Cette photo fait partie d'une série que l'artiste poursuit encore aujourd'hui.

6. L'art conceptuel

David Levinthal (né en 1949)
Untitled (1988)
 Provient du portfolio *Five Trails West*
 épreuve cibachrome
 Collection LACMA
 © David Levinthal

L'œuvre de David Levinthal (né à San Francisco en 1949) est très variée. Il utilise principalement un grand format Polaroid. Ses œuvres abordent de nombreux aspects de la culture américaine, de la poupée Barbie au baseball. Levinthal utilise des petits jouets et des accessoires. Il crée des mini-environnements tels que des scènes de guerre ou des fictions où il intègre des références raciales et politiques.

Grâce à ses procédés photographiques, l'artiste anime ses petits jouets, en créant un mouvement artificiel.

7. Le geste artistique mis en scène

« Les artistes de la côte Ouest commencent à étudier, tous médias confondus, les tendances contradictoires entre création et destruction. C'est dans cet élan élargi qu'émergent des œuvres conceptuelles comme le paysage biffé de Thomas Barrow (né en 1939).

Les œuvres soulignent que faire ou prendre une photographie n'est pas un événement statique et singulier. » (extrait du catalogue et des textes des sections de l'exposition.)

John Divola (né en 1949)
Zuma #38 (1978, printed 1982)
 épreuve par transfert hydrotypique
 Image: 14 7/16 x 17 7/8 in. (36.67 x 45.4 cm); Mat: 20 x 24 in. (50.8 x 60.96 cm)
 Ralph M. Parsons Fund

La série-performance *Zuma* de John Divola (né en 1949), dans laquelle l'artiste a capté, avant de s'y mettre en scène, la décomposition d'une construction dont la fenêtre est tournée vers l'océan fait référence à l'appareil photo comme fenêtre. « Ses ajouts de peinture (Divola appelle ces marques des « gestes ») à la vue de la dégradation de cet intérieur battu par le vent, la mer et le sel, agissent comme un élément d'origine naturelle, soulignant le lien entre l'homme et la nature. » (extrait du catalogue et des textes des sections de l'exposition.)

Thomas Barrow (né en 1938),
San Clemente Bluff (1975)
 épreuve argentique, tonique
 sans cadre: 9 3/8 x 13 9/16 in. (23.81 x 34.45 cm)
 Ralph M. Parsons Fund

Le négatif de la photographie est volontairement lacéré en croix pour produire un effet de trompe l'œil. Elle empêche ainsi tout tirage intact.

Ce photographe donne une vision sublime d'un lieu abandonné, dénonçant le gaspillage.

Richard Misrach (né en 1949)
T.V. Antenna, Salton Sea, California (1985, printed 1996)
 image obtenue par formation de colorants
 Unframed: 30 x 40 in. (76.2 x 101.6 cm)
 Ralph M. Parsons Fund

John Pfahl (né en 1939)
Moonrise Over Pie Pan, Capitol Reef National Park, Utah (1977)
 épreuve par transfert hydrotypique
 Image: 7 7/8 x 10 in. (20 x 25.4 cm); Sheet: 8 1/2 x 11 in. (21.59 x 27.94 cm)
 Cadeau de Barry Lowen

John Pfahl (né en 1939)
Wave, Lave, Lace, Pescadero Beach, California (1977)
 épreuve par transfert hydrotypique
 Image: 7 7/8 x 10 in. (20 x 25.4 cm); Sheet: 8 1/2 x 11 in. (21.59 x 27.94 cm)
 Cadeau de Barry Lowen

Référence à la série d'Ansel Adams sur le même thème, ici détourné. (Voir p.5). l'artiste a ironiquement ajouté des bandes de dentelle au premier plan.

John Pfahl (né en 1939)
White Lightning, Delle, Utah (1977)
 épreuve par transfert hydrotypique
 Image: 8 x 10 1/8 in. (20.32 x 25.72 cm); Sheet: 8 1/2 x 11 in. (21.59 x 27.94 cm)
 Gift of Barry Lowen

Une lune semble se refléter au premier plan à la même hauteur que le soleil. John Pfahl a utilisé une astuce : il a placé un moule à tarte en métal dans le décor qu'il photographie.

