

Exposition de Sophie ZÉNON
Pour vivre ici

Um hier zu leben

Künstlerische Ausstellung von Sophie ZÉNON

Abri mémoire d'UFFHOLTZ
Site : abri-memoire.org
03.89.83.06.91

Entrée libre
du 15 septembre
au 17 décembre 2017

UNE MÉMOIRE DE LA FORÊT. UN HYMNE À LA RÉCONCILIATION.

À l'occasion de l'anniversaire du Centenaire de la Première Guerre mondiale, l'Abri mémoire d'Uffholtz propose au public une approche artistique et contemporaine du Hartmannswillerkopf (HWK), la « Montagne sacrée » appelée aussi la « Mangeuse d'hommes ».

Du vendredi 15 septembre au dimanche 20 décembre 2017, Sophie Zénon, artiste en résidence depuis le printemps dernier, présente une exposition de ses oeuvres dans les deux salles du rez-de-chaussée de cet ancien abri sanitaire allemand.

Le projet développé par l'artiste aborde la question de la restitution de la mémoire d'un lieu de conflit de la première guerre mondiale, dont la spécificité alsacienne et de guerre de montagne est d'avoir eu sa ligne de front précisément à la frontière entre la France et l'Allemagne.

Pour vivre ici, titre de l'exposition emprunté à un poème de Paul Eluard, puise sa source dans une mémoire du conflit encore aujourd'hui très vive parmi la population. À mi-chemin entre recherches documentaires et esthétiques, ce travail propose une interprétation du lieu à partir de sa forêt et une approche du site par ceux qui le vivent, le côtoient, le pratiquent.

En s'appuyant sur des travaux de scientifiques tels que botanistes et personnels de l'ONF, il laisse cependant une grande part à l'imaginaire, à la perception, au ressenti, à l'intuition. Paysages « vibrés », lumières éblouissantes, superpositions de documents d'archives et d'éléments naturels réalisées in situ, constituent la trame d'une écriture personnelle pour rendre compte tant de « l'esprit des lieux » que de la manière dont les hommes ont aujourd'hui appris à vivre avec cette forêt.

Mêlant photographies, installation et vidéo, l'exposition surprend le visiteur par sa proposition poétique autant qu'historique. Tel un hymne à la réconciliation franco-allemande, cette invitation à revisiter un lieu emblématique de la première guerre mondiale ouvre des horizons autant pacifiés que gorgés de mémoire.

« Les arbres de montagne écrivent dans les airs des histoires qui se lisent quand on est allongé dessous », écrit Erri de Luca dans son livre *Le poids du Papillon* (2009). A l'inverse de la mécanique implacable d'une machinerie de mort opposant les hommes les uns aux autres, Sophie Zénon nous invite à s'ouvrir à la vie, seule véritable victoire sur le HWK.

À l'étage sont présentés les travaux des élèves d'une classe de première du lycée Amélie Zurcher de Wittelsheim, réalisés au cours d'un atelier pédagogique mené par Sophie Zénon et Alexandre Dumez en avril 2017. Les jeunes adolescents ont travaillé sur le site du HWK et ont réalisé des compositions photographiques de très grande qualité, explorant la relation texte / image. Un bel hommage à la thématique des Journées Européennes du Patrimoine, dédiée cette année à la jeunesse.

Nicolas VIGNOS
Directeur de l'Abri mémoire d'Uffholtz

SALLE 1

UNE VIDÉO

Pour Vivre Ici

17,12 minutes.

Raoul Ermel, menuisier vivant sur la commune de Wattwiller et grand connaisseur du site, témoigne de manière sensible de sa relation à la forêt. Ses commentaires d'une sélection de photographies d'arbres réalisés par Sophie Zénon, nous disent de l'émerveillement, mais aussi des croyances populaires attachées au lieu.

En contrepoint, Manuela Morgaine, artiste, lit des passages du journal de l'aspirant Henri Martin, publié en 1936 aux éditions Payot sous le titre *Le Vieil Armand. 1915*. De ce journal, Sophie Zénon a prélevé des extraits où Henri Martin évoque la forêt. Lus par une femme, c'est la forêt elle-même qui s'exprime.

UN PANORAMIQUE

Panoramique d'1,50 x 5 mètres tiré sur papier peint, composé de la reproduction de trois cartes postales début XXe siècle.

15 reproductions de cartes postales 10 X 15 cm, début XXe siècle, tirages chromogènes.

