Action éducative

Dossier pédagogique

LE CPA
CENTRE DU PATRIMOINE ARMÉNIEN

La terre où est né le soleil

le-cpa.com

Julien Lombardi

31 janvier
→ 1er septembre 2024
Valence

© Julien Lombardi – Graphisme Olivier Umecker

Avec le soutien de :

PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
La Région Auvergne-Rhône-Alpes
RCF Radio
Radio BLV
Radio Mega
Valence Romans Agglo

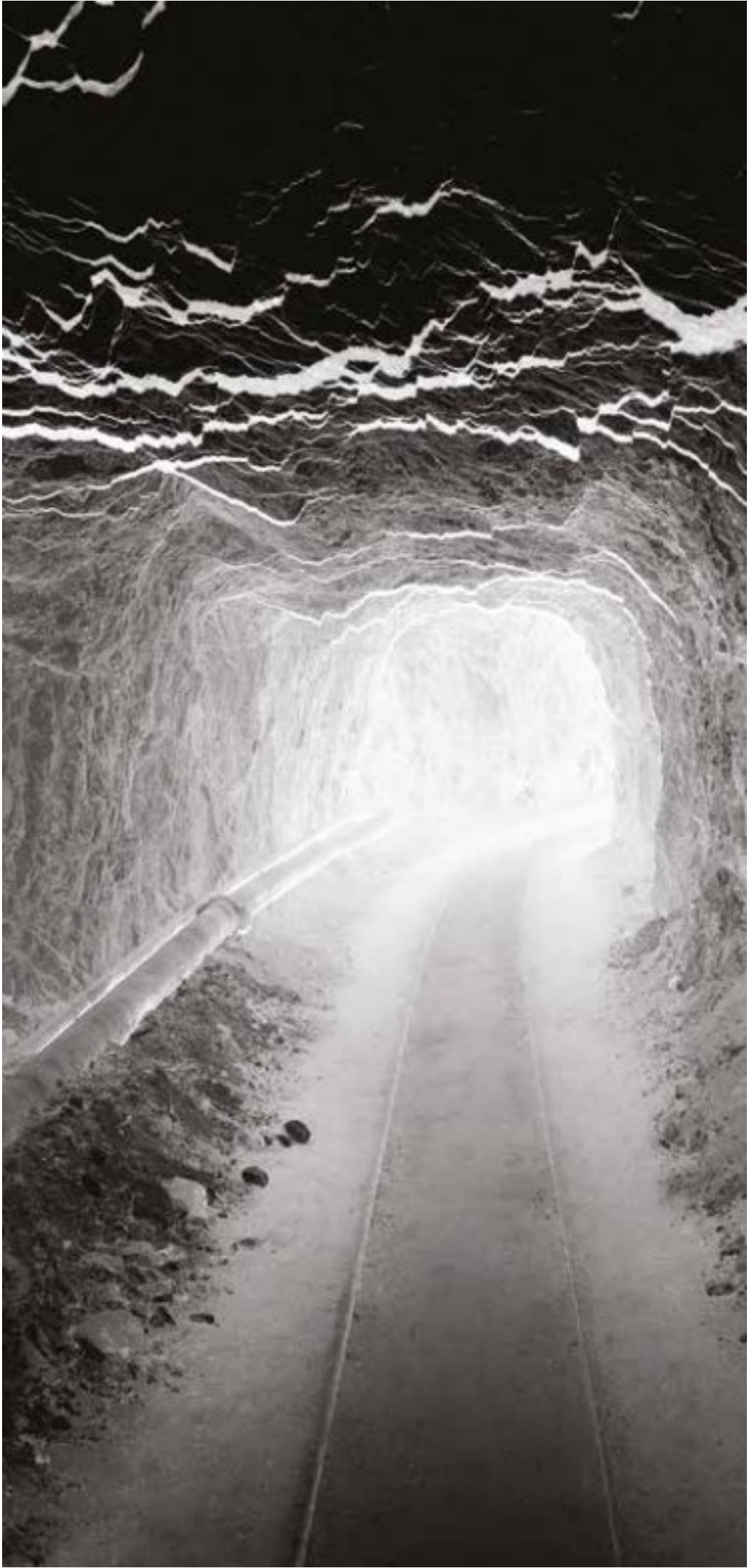
La terre où est né le soleil
Julien Lombardi