L'artiste intègre des éléments décalés dans ses photographies qu'il nomme *paysages altérés*. Cette œuvre est une référence à : *Moonrise, Hernandez, New Mexico* d'Ansel Adams (1902-1984). (Voir p.5)

8. L'Ouest sublimé :

« En explorant le terrain comme objet, les artistes des années 1980 et 1990 ont célébré l'Ouest comme un lieu en lui-même et pour lui-même, en laissant de côté un grand nombre de mythes imposés, d'allusions et d'élan romantiques. Utilisant un format étranger aux normes traditionnelles de la photographie, Miles Coolidge épure le paysage de l'Ouest jusqu'à sa substance la plus profonde, dans une horizontalité vertigineuse qui aplatit les détails et renforce la sensation d'immensité. » (extrait du catalogue et des textes des sections de l'exposition.)

Les pratiques les plus contemporaines sont également marquées par l'usage de grands formats. Michael Light présente dans un livre d'artiste imposant une vision acérée du désert de l'Ouest grâce à un savant dosage entre précision et poésie.

Chantre d'une nouvelle conception du sublime, David Maisel (né en 1961) se place aux limites de l'abstraction, tout en rendant hommage à une œuvre du mouvement Land Art devenue mythique : *Spiral Jetty*.

Le Land Art : Le Land Art est une tendance de l'art contemporain utilisant le cadre et les matériaux de la nature (bois, terre, pierre, sable, rocher, etc.). Le plus souvent, les œuvres sont à l'extérieur, exposées aux éléments, et soumises à l'érosion naturelle ; ainsi, certaines œuvres ont disparu et il ne reste que leur souvenir photographique et des vidéos.

David Maisel (né en 1961)
Terminal Mirage #215-9
 (2003, printed 2005)
 épreuve à développement chromogène
 Image and sheet: 48 x 48 in. (121.92 x 121.92 cm)

Gift of the artist in honor of
 Robert Sobieszek

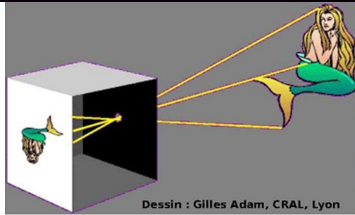

La *Spiral Jetty* de Robert Smithson (1938-1973) réalisée en 1970 prend la forme d'une spirale de 457 m de long et de 4,6 m de large, s'enroulant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Bâtie à l'aide de boue, de cristaux de sel, de rochers de basalte, de bois et d'eau, elle est située au nord-est du Grand Lac Salé près de Rozel Point à Salt Lake Utah, aux États-Unis. S'avancant en saillie à partir de la rive du lac, *Spiral Jetty* est visible lorsque l'altitude de sa surface descend en dessous de 1 280 m.

L'exploitation pédagogique de l'exposition

Avant la visite

Après la visite

Courts repères de l'histoire de la photographie :

Dès l'époque de la Renaissance, les peintres italiens commencent à découvrir les lois de la perspective. Pour simplifier le tracé de leurs paysages, ils utilisent des appareils optiques qui permettent de projeter sur une surface une image d'un paysage ou d'un objet : la chambre claire, la chambre noire, le perspectographe d'Albrecht Dürer (1471 -1528).

La chambre noire était déjà connue par Aristote (384-322 av. J.-C.), par le savant arabe Ibn Al-Haytham (965-1038) et par Léonard de Vinci (1452-1519) ; on peut la considérer comme l'ancêtre des appareils photographiques. Elle est constituée par une boîte fermée, étanche à la lumière, dont une des faces est percée d'un tout petit trou, le sténopé. L'image inversée d'un objet éclairé, placé à l'extérieur devant le trou, se forme sur la paroi opposée.

Elle fut employée par de nombreux artistes, dont Giambattista della Porta (1535-1615), Vermeer (1632-1675), Francesco Guardi (1712 -1793) et Giovanni Antonio Canal, dit Canaletto (1697-1768).

Chambre optique (*Science Museum de Londres*). Proche du modèle « Canaletto » conservé au Museo Correr de Venise et utilisé par Canaletto.

Giovanni Antonio Canal, dit Canaletto Canaletto (1697-1768) *Le Bassin de Saint-Marco vers l'est* (vers 1738, musée des Beaux-Arts de Boston).

En 1839, invention de la photographie :

En 1826, le Français Nicéphore Niépce (1765-1833) réussit à fixer une image dans une chambre noire grâce à une plaque d'étain polie, recouverte d'une solution de bitume de Judée et d'essence de lavande. Son invention est rapidement perfectionnée par Jacques Daguerre (1797-1841) dont les premiers daguerréotypes sont réalisés en 1837.

