

Anita Pentecôte Exposition FLC septembre 2014

➤ Avant l'exposition

A l'heure où toute personne peut faire des photographies instantanées, Anita Pentecôte s'attache au sténopé.

L'artiste choisit de s'attarder dans des lieux chargés de mémoire tels que les friches industrielles : filature, savonnerie, forge, papeterie... Elle y photographie les machines abandonnées, les mécaniques rouillées, les bâtiments en ruine...

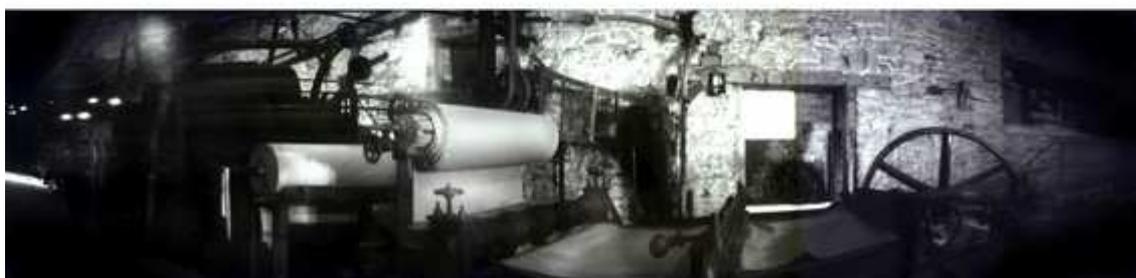

- Qu'est-ce qu'un sténopé ?
- Que penses-tu de l'idée de photographier des usines abandonnées ?

<http://anitapentecote.fr/artisteplasticienne/>

➤ Voir l'exposition

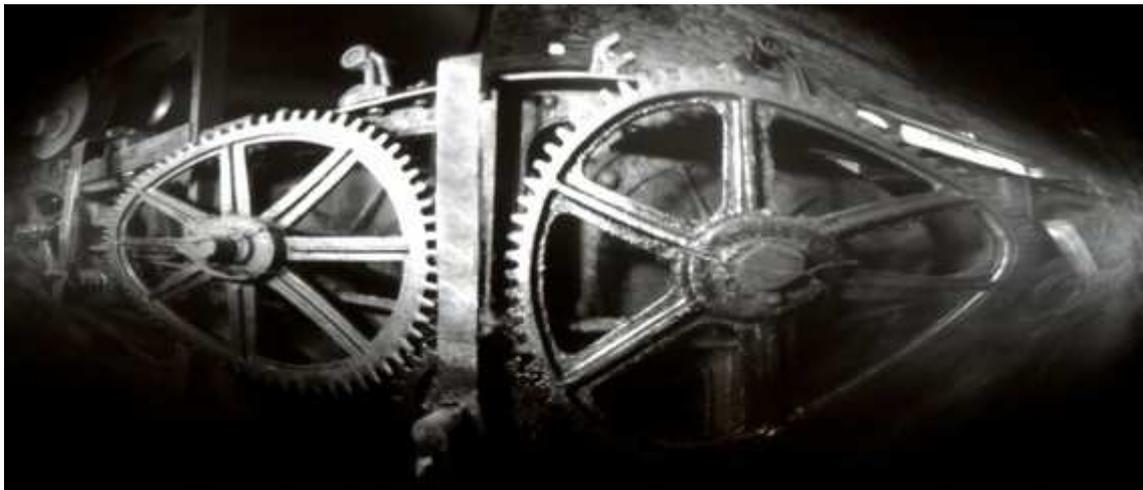
Des grands formats sur bâche

Chaîne à fabriquer le papier (1860) – Papeterie de Vaux

Pile hollandaise – Papeterie de Vaux

Chaîne à fabriquer avec roues dentées et manomètre – Papeterie de Vaux

Coulisses des machines – Papeterie de Vaux

Des formats plus petits

Bobines – Filature de Belvès

Machine à coudre – Filature de Belvès (*hors expo*)

Haut fourneau – Forges de Savignac

Machines – Papeterie de Vaux (*hors expo*)

Quatre vues sur roue à augets – Papeterie de Vaux

Vue sur le château – Forges de Savignac

Quelle impression cela donne-t-il ?