L'étude des noms de lieux donnés au HWK par les soldats, tant français qu'allemands, révèle tout un imaginaire collectif visant à incarner la montagne, à la rendre « acceptable ». L'artiste a réalisé une enquête sur la toponymie à partir de l'analyse de cartes militaires d'époque et contemporaines. Cette enquête a été menée en collaboration avec Sigrid Schwamberger, auteur de cette monumentale carte topographique des lieux visible dès l'entrée de l'abri mémoire, fruit d'un patient relevé de plus de 10 ans.

Sophie rend compte visuellement de cet imaginaire collectif par une mise en scène de cartes postales datant d'avant 1914. La restitution de cette recherche est présentée sous la forme d'un panoramique, dont la forme plastique s'inspire des panoramiques papier-peint imaginés et commercialisés au XIXe siècle par la manufacture de Rixheim.

SALLE 2

PORTRAITS D'ARBRES ET CARTE MILITAIRE.

Tirages fine art sur papier Hahnemühle
Gravures sur verre anti-reflet

Pendant sa résidence, Sophie Zénon est venue plusieurs semaines à différentes saisons. Elle a réalisé sur le site plusieurs « portraits » d'arbres.

En hiver, l'absence de feuilles souligne la structure des arbres et leur complexité, notamment leur forme particulière résultant du conflit. La fine couche de neige dessine le sol et révèle les meurtrissures infligées à la terre par les hommes. En été, le paysage est tout autre. La présence de feuilles égaye la forêt, la nature reprend ses droits.

Tirées en grand format, ces photographies d'arbres sont protégées par des plaques de verre gravé. La carte militaire de 1914-1918 établie par Sigrid Schwamberger a servi de « patron ». A chaque arbre photographié correspond le lieu de prise de vue. Travail sur la ligne, la trace, le signe. Les chemins, les boyaux des tranchées, les noms des lieux-dits sont creusés dans le verre et dessinent sur le tirage une ombre projetée. Un emprunt également aux savoir-faire régionaux, en particulier à la tradition du verre gravé.

UN POLYPTYQUE ET UNE FRISE LUMINEUSE

18 photographies 30 X 45 cm, tirages fine art sur papier Hahnemühle
15 plaques de Plexiglas, formats variés, bois, néon

À une campagne de prises de vues de paysages d'arbres, Sophie Zénon a mené en dialogue un travail de collecte et d'appropriation de documents d'archives.

Issues du fonds du centre documentaire de l'abri-mémoire d'Uffholtz et de fonds de particuliers, des cartes postales de soldats allemands et français présents au HWK ont été reproduites en grand format sur Plexiglas. Début juin, à un moment où la végétation est luxuriante, elle a procédé à leur installation sur le site, observé le jeu des lumières et des transparences sur les plaques, puis re-photographié les visages et les corps. Une mise en scène du corps dans l'espace, un travail de méditation où le corps se transforme en paysage et le paysage en corps.

La restitution de ce travail prend la forme d'une frise lumineuse de portraits de soldats et d'un polyptyque.

À L'ETAGE

Un atelier pédagogique

Parallèlement à cette exposition est présentée la restitution d'un atelier mené par Sophie Zénon avec la classe de première d'Alexandre Dumez, professeur d'Histoire Géographie au lycée de Wittelsheim.

Les élèves ont été invités durant l'année à observer, à questionner, à s'appropriier l'espace du HWK.

Après une préparation visuelle en classe, puis trois jours sur le terrain, ils ont produit et associé des photographies, des images d'archives et des mots dans ce lieu spécifique pour permettre à chacun de réfléchir à la notion de frontière et de faire le portrait de soi, des autres et d'un « nous ». Le quotidien *L'Alsace* en a rendu compte dans son édition du 27 avril 2017.

24 compositions au format panoramique sont présentés à l'étage.

Composition réalisée par Jeanne

**À VENIR.
UN LIVRE.
UNE OEUVRE POUR L'HISTORIAL**

Un projet de livre avec les éditions LOCO est en cours. Plus proche d'un livre d'artiste que d'un catalogue d'exposition, le « livre-objet-récit » envisagé s'efforcera de traduire, tant dans son fond que dans sa forme, la particularité du propos par son rythme et par un choix de papiers aux textures différentes. Une édition à 1000 exemplaires est envisagée.

Récemment ouvert au public, le tout nouveau site de l'Historial du HWK propose une histoire du lieu. Un « arbre des mémoires » dont l'habillage a été confié à Sophie Zénon par l'Historial sera réalisé pour avril 2018. Il viendra, en tant qu'objet symbolique de la réconciliation franco-allemande, clôturer le parcours.