En 1839, Daguerre fixe une épreuve directe positive et, en 1841, Fox Talbot (1800-1877) invente le négatif qui permet la multiplication de tirages positifs.

La méthode des trois couleurs est au cœur de pratiquement tout système chimique ou électronique de traitement de la couleur. Elle est suggérée par le physicien écossais James Clerk Maxwell (1831-1979) en 1855 dans un article sur la vision des couleurs.

La première photographie couleur à utiliser le procédé de Maxwell fut prise par Thomas Sutton (1819-1875) en 1861.

Les premiers flashes furent mis au point en 1887.

	Avant la visite	Après la visite
Se documenter, se cultiver	* L'Ouest américain : En géographie : Situer la chaîne des Rocheuses, les états au delà du Mississippi, faire comprendre aux élèves qu'une chaîne de hautes montagnes (Les Rocheuses), un désert (le désert de Sonora) et un climat souvent hostile ont retardé la colonisation de ces grands espaces américains qualifiés de Far West ou ouest lointain. En histoire (culture nord américaine en lien avec l'apprentissage de l'anglais) : • La ruée vers l'or, <i>the gold rush</i> La ruée vers l'or est un événement historique qui a débuté en 1848 lorsque les colons américains ont découvert de l'or dans les rivières d'Amérique du Nord. Elle a débuté en Californie. Les ruées vers l'or du XIXe siècle ont souvent provoqué la rapide croissance de villes à partir de hameaux, comme Dawson au Yukon pendant la ruée vers l'or du Klondike. Les ruées vers l'or ont contribué à créer une représentation du chercheur d'or, reprise dans de nombreuses œuvres. • Les tribus amérindiennes de l'Ouest américain : Pueblo, Navajo, Ute, Shoshone, Nez Perce, Blackfeet, Crow, Apaches, et les personnages mythiques qui leur sont associés : Géronimo (1829-1909), Buffalo Bill (1846-1917). • Expliquer qu'un cowboy (avec la prononciation adéquate diphtonguée) était avant tout un garçon vacher, ce qui peut écorner un peu le mythe... * En anglais : Travail autour des mots des paysages de l'Ouest américain a landscape, a road, a trip, the native americans or the native people, the wildwest, the wilderness, a desert, a trail, a skyscraper, the parking's lots, LA... En bandes dessinées Le personnage de fiction Balthazar Picsou a découvert sa première pépite dans le Klondike après avoir participé à plusieurs ruées vers l'or dans le monde (histoire inventée par Keno Don Rosa). <i>Lucky Luke, Le Klondike</i>, Lucky Productions. Au cinéma Voir ou revoir des extraits de <i>La Ruée vers l'or</i> de Charles Chaplin. En littérature James A. Michener : <i>Alaska, la ceinture de feu</i> (tome 2) raconte la ruée vers l'or du Klondike. Jack London : <i>L'Appel de la forêt</i>.	

	Avant la visite	Après la visite
Se documenter, se cultiver	✘ Définir ou redéfinir le thème du paysage : Observer le paysage autour de l'école : - En utilisant des « viseurs » pour isoler un détail par le regard, afin de mieux percevoir la notion de cadrage. - En se déplaçant autour d'un élément du site, en fixant son regard vers le haut, vers le bas, pour percevoir la notion de point de vue. - En isolant des lignes dans le paysage observé: utiliser un viseur avec calque, choisir un point de vue, cadrer, relever les lignes perçues par le regard en dessinant (ligne d'horizon, verticales, horizontales...), pour mieux comprendre le rôle des lignes dans la construction de l'espace pictural. Utiliser l'appareil photo pour fixer les images avec des choix quant au cadrage et au point de vue. Utiliser un zoom pour mettre en avant un élément de détail comme dans <i>untitled</i> de David Levinthal (figurine cowboy). Apprendre à dégager des critères de classement, en considérant : *les paysages représentés : Les Rocheuses, Monument Valley, la côte Pacifique, la grande ville américaine, la banlieue, le village de colons, le désert, les champs, campagnes, foules, absence ou prépondérance d'éléments végétaux, animaux ou minéraux. *les cadrages choisis: de près, de loin, vue panoramique, en plongée ou en contre-plongée. *les supports utilisés (en s'aidant du lexique en ligne) : épreuve gélatino-argentique, épreuve à l'albumine, épreuve par transfert hydrotypique, etc... *le réalisme ou non de la représentation. *la fonction du paysage photographié : topographique, documentaire, artistique. ✘ Lire des extraits <i>des Raisins de la colère</i> de J.Steinbeck (1902-1968) « Sur les terres rouges et une partie des terres grise de l'Oklahoma, les dernières pluies tombèrent doucement et n'entamèrent point la terre crevassée. Les charrues croisèrent et recroisèrent les empreintes des ruisselets [...] Jour après jour le soleil embrasa le maïs naissant jusqu'à ce qu'un liseré brun s'allongeât sur chaque baïonnette verte. Les nuages apparaissaient puis s'éloignaient. Bientôt ils n'essayèrent même plus. » Comparer cet extrait à la photographie de Dorothea Lange, à des extraits de romans d'Emile Zola (1840-1902) ou une peinture naturaliste comme <i>Le Vieux carrier</i> d'Alfred Roll (1846-1919), exposée dans les collections permanentes du musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Alfred Roll, <i>Le Vieux carrier</i>, 1878, huile sur toile, Musée des Beaux-Arts de Bordeaux	