Les points communs entre ces lieux

Que reconnaît-on ?

Peut-on deviner de quelle fabrication il s'agit ? Si oui, laquelle et pourquoi ?

La représentation en noir et blanc permet-elle d'imaginer les couleurs réelles ?

A quelles couleurs penses-tu ?

Que cherche à faire Anita ?

Que nous raconte ces images ?

Spécificité de ces photographies

Des lieux photographiés par Anita Pentecôte :

La filature de Belvès

<http://filaturedebelves.com/>

<http://www.sarlat-tourisme.com/filature-de-belv%C3%A8s>

La papeterie de Vaux et les Forges de Savignac

<http://www.ecomuseesdelauvezere.fr/>

La dynamiterie

<http://lagenevraye.fr/dotclear/index.php?post/2008/06/13/63-visitez-la-dynamiterie-de-cugny>

Manchester et Liverpool (différentes usines)

<http://www.erih.net/index.php>

➤ **Travailler à partir de l'exposition :**

Des liens avec d'autres œuvres :

D'autres photographes qui ont utilisé le sténopé	
	
<p>Ilan Wolff Paris, 1994, 55 x 35 cm http://www.ilanwolff.com/fr/</p>	<p>Christophe Béranger Maison fantôme http://www.galerie-photo.com/stenope-christophe-beranger.html</p>
	
<p>Arnaud Thurel http://www.galerie-photo.com/stenope-arnaud-thurel-banlieue.html</p>	

Arte Povera : du sténopé au téléphone portable. Une exposition de juin 2006 au Centre Photographique d'Ile de France

<http://www.cpiif.net/index.php?rub=6&ssRub=1&docId=9959>

Un site avec des photos toutes prises le 27 avril 2014 en France et dans le monde entier avec un sténopé.

<http://www.pinholeday.org/gallery/2014/index.php?page=1&Country=France>

Une petite histoire de la photographie

(voir document en annexe)

D'autres artistes qui ont représenté les friches industrielles, les usines...

Romuald Marécaux

Friche industrielle

<http://rmarecaux.free.fr/index.htm>

Armel Jullien

Savane, huile sur toile, 2011, 114 x 162

http://www.armeljullien.com/crbst_216.html

Astrid Delacourcelle

Château d'eau de Champagne, 92 x 65

<http://www.astriddelacourcelle.fr/usines/>

Astrid Delacourcelle

Vertige 2, 130 x 97

<http://www.astriddelacourcelle.fr/usines/>

Au cinéma, "Les temps Modernes" de Charlie Chaplin en 1936

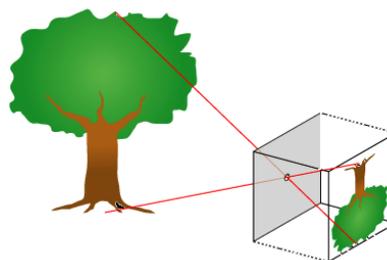

Pistes de travail :

Le sténopé :

Principe : Le sténopé (du grec sténopé : petit trou) est un trou minuscule qui laisse passer la lumière dans une chambre noire. Il permet la projection de l'image inversée du sujet visé à l'intérieur de cette chambre noire.

Il est à l'origine de l'appareil photographique.

Histoire : Dans l'antiquité, les Grecs en observent le principe. Les premières chambres noires sont déjà connues par Aristote (384-322 av. JC). Léonard de Vinci, en 1515, dessine le fonctionnement de la "camera obscura" et en 1550 Gerolamo Cardano lui ajoute une lentille. Dès la Renaissance, la chambre noire est utilisée par les peintres pour faciliter la réalisation des perspectives.