SOPHIE ZÉNON

REPÈRES BIOGRAPHIQUES

Historienne et ethnologue de formation, Sophie Zénon réalise ses premières photographies à la fin des années 1990 en Mongolie, un pays qui la fascine pour ses grands espaces et pour le rapport de ses habitants à une nature qui vibre, palpite. De 1996 à 2009, elle y voyage en diverses régions et saisons. Marquée par la découverte du chamanisme, sa démarche artistique se concentre depuis la fin des années 2000 sur cette préoccupation de la disparition, sur la mise en scène photographique de l'absence, sur notre rapport aux ancêtres, à la filiation. Ses photographies des *Momies de Palerme* (Italie, 2008) est emblématique de sa démarche. Saisies avec délicatesse, elles semblent vibrer, voire danser, entre présence et disparition, faisant ainsi vaciller la frontière entre la vie et la mort.

Lauréate du prix "Résidence pour la photographie" de la Fondation des Treilles (2016), du Prix Kodak de la Critique (1999), de la bourse Chroniques Nomades (2000), nommée à la villa Kujoyama (2015), au Prix Niépce (2011, 2015), au Prix de l'Académie des Beaux Arts (2010), son travail fait l'objet de nombreuses expositions en Europe et ses photographies et livres d'artiste ont intégré des collections publiques.

Elle est représentée par les galeries Thessa Herold (Paris), Les comptoirs arlésiens (Arles) et la galerie Schilt (Pays-Bas).

Elle vit à Paris.

[www. sophiezenon.com](http://www.sophiezenon.com)

PARMI SES PUBLICATIONS

- ***Des Cadavres exquis***, 2012. Galerie Thessa Herold, Paris.
- ***In Case We Die***, 2011. Editions de Saint-Louis / Fondation d'art contemporain Fernet-Branca.
- ***Roads over Troubled Water***, 2010. Editions Schilt Publishing / Benteli Verlag.
- ***Mongolie, l'esprit du vent***, 2005. Bleu de Chine / Benteli Verlag.

ET DES LIVRES D'ARTISTE

- ***Nonni***, 2015.
Leporello. 5 exemplaires + 2EA. Photographies sur papier japonais. Interventions à l'encre de Chine. Texte de l'auteur.
- ***Ex-Ossibus***, 2014.
Dix triptyques sur papier BFK Rives. 5 ex. Gravures à la pointe sèche. Interventions à l'encre de Chine. Textes de Régine Detambel.
- ***Verdun, ses ruines glorieuses***, 2013.
5 exemplaires + 2EA. 8 quadriptyques sur papier BFK Rives. Monotypes. Gravures. Cartes postales. Textes d'Eric Vuillard.
- ***Grand Livre de Palerme***, 2012.
Pièce unique. Reliure de la fin du XVIIIe siècle, photographies sur papier japonais, reproductions de pages d'albums de famille du XIXe siècle.

EXPOSITIONS À VENIR

Exposition personnelles :

- ***Le nostre risaie***. Galerie Thessa Herold, Paris. Du 2 novembre au 11 décembre 2017.
- ***Le nostre risaie***. Solo show, Salon Paris-Photo, Galerie Thessa Herold, Grand-Palais, Paris. Du 9-12 novembre au 11 décembre 2017.
- ***Short stories in Halsnoy Kloster***, Monastère d'Halsnoy, Norvège. Du 15 septembre au 10 octobre 2017.

Expositions collectives :

- ***L'Homme-Paysage (Alexandre)***, in « ***Paysages Français, 1987-2017*** », Bibliothèque Nationale de France, Paris. Du 20 octobre 2017 au 4 février 2018

VERNISSAGE

VENDREDI 15 SEPTEMBRE 2017 A 18H

L'exposition sera inaugurée en présence de l'artiste Sophie Zénon et de nombreuses personnalités.

INFORMATIONS PRATIQUES

Date : exposition ouverte du 15 septembre au 20 décembre 2017

Lieu : Abri Mémoire - 1 rue du Ballon – 68700 Uffholtz

Horaires d'ouverture : du mercredi au samedi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h Dernier dimanche de chaque mois

CONTACT

Nicolas VIGNOS

Téléphone : 03 89 83 06 91

abri-memoire@orange.fr

VISUELS LIBRES DE DROITS POUR LA PRESSE

COPYRIGHT OBLIGATOIRE :
© *POUR VIVRE ICI.* SOPHIE ZÉNON