Exposition présentée au Cpa du 31 janvier au 1er septembre 2024

Dans les vallées désertiques du centre du Mexique se trouve Wirikuta, la terre où est né le soleil. Pour les indiens Huichols, cette terre sacrée est celle du mythe fondateur et de nombreuses divinités. Chaque année depuis des siècles, ils viennent en pèlerinage depuis la côte pacifique pour honorer Tatewari, le grand-père feu, et par de nombreux rituels « rêver le monde pour qu'il existe ».
Pendant cinq siècles, de la conquête espagnole à l'ère industrielle, l'intégrité de ce site exceptionnel a été soumise à de rudes épreuves mais a été remarquablement conservée. Néanmoins, l'avènement de la mondialisation et des traités de libre-échange inaugure un nouveau cycle de menaces pour cette terre sacrée : l'industrie minière, l'agriculture intensive et le tourisme.

Associant photographies, vidéos et installations, Julien Lombardi nous immerge dans les transformations et les sensibilités qui façonnent cette terre sacrée. S'inspirant du réalisme fantastique, il détourne les codes visuels de l'ethnologie ou de la biologie pour en éprouver les limites. Extraction, prélèvement, découpe sont autant de gestes-miroirs de l'acte photographique et d'une relation au vivant, ici en question.

Exposition présentée aux Rencontres d'Arles 2022



Tunnel

© Julien Lombardi

L'exposition

Voyage dans un territoire sacré du Mexique

Depuis des siècles, les Wixarika – *Huicholes* en espagnol – viennent en pèlerinage à Wirikuta depuis la côte pacifique pour célébrer, chaque année, la naissance du cosmos à travers *Tatewari*, le grand-père feu et *Kauyumari*, le cerf bleu. Faune et flore sont dans ce désert des divinités qu'ils honorent, notamment le peyotl, un cactus hallucinogène aux vertus médicinales menacé d'extinction. L'existence de leur civilisation dépend de la préservation de cette terre et de son biotope unique. Les *rancheros* sont, quant à eux, les paysans qui y vivent, population métisse, exploitant terrains agricoles et quelques mines artisanales.

C'est sans exotisme, ni catastrophisme, que Julien Lombardi documente cette terre sacrée, lieu de cérémonies chamaniques, aujourd'hui menacée par les industries minières, agricoles et touristiques qui en appauvrissent les ressources naturelles. **Il interroge la mémoire de ce lieu en s'inspirant de ses habitants et de la lutte des Wixarika qui résistent à la globalisation.**

Ses images, empreintes de poésie et de surnaturel, nous confrontent à la fragilité d'un monde exposé à sa possible disparition. Autant de thématiques qui résonnent avec la démarche du Cpa.

Une mise en espace minimaliste, des installations originales

Après les Rencontres d'Arles en 2022, Le Cpa a invité Julien Lombardi à penser une nouvelle façon de présenter ses œuvres. La mise en espace, volontairement minimaliste, épurée et contemporaine, joue avec des variations de rythme. Murs blancs et ambiance noire, petits et grands formats d'images, espaces ouverts et intimistes… La scénographie nous invite à découvrir autrement les espaces du Cpa.

Julien Lombardi propose **une installation en forme de récit polyphonique mêlant ses propres images avec d'autres sources de documentation**, interdisant ainsi toute vision simpliste ou manichéenne. Loin du ciel bleu, des cactus et de l'image stéréotypée du Mexique, l'exposition propose majoritairement des photos en noir et blanc afin d'amener le visiteur à porter un autre regard sur notre époque et son actualité.

Parmi les installations originales rythmant les espaces : une projection de 80 diapositives énigmatiques qui nous fait traverser le paysage, des images transparentes et en volume, des photographies posées par-terre qui ramènent les sols du désert à nos pieds… **Sans oublier, un cabinet de curiosité avec une collection d'images manipulables pour une expérience interactive et magique**. Ces procédés ingénieux rendent le visiteur acteur de sa visite pour qu'il se fasse sa propre perception.

Soleil et feu

Cette image résulte de la mise à feu d'un disque posé sur la berge d'une retenue d'eau en plein désert. Elle figure le mythe de la naissance du soleil et du feu par un simple geste plastique : le retournement de l'image.
Cette photographie conjugue mémoires et spéculations, s'inscrivant dans une temporalité fictive.

© Julien Lombardi

L'univers artistique

Artiste visuel, anthropologue de formation, Julien Lombardi mène une réflexion sur l'image et les moyens de représenter le monde qu'offre l'outil photographique. Jouant avec différentes matières, ses images sont en volumes ou projetées ; de véritables installations immersives pour nous faire vivre une expérience. Il détourne les codes visuels de l'ethnologie ou des sciences pour en éprouver les limites. **Extraction, prélèvement, échantillonnage, découpe sont autant de gestes-miroirs de l'acte photographique** et d'une relation au vivant, ici en question.

