

Ricardo Cases Estudio elemental del Levante

1

15 juin
... 22 septembre
2019
inauguration
vendredi
14 juin
19 h

musée
Nicéphore
Niépce

Commissaire
Horacio Fernández

Texte
Luis López Navarro

Scénographie et montage
Anne-Céline Borey
Emmanuelle Vieillard
Musée Nicéphore Niépce

Design graphique
Le Petit Didier

Encadrement
Ros Marcos

Impression numérique
La Troupe

Production muséographique
Martínez & Martínez

Traduction
David González-Iglesias
Catherine Kellogg

Production
Direction générale
de la promotion culturelle
de la Communauté de Madrid

Ricardo Cases est un photographe espagnol né en 1971 à Orihuela [ville située au pied d'Alicante sur la côte méditerranéenne]. D'abord photojournaliste, il devient dans les années 2000 l'un des fers de lance du renouveau de la photographie contemporaine espagnole, notamment au sein du collectif Blank Paper. Il est lancé sur la scène internationale grâce à son livre Paloma al aire, publié en 2011. Le livre relate les activités de colombophiles dans la région de Valence participant à une course locale inhabituelle : les oiseaux mâles étant peints de toutes les couleurs.

L'exposition « Estudio elemental del Levante » [Étude élémentaire du Levante] est la première grande exposition monographique du photographe. Présentée une première fois à Madrid en juillet 2018, elle propose une rétrospective de 5 séries réalisées par le photographe dans le Levante – la côte méditerranéenne espagnole – pendant plus de huit années de travail. Ricardo Cases s'intéresse à son environnement, mais il ne s'en tient pas qu'à la fonction documentaire, qu'au fait enregistré. Il explore toutes les possibilités sémantiques de l'image. Lumière aveuglante, couleurs explosives, objets dégradés, personnages décadents, il dévoile la singularité visuelle de ce « pays indiscipliné, fascinant et hallucinogène ». Au premier abord, très ludiques, les photographies de Ricardo Cases permettent de dépasser les stéréotypes, d'obtenir des clés de lecture et de pointer les travers de ce territoire. Conçue à propos d'une géographie restreinte, ces images ont pourtant une résonance universelle : mutations des territoires, nostalgie, respect des richesses et des traditions locales.

Dès ses débuts, l'œuvre de Ricardo Cases s'est distinguée par son radicalisme, sa vitalité et un sens de l'humour hors du commun, adoptant une approche anthropologique, mais non sans tendresse, de ses sujets, tous archétypes involontaires de l'Espagne. Se fiant à son intuition, le photographe a peaufiné son processus créatif et continué à se dépasser en saisissant des vérités qu'il mettra ensuite des mois à élucider. Ses œuvres récentes vont encore plus loin et déploient un langage plus sophistiqué, reflétant la prise

de risque croissante de l'artiste, tout en conservant un côté ludique propre à susciter notre émerveillement. Ces images témoignent de son engouement pour la photographie et pour la vie en général, qu'il considère toutes deux comme un jeu. Tout au long de sa carrière, sa fascination critique mais sincère pour l'esprit de la péninsule ibérique a donné naissance, depuis le laboratoire grandeur nature des vergers valenciens, à un répertoire complexe permettant de mieux cerner l'Espagne et le tempérament espagnol.

Cette exposition est la première occasion de présenter un échantillon vaste et homogène de l'œuvre de Ricardo Cases hors d'Espagne. Composée de cinq séries : Paloma al aire [Pigeons en vol], Podría haberse evitado [On aurait pu éviter ça], Estudio elemental del Levante [Étude élémentaire du Levante], Sol [Soleil] et El porqué de las naranjas [Le pourquoi des oranges], cette rétrospective constitue un ensemble puissant et symbolique qui dépeint la région du Levante comme un univers bariolé et sauvage où règnent l'anarchie et la confusion, mais qui n'en reste pas moins facilement reconnaissable par n'importe quel spectateur espagnol. En route pour ce déconcertant pays des merveilles...

Paloma al aire 2011

Voici les règles du jeu : on lâche un pigeon femelle et des douzaines de pigeons mâles s'envolent dans son sillage pour tenter d'attirer son attention. Aucun des volatiles mâles n'arrivera complètement à ses fins, mais peu importe, car le vainqueur est celui qui passera le plus de temps en vol aux côtés

de la femelle. Pour gagner, nul besoin d'être le plus musclé, le plus costaud, ou de descendre d'une lignée prestigieuse. Le gagnant est celui qui fait preuve de plus de galanterie, de constance que les autres et d'un instinct reproducteur sans égal. En d'autres termes : un macho. À l'échelle intimiste d'un passe-temps rural et relativement marginal, l'élevage de pigeons pour la compétition nous offre ici des images où se mêlent espoir et désir. Sorties de leur contexte, elles tendent à une portée universelle. Un homme lève les yeux vers le ciel, le regard rivé sur son pigeon en vol, tel un projectile dont sa vie dépendrait : son défi, sa dernière balle, son billet de loterie.

Estudio elemental del Levante 2018

Révéler l'infestation au grand jour. Comme dans les tableaux de Jérôme Bosch, il n'y a pas de rémission sans confession des péchés. Depuis quand le Levante est-il tombé en enfer ? Au travers de l'étrange triangle formé par le palmier, la fanfare municipale et le charançon ravageur des palmeraies, se dessine la carte mentale de l'Espagne contemporaine, frappée de plein fouet par une crise systémique dans un crisement de tôle froissée. Une symphonie dissonante se joue sous nos yeux. Les images retentissent des hurlements stridents du métal, comme une ultime mise en garde.

Podría haberse evitado 2015

Une tragédie méridionale vient de se dérouler sous nos yeux. Le cadavre a sûrement déjà été caché quelque part. Et qui viendra l'y chercher ? Nous sommes sans doute arrivés trop tard...

Lorsque le doute s'installe
et que la confiance est ébranlée,
on se méfie de tout, tout le temps.
Pour le détective, tout espace
public peut dissimuler un acte
clandestin, un plan secret,
un cadavre dans le placard.
Il incombe désormais aux citoyens
d'enregistrer tout ce qui les entoure.
Pourtant, ces images ne prouvent
rien. Car le soupçon ne vient jamais
seul, il s'accompagne souvent
d'une déformation de la réalité.
Cette photo est peut-être
un montage, une tromperie de plus.
Lorsque notre confiance est mise
à rude épreuve, tout paraît suspect,
propre à susciter la paranoïa.
Les coupables vont-ils, cette fois
encore, s'en tirer à bon compte ?

Sol
2017

Je suis né sur une planète
dominée par une étoile trop proche
pour ne pas être inquiétante.
Une énorme boule de feu, que
je n'ose regarder à l'œil nu, écrase
mon ciel. Ma rétine calcinée
emmagasine des images gravées,
strate après strate, un palimpseste
de toutes les choses que j'ai vues
et qui m'ont touchées. Mes terres
brûlées par le soleil sont arides
et désertiques. Je me suis habitué
à sentir son souffle chaud
sur mon cou quand je baisse la tête.
Je suis seul dans mon désert,
seul avec mes fossiles de lumière
et mon étoile qui consume, stérilise
et assassine.

El porqué de las naranjas
2014

Parfois la réalité dévoile
ses entrailles en des moments
éphémères qui passent inaperçus.
Lorsque notre perception
de la surface des choses ne suffit
plus à expliquer notre présent,

il s'agit d'aiguiser nos sens afin
de reconnaître ces infimes signaux.
Qu'est ce que l'être humain ?
Que signifie « être espagnol » ?
Y a-t-il une solution, un salut ?
Dans les vergers valenciens,
ce laboratoire grandeur nature
de l'Espagne contemporaine, la vie
abat parfois son jeu et, non contente
de nous dépouiller, elle nous tourne
en ridicule. Ces images reflètent
ce que le photographe a pu entre-
voir dans ces cartes.

1.
Ricardo Cases,
Paloma al aire,
2011
© Ricardo Cases

1

2.
Ricardo Cases,
Paloma al aire,
2011
© Ricardo Cases

2

3.
Ricardo Cases,
Estudio Elemental del Levante,
2018
© Ricardo Cases

3

4.
Ricardo Cases,
Estudio Elemental del Levante,
2018
© Ricardo Cases

4

5.
Ricardo Cases,
Sol,
2017
© Ricardo Cases

5

6.
Ricardo Cases,
Sol,
2017
© Ricardo Cases

6

7.
Ricardo Cases,
El porqué de las naranjas,
2014
© Ricardo Cases

7

8.
Ricardo Cases,
El porqué de las naranjas,
2014
© Ricardo Cases

8

Musée Nicéphore Niépce
28 quai des messageries
71100 Chalon-sur-Saône
03 85 48 41 98
contact@museeniepce.com

www.museeniepce.com
www.open-museeniepce.com
www.archivesniepce.com

Contact presse
Emmanuelle Vieillard
communication.niepce@chalonsursaone.fr

Ouvert
tous les jours sauf le mardi
et les jours fériés
9 h 30 ... 11 h 45
14 h ..... 17 h 45
10 h ..... 13 h
14 h ..... 18 h [juillet/août]

Entrée libre

Nous remercions
la société des Amis
du musée Nicéphore Niépce,
nos mécènes:
Maison Veuve Ambal
L'office Notarial Camuset
et Gacon-Cartier
Canson
et nos partenaires locaux:
Cabinet BW Conseil
Le Comptoir des fers
Le temps apprivoisé

Retrouvez toutes les actualités
du musée Nicéphore Niépce
sur sa page Facebook
ou suivez nous
sur Twitter: @musee_Niepce
sur Instagram: @museenicephoreniepce

Accès
par l'A6,
sortie 25 Chalon Nord
ou sortie 26 Chalon Sud /
Gare SNCF de Chalon-sur-Saône
Proximité de la gare TGV
Le Creusot-Montchanin
[à 20 min. de route] /
Aéroport de Lyon-Saint-Exupéry
[à une heure de route]