Le sténopé est la chambre noire la plus élémentaire : une simple boîte percée d'un trou minuscule par lequel les rayons lumineux se propagent et forment sur le papier sensible une image inversée.

Le résultat est original, surprenant, magique. Avec cet instrument, ce langage se distingue immédiatement des idées préconçues que l'on se fait de la photographie et de son utilisation courante. Créatif, peu coûteux, on peut s'en saisir facilement, fabriquer sa boîte et parcourir ainsi la mystérieuse fabrication des images. A la prise de vue, on ne vise pas, on est dans un champ, Pas de déclic mais des temps de pose de plusieurs minutes, parfois des heures envahies par la rêverie. Enfin, dans le laboratoire, on découvre sur le négatif et le positif que l'on tire, l'angle de vue, la profondeur de champ et les anamorphoses.

Il nous donne alors à voir, de manière souvent inattendue, une autre face de la réalité, comme captée par le trou d'une serrure, une face cachée, enfouie, secrète ; il raconte ce que les mots sont parfois en mal de dire, il soulève un pan de rideau sur une intimité sans pour autant l'exhiber comme une donnée "objective".

Le sténopé est une école de l'apprentissage : il nous initie à la mystérieuse fabrication d'une image et nous invite à la patience.

Au cours de ce chemin que chacun peut aisément emprunter, on parcourt pas à pas toutes les étapes de la photographie. On fabrique son boîtier, on interroge la lumière, on ne vise pas mais on explore le champ. La prise de vue, une pratique habituellement individuelle et frontale (devant ou derrière l'appareil), devient un acte collectif auquel chacun prend une part active.

Enfin, on développe l'image en laboratoire, du négatif au positif. L'étonnement est toujours garanti, la magie opère à chaque fois. La réussite de l'image est alors une récompense à la mesure de l'effort qu'elle a demandé.

détail des engrenages – Papeterie de Vaux (*négatif et positif*)

Si nous reconnaissons volontiers que le monde a inventé et nourri la photographie, nous sommes loin d'admettre que la photographie puisse, elle aussi, inventer le monde. L'aventure du sténopé nous invite à cette tentative.

Anita Pentecôte et Elisabeth Towns

Réaliser et utiliser un sténopé.

Un site sur le sténopé (possibilité d'acheter un kit sténopé) : <http://www.stenoflex.com/>

Un site complet mais parfois complexe sur le sténopé : <http://www.galerie-photo.com/stenope.html>

Deux sites assez simples sur la fabrication du sténopé :

http://fredericollivier.free.fr/stenope/pour_bricoleur.htm - <http://pierre.pallier.free.fr/stenope0.htm>

Travailler la question de la trace, de la mémoire en arts plastiques

Dessiner son ombre, l'ombre d'objets éclairés de différentes façons, sous différents angles

La légende de Dibutades donne son origine à la représentation, picturale : la jeune fille trace le profil de son fiancé à partir de l'ombre sur le mur, parce qu'il s'en va. Il s'agit pour elle de garder un souvenir par le tracé de ce profil.

J.B. Regnault, L'origine de la peinture, 1785

Empreintes et traces

Réaliser des empreintes et des traces de matériaux (feuilles, écorces, laine, ficelle,...) et d'objets divers (petites voitures, briques de légo, ...) pour recouvrir une surface.

Monotypes : http://www.culturehumaniste77.ac-creteil.fr/file/ML_Legouge/MONOTYPE.pdf

Déchirage et collage de prospectus, d'affichettes (cf Villeglé)

Jacques Villeglé

Rue des deux Vincent (série «La Peinture dans la non peinture »)

mars 1988

affiches lacérées marouflées sur toile

121 x 112 cm

L'anamorphose

Les photographies prises au sténopé par Anita Pentecôte déforment l'espace réel. Cela est du au format des boîtes qu'elle utilise, des boîtes métalliques rondes.

