

HELENE SCHMITZ
Kudzu project
photo
7. 11 - 7. 12. 2013

VERNISSAGE : jeudi 7 novembre de 18h à 21h.

NOCTURNE : samedi 16 novembre de 19h à 21h.

RENCONTRE PHOTOGRAPHIQUE - Helene Schmitz & Gabriel Bauret :

mercredi 20 novembre à 19h30 à l'Institut Suédois - 11 rue Payenne 75003 Paris

Inscription www.institutsuedois.fr

La nature ne fait pas de sentiments. Elle évolue selon son propre ordre du jour : avancer ou reculer, dominer ou être dominée, survivre ou périr... Malgré cette réalité, l'humanité lui a toujours attribué des « qualités », comme la bonté ou la cruauté. Et l'art s'en fait le reflet. Dans le Kudzu project, l'œil de la photographe suédoise Helene Schmitz observe et enregistre les phénomènes de la nature avec une conscience aigüe de l'éphémère. *Retenir par la photographie* est sa motivation majeure.

LE KUDZU

En provenance du Japon, le Kudzu (*Pueraria lobata*) a été introduit aux Etats-Unis à la fin du 19e siècle, pour ses vertus décoratives de plante couvre-sol ; puis il a été massivement planté à partir des années 1930 pour fixer les sols érodés dans le Sud - en Alabama, en Géorgie et dans le Mississipi.

Très vite, très fort, ces feuilles aux trois larges folioles montées sur de fines tiges se sont répandues : dans un environnement propice, le Kudzu peut croître jusqu'à 30 cm par jour ! Ainsi, en l'espace de vingt ans, cette plante importée parce que jolie et utile s'est transformée en plante nuisible, pour devenir « la vigne qui a dévoré le Sud ». Le Kudzu avance, recouvre, entoure de ses vrilles, voit étouffer tout ce qu'il rencontre d'inanimé - arbres, buissons, fleurs, routes, maisons - métamorphosant le paysage en une immense plantation Kudzu, effroyable et fascinante. Quel artiste de *landart* aurait osé concevoir un projet d'une telle envergure ? Les plantes forment une couverture uniforme créant l'illusion d'un ensemble, d'un grand océan figé dans ses mouvements et fait d'une seule matière : une sculpture abstraite, infinie.

LE PROJET

De façon totalement apocalyptique, la plante vorace prend possession de l'espace de l'homme, le domine au-delà de tout contrôle. C'est ce qui a fasciné Helene Schmitz. Elle avait déjà exploré la lutte entre l'homme et la nature dans son précédent projet *Jardins engloutis* réalisé dans la jungle de Surinam (Galerie Maria Lund, 2010 et Festival de Chaumont sur Loire, 2011).

Pour le Kudzu project, elle s'est rendue plusieurs fois en Géorgie et en Alabama en 2012, où elle a créé une série d'images dans des circonstances assez difficiles : la température estivale dans le royaume du Kudzu atteint 45 degrés tandis que les prises de vue exigent plusieurs heures. Helene Schmitz a fait le choix de revenir à l'argentique pour obtenir des négatifs de grand format (24 x 30 cm) ceci dans le désir de travailler avec la lenteur d'un peintre, dans l'idée que le temps passé à faire exister une matière particulièrement dense est un temps nécessaire, c'est *le temps de l'avènement de l'image*.

Si l'objet photographié est le Kudzu, l'intérêt d'Helene Schmitz pour ce phénomène n'est pas tant de le documenter que de nous mettre devant la puissance de la nature et ce, dans une forme plastique qui a ses propres raisons. Elle en rend compte dans des tirages jet d'encre sur papier mat (*digigraphies*) réalisés pour la plupart en noir et blanc, mais dans un noir qui contient de telles nuances qu'il met en avant la dimension impénétrable et abstraite du sujet. On ne voit plus alors que des formes organiques qui se détachent de l'environnement, « des sculptures monumentales » couvertes de Kudzu. Quelques images laissent voir des bâtisses - maisons, industries - encore identifiables, partiellement enveloppées par la plante. On pressent leur destinée qui les voue à disparaître sous une végétation omnipotente et l'on se demande ce que dissimulent les paysages. De quels corps, de quelles constructions, de quelles histoires s'est emparée la nature ?

Par un langage subtil et une savante combinaison de l'analogique et du numérique, Helene Schmitz fait exister des images dont la beauté immédiate happe le spectateur pour mieux le confronter à une nature qui nous échappe.

PARCOURS D'HELENE SCHMITZ

Helene Schmitz est née en 1960 en Suède, elle vit et travaille actuellement à Stockholm.

Diplômée en histoire de l'art et en cinéma, elle enseigne la photographie puis se consacre à ses propres créations dans les années 1990. Depuis lors, elle montre régulièrement son oeuvre, principalement en Scandinavie où l'institution lui porte un intérêt grandissant : *Fotografiska*, Stockholm (2011), *Kristinehamns Konstmuseum* (2012), *Abecita konstmuseum*, Borås (2013) et en 2015 *Dunkers Kulturhus* (Centre culturel à Helsingborg, en Suède) présentera une exposition personnelle de son oeuvre. En 2012, elle a reçu la commande d'une série de photos qui est présentée dans le métro de Stockholm à la station Mariatorget, durant l'année 2013.

En France, ses photos ont déjà fait l'objet de nombreuses expositions : *Livingrooms* au Centre Culturel Suédois dans le cadre du *Mois de la photo* (1996), une exposition plein air en 2007 au Jardin des Plantes, *Blow Up* au Palais Rameau de Lille dans le cadre de *Transphotographiques* (2010), *Jardins engloutis* et *Carnivores* à la Galerie Maria Lund dans le cadre du *Mois de la Photo OFF* en 2010 puis au Centre d'Art et de Nature du Domaine de Chaumont-sur-Loire durant l'été 2011. Tout récemment, Helene Schmitz a été sélectionnée comme finaliste pour le Prix de la Photo Camera Clara 2013 (Paris), avec sa série *Kudzu Project*.

Son travail a également été présenté aux USA, en Amérique du Sud et au Japon.

Une partie de son activité est consacrée à la publication d'ouvrages : *A passion for Systems (System och passion - Linné och drömmen om Naturens Ordning*, 2007) a été récompensé en Suède par la Bibliothèque Royale et le *Publishing Prize*. Son dernier livre *Ur Regnskogens Skugga (Le projet Rolander*, 2011) a également été primé par le *Publishing Prize* de Suède. Elle a été nommée à deux reprises par le plus prestigieux des prix littéraires suédois, l'*Augustprize*.