Julien Lombardi utilise, par exemple, un scanner portable pour numériser instantanément des objets trouvés sur le sol de la terre sacrée, tout en les laissant sur site. Il a ainsi collecté une centaine de spécimens, qui renseignent sur l'état de préservation de Wirikuta et son insertion dans le monde global. Parmi les autres techniques d'imagerie scientifique utilisées, il a notamment recours à l'impression microscopique, à l'imagerie satellitaire, ou encore, à des pièges photographiques que sont ses caméras infrarouges à déclenchement automatique. Ces outils permettent de capturer autrement la réalité et d'expérimenter de nouvelles formes narratives afin de faire apparaître des phénomènes invisibles.

Du réalisme fantastique au réalisme magique

Le réalisme fantastique, qui inspire Julien Lombardi, est un mouvement de contre-culture apparu dans les années 1960, caractérisé par l'envie de réenchanter le monde en mariant notamment science et ésotérisme. Ce genre hybride, entre science-fiction et fantastique, cherche à rendre visible des phénomènes inexpliqués ou surnaturels, à l'encontre des préjugés et du conformisme. On retrouve également, dans le travail de Julien Lombardi, les ingrédients du réalisme magique qui intègre des éléments fantastiques, merveilleux, dans une oeuvre traitée de manière réaliste. Le réalisme magique remonte aux années 1920 en Allemagne. Sa terre de prédilection : l'Amérique latine. Il permet de traduire une perception du réel caractérisée par l'extraordinaire, que l'on retrouve dans les cultures issues d'un métissage culturel indigène.

Je n'ai pas d'esthétique, de choix techniques prédéfinis. C'est au contact du territoire, des gens que se définit la façon de travailler. Je démultiplie les techniques pour changer de points de vue. *La photographie, c'est comme une boîte à outils.* ***Je pense en termes de problématique, ce que je veux représenter et après je fabrique. Une démarche qui s'affranchit d'une représentation du réel.***

Le cerf bleu

Le titre de cette œuvre est une référence mythologique issue de la cosmogonie des Wixarika. Cette photographie évoque immédiatement la fiction documentaire et le réalisme fantastique qui traverse l'ensemble du travail de l'artiste. Reprenant les codes formels de la solarisation, son rendu révèle une subtile gamme de gris aux reflets métalliques.

© Julien Lombardi

L'artiste, Julien Lombardi

Né en 1980 à Marseille, il vit et travaille à Mexico.
Son travail est découvert par un large public en 2009, lorsque sa série *Artefact* obtient la Bourse du Talent #40. Depuis, il expose régulièrement dans des galeries, des festivals et des centres d'art en France et à l'étranger.
Ses images font partie des collections du Centre national des arts plastiques et de la Bibliothèque nationale de France.

Photographe, artiste visuel, anthropologue

Julien Lombardi, photographe plasticien d'origine arménienne du côté maternel, travaille en immersion totale dans des territoires tels que l'Arménie, l'Égypte et le Mexique. Il s'inspire librement de sa formation d'anthropologue pour mener à bien des investigations visuelles dont les finalités sont plus sensibles que scientifiques. Il appréhende la photographie sous toutes ses formes pour scruter nos environnements, nos mémoires et nos représentations visuelles.

Technique photographique et engagement

Dès ses premiers travaux, Julien Lombardi utilise des dispositifs différents dans chacun de ses projets pour expérimenter des formes plastiques, des façons de percevoir et d'être en relation. Il élabore des protocoles d'images, rigoureux en apparence, pour interroger l'authenticité de ce qui est donné à voir. C'est par la soustraction d'informations visuelles qu'il procède, ce qui explique son affection pour les prises de vue nocturnes. Évoquant le réalisme fantastique, il suggère que les outils de captation du réel peuvent être sensibles aux phénomènes invisibles. Au fil de ses projets, il développe une recherche artistique qui explore la notion de « seuil de visibilité » sur les plans esthétiques et politiques.

En longue immersion

Privilégiant des temps longs d'immersion sur le terrain, c'est par la porosité que Julien Lombardi élabore sa pratique. Ses photographies ne sont ni témoignages, ni preuves, elles s'écartent d'une certaine photographie qui devient « fausse à force d'être exacte ». Qu'il s'agisse du paysage rural, du tourisme de masse, de la construction d'une jeune République, du patrimoine colonial ou encore d'une terre sacrée, ses travaux nous invitent à spéculer des passés, des présents et des futurs possibles pour élaborer de nouvelles formes de récits.

Mexique : mon lieu de production, de recherche actuellement. Dans cette nouvelle série, j'ai un lien fort avec les populations. Je préfère montrer l'environnement des gens plutôt que d'être dans le frontal et des portraits. Sinon on convoque des stéréotypes, des clichés, une vision coloniale et désuète que je ne veux pas reproduire.

Sonneur

© Julien Lombardi

Programmes scolaires

Cycle 3

Culture littéraire et artistique
Récits d'aventure : découvrir des œuvres et des textes qui, par le monde qu'ils représentent et par l'histoire qu'ils racontent, tiennent en haleine le lecteur et l'entraînent dans la lecture
Arts plastiques : photographie et histoire des arts
La représentation plastique et les dispositifs de présentation, les fabrications et la relation entre l'objet et l'espace, la matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l'œuvre

Collège

Culture littéraire et artistique - Le français et les arts
Rencontres avec d'autres cultures : Repères historiques et géographiques
Patrimoine historique, naturel et architectural, Inclusion et exclusion
Parcs nationaux. Réserves de biosphères
Les spécificités climatiques des pays concernés, leur biodiversité
Les énergies renouvelables développées dans les pays concernés

Cinquième

Géographie

Des ressources limitées, à gérer et à renouveler
L'environnement, du local au planétaire

Quatrième

Histoire

L'Europe et le monde au XIXe siècle : conquêtes et sociétés coloniales

Géographie

Les mobilités humaines transnationales

Lycée

Langues vivantes, espagnol
Formation culturelle et interculturelle : identités et échanges, diversité et inclusion, territoire et mémoire

Seconde

Histoire

La conquête de nouveaux mondes

Géographie

Environnement, développement, mobilité : les défis d'un monde en transition

Pro, Histoire

Circulations, colonisations et révolutions (XVe-XVIIIe siècle)

Première

Spé HGGSP
Thème 2 : analyser les dynamiques des puissances internationales
Thème 3 : étudier les divisions politiques du monde : les frontières

Spé HLP
Les représentations du monde (découverte du monde et pluralité des cultures)

Spé AMC
Savoirs, création, innovation, représentations

Terminale

Pro, Géographie
Les hommes face aux changements globaux

Spé HGGSP
Thème 1 : le nouveaux espaces de conquête
Thème 5 : l'environnement, entre exploitation et protection : un enjeu planétaire

Spé HLP
La recherche de soi, l'humanité en question

Spé AMC LLCER
Voyage, territoire, frontières
Faire société, relations au monde

Option Arts
École des Beaux Arts

BTS, IUT
Classes préparatoires
Écoles de commerce
Culture générale

Propositions pédagogiques

POUR LES ENSEIGNANTS

Lundi 29 janvier 2024 à 18h

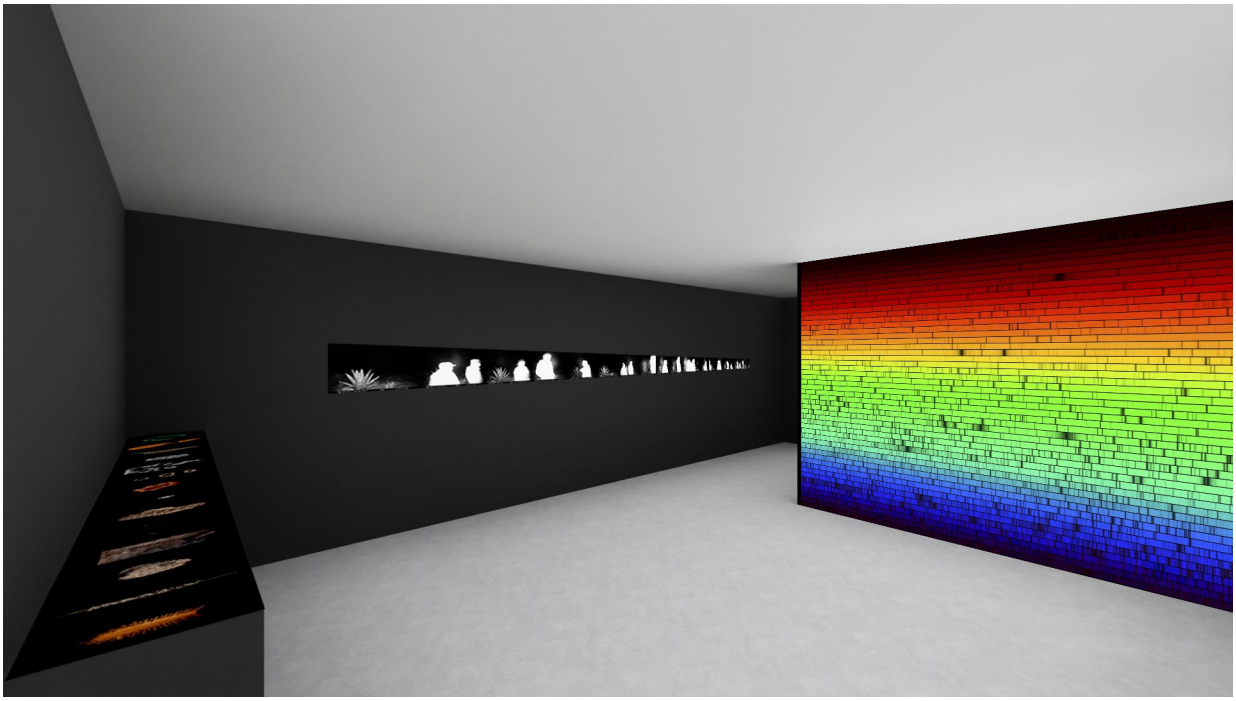
Visite de l'exposition **avec le photographe Julien Lombardi**

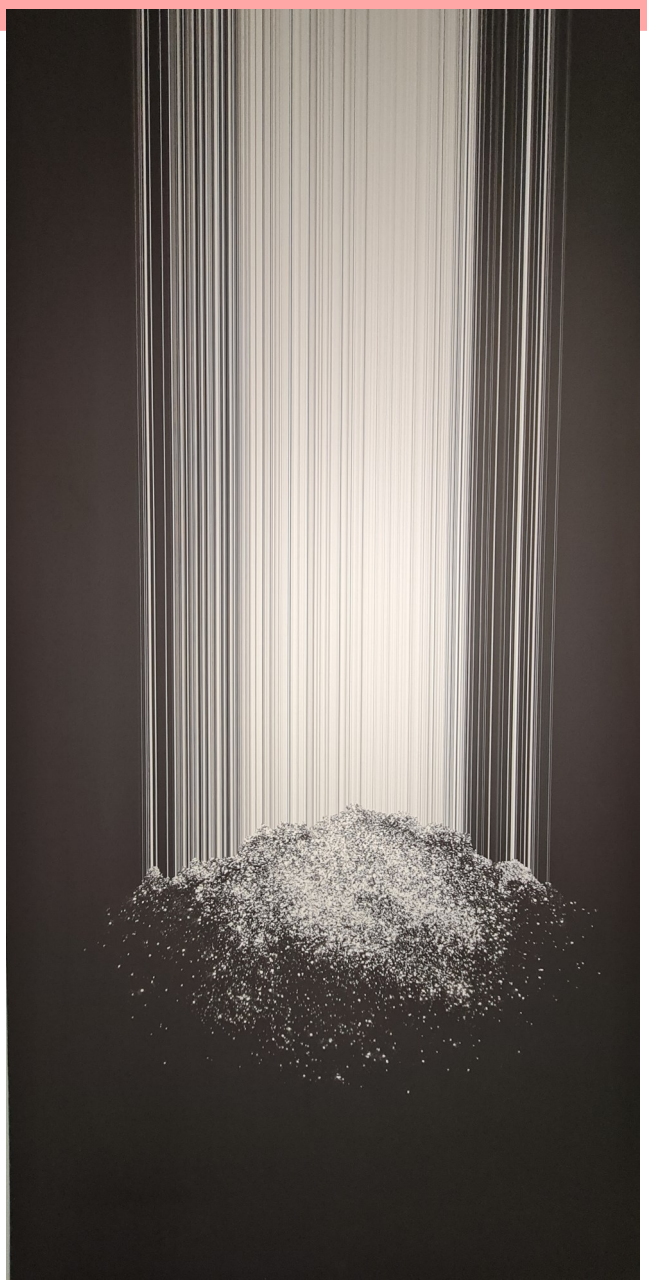
Réservation obligatoire au 04 75 80 13 03 ou laurence.vezirian@valenceromansagglo.fr

POUR LES ÉLÈVES