Cette déformation de l'espace est appelée anamorphose. Depuis la renaissance, des peintres ont travaillé avec cette déformation.

Deux des œuvres les plus célèbres sont l'autoportrait de Parmegiano (1524) et Les Ambassadeurs d'Holbein (1533).

Sur l'autoportrait de Parmigiano, c'est la vue classique que l'on pourrait faire aujourd'hui en se photographiant dans une forme sphérique.

Ci-dessous des autoportraits dans un sucrier et une boule de Noël.

Chez Holbein, l'anamorphose est telle qu'il faut regarder le tableau de profil pour identifier que la forme curieuse au premier plan est une tête de mort.

On peut en utilisant un logiciel de traitement d'images (photo filtre) s'amuser à déformer ainsi son propre portrait.

Les filtres utilisés ici sont sphérisation, déformation et spirale.

Travailler autour du patrimoine industriel

La vie des hommes

La vie d'un territoire

Comprendre quelle était la fonction de ces lieux et en quoi ils font partie de notre histoire.

Débat autour de la Halle de Fontainebleau et de sa démolition !

La halle de Fontainebleau, digne représentante du patrimoine industriel, a été réalisée entre 1936 et 1941 par l'ingénieur Nicolas Esquillan (1902-1989). La minceur de sa voûte, le fin tracé de ses pavés de verre signé Saint Gobain et son style tout en courbe en font un "*exploit technique*" autant qu'un "*chef-d'œuvre méconnu*" de son auteur, selon l'historien Alexandre Gady. Associé aux architectes Bernard Zehruss et Marcel Breuer, Nicolas Esquillan sera, en 1958, le futur artisan de la voûte du Centre des nouvelles industries et technologies (CNIT) à la Défense, plus grande portée de béton jamais atteinte.

Pourquoi on choisit de conserver ou de détruire ?

On peut enfin réfléchir à ce qui "fait patrimoine". Notre école par exemple peut être regardée comme un élément de patrimoine. La photographier de façon à mettre en valeur ses éléments patrimoniaux (une cloche, la date de construction, le nom de l'architecte, les grilles, une plaque commémorative,...)

Photographier le patrimoine proche.

Mettre en lien un lieu photographié et une interview de personnes le fréquentant ou l'ayant fréquenté (interview enregistrée ou retranscrite).

Voir des machines industrielles en fonctionnement

Sur le site de l'INA, une industrie textile

http://boutique.ina.fr/notice/voir/id_notice/VDD10045586

En éducation musicale, faire des recherches de sons pouvant être mis en lien avec les machines photographiées

<http://fr.audiomicro.com/des-effets-sonores-gratuits/libre-et-machines-industrielles> (possibilité d'écoute)

http://www.sound-fishing.net/bruitages_machines-outils.html (possibilité d'écoute, quelques sons sont téléchargeables gratuitement)

Bibliographie :

- Les visiteurs du matin, photographies sténopé, éditions Images en boîte, 2006
- Vues imprenables, Oscura, 2002
- La manufacture de papiers peints Leroy, Somogy éditions d'art, 2009
- Images du patrimoine n°120 (la chocolaterie Menier), 1994
- La Seine-et-Marne industrielle, éditions Lieux Dits – juin 2010

Lieux patrimoniaux et culturels :

La Galleria Continua

Le 21 octobre 2007, Galleria Continua a inauguré un site d'un genre particulier, dédié à la création contemporaine dans la campagne près de Paris. Selon le rythme des saisons, le Moulin accueille plusieurs fois par an des projets et des expositions d'œuvres d'art monumentales par des artistes des cinq continents.

Le site, une ancienne usine rénovée de 10.000 m², connaît une nouvelle vie artistique avec déjà 30.000 visiteurs venus du monde entier pendant ses trois premières années.