	Avant la visite	Après la visite
Créer, expérimenter	Sur le thème du paysage : Trier des photocopies A3 en noir et blanc de photographies de l'Ouest américain : L'Ouest inhabité : La vallée de la mort, le Grand Canyon, les Rocheuses, des couchers de soleil sur la Sierra Nevada, Monument Valley. L'Ouest habité : Los Angeles, Las Vegas, des clichés de cinéma ou Drive in, de stations-service, de citernes. Coller sur les paysages inhabités qui serviront de fond des éléments du monde habité. Tracer de grandes lignes horizontales pour représenter les routes rectilignes, des verticales pour représenter les poteaux électriques. À partir d'une photo : Apporter une photo panoramique d'un paysage de vacances sans habitants, la scanner, modifier les couleurs de la photographie de façon à obtenir des couleurs sépias ou bistres proches des coloris des œuvres de l'exposition. Réaliser 3 ou 4 productions nuancées à partir de la même photographie, les imprimer et les exposer. Sur le thème de la perspective : Dessiner et découper des personnages de trois tailles différentes et les disposer à l'intérieur d'une boîte à chaussures sur trois plans différents. Imaginer un décor. À l'aide d'un appareil photo numérique, cadrer et photographier l'intérieur de la boîte en variant la position des personnages. Constaté l'effet produit. En arts visuels : Des ateliers pour les enfants sont proposés pour les enfants au sous-sol de la galerie, ils sont téléchargeables sur le site MUSBA. En arts visuels assistés par ordinateur : Utiliser le logiciel photofiltre téléchargeable gratuitement et « recoloriser » la série des cinq photos d'Ansel Adams en essayant de varier les effets : du plus clair au plus foncé, effet patchwork, nuances d'une même couleur.	
	Pendant la visite	Pendant la visite
Observer, éveiller ses sens	Comprendre que l'exposition est chronologique. Constater l'évolution stylistique dans le traitement de la photographie. Remarquer les contrastes entre l'ombre et la lumière dans les photographies en noir et blanc. Les effets d'optique permis par les œuvres en couleur. Relever que les photographes ont travaillé sur l'humour ou la dérision (le moule à tarte), le format original (le livre géant). Observer les éléments caractéristiques du <i>road trip</i> : les routes, les stations-service, les parkings, les gratte-ciels, les grandes voitures. Utiliser le carnet pour enfants disponible pour chaque élève et répondre aux questions tout en observant les œuvres sélectionnées et découvrir le carnet de jeux distribué aux élèves à l'issue de la visite...	

Sitographie :

[histoire de la photographie](#)

<http://artblart.com/tag/surfer-rick-dano/>

https://www.youtube.com/watch?v=Z_W34Ek3pQ&feature=player_embedded

Catalogue en vente à l'accueil de la Galerie des Beaux-Arts

Photography of The American West, Photographies XIXe-XXIe du Los Angeles County Museum of Art, Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, septembre 2014, 18 €

Dossier rédigé par Jean-Luc Destruhaut, enseignant du premier degré, septembre 2014, jl.destruhaut@mairie-bordeaux.fr