<http://www.galleriacontinua.com/index.html?lang=fr>

Les 26 couleurs à Saint Fargeau Ponthierry

Située en bordure de Seine, le Centre culturel Les 26 couleurs est une ancienne usine de papiers peints construite entre 1913 et 1920 au cœur d'une cité ouvrière imaginée par l'architecte Paul Friesé. Alors que la première machine à 26 couleurs y a vu le jour, l'activité de cette usine a cessé en 1982.

Inscrit au patrimoine des monuments historique ce lieu original a été reconverti, à l'initiative de la ville, en centre culturel en 2011.

<http://www.depaysarts.com/saint-fargeau-ponthierry>

La ferme du Buisson à Noisiel

La Ferme du Buisson est un remarquable ensemble représentatif de l'architecture ouvrière du XIXe siècle inscrit aux monuments historiques. Les briques ornementales et les charpentes en bois participent à la singularité esthétique des lieux, les grands volumes à la réversibilité des espaces et au décloisonnement artistique.

<http://www.lafermedubuisson.com/-La-Ferme-.html>

La chocolaterie Menier à Noisiel

Le moulin est conçu par l'architecte Jules Saulnier et construit (1869-1872) par l'ingénieur Armand Moisant. C'est le premier bâtiment au monde à structure métallique apparente. Il est aussi caractérisé par les motifs de sa façade en carreaux de céramiques.

<http://www.ville-noisiel.fr/Visites-de-Noisiel>

La cité Menier à Noisiel

Les maisons Menier de la commune de Noisiel sont un ensemble immobilier de maisons mitoyennes identiques, érigées par la chocolaterie Menier pour ses ouvriers. Situées le long de la place du Jeu-de-Paume, ces maisons sont typiques du XIXe siècle, avec leurs briques et leur céramique émaillée.

<http://www.ville-noisiel.fr/Visites-de-Noisiel>

Les usines Schneider à Champagne

Un projet d'envergure est réalisé : la construction de l'usine (9500 m²) par l'architecte Paul Friesé et la réalisation d'un ensemble de logements, commerces, services pour accueillir et faire vivre les salariés de l'usine. L'usine est prête à fonctionner en 1903.

<http://www.champagne-sur-seine.fr/histoire.aspx>

La rotonde de Longueville

Le dépôt de Longueville et sa rotonde de bois, construite en 1911, abrite une importante collection de locomotives à vapeur, de voitures et de wagons, représentant un siècle d'évolution du chemin de fer de 1850 à 1950. Classé monument historique en 1984, il est l'un des derniers survivants de la "belle époque" du chemin de fer.

http://www.ajecta.org/Page_cadr_dep.htm

Le CPIF (Centre photographique d'Ile de France)

Le Centre Photographique d'Île-de-France, créé en 1989, appartient au réseau national des centres d'art. Il s'intéresse à la recherche, la production et la diffusion de projets artistiques liés à la photographie contemporaine. Il est attentif aux pratiques établies aussi bien qu'émergentes, aux formes traditionnelles comme aux formes issues de technologies numériques, aux relations que la photographie entretient avec les autres champs de la création contemporaine. Le centre accompagne et analyse ses évolutions afin d'offrir aux publics des repères. Dans cette perspective, il mène également des actions transversales fortement liées à sa programmation (actions de médiation, ateliers de pratique amateur, ateliers de production).

<http://www.cpif.net/index.php>

La galerie Hors-Champ à Sivry Courtry

HorsChamp est une galerie dédiée à l'image d'auteur : photographie et vidéo trouvent ainsi leur place dans cet espace convivial et alternatif, implanté en milieu rural. Une identité que HorsChamp revendique, et qui fait de cette galerie un véritable lieu de rencontre entre artistes professionnels, issus de divers horizons, et passionnés d'image, ou simples curieux de passage. Un lieu original, où se partagent regards et émotions...

<http://www.galerie-horschamp.fr/Actu/Actu.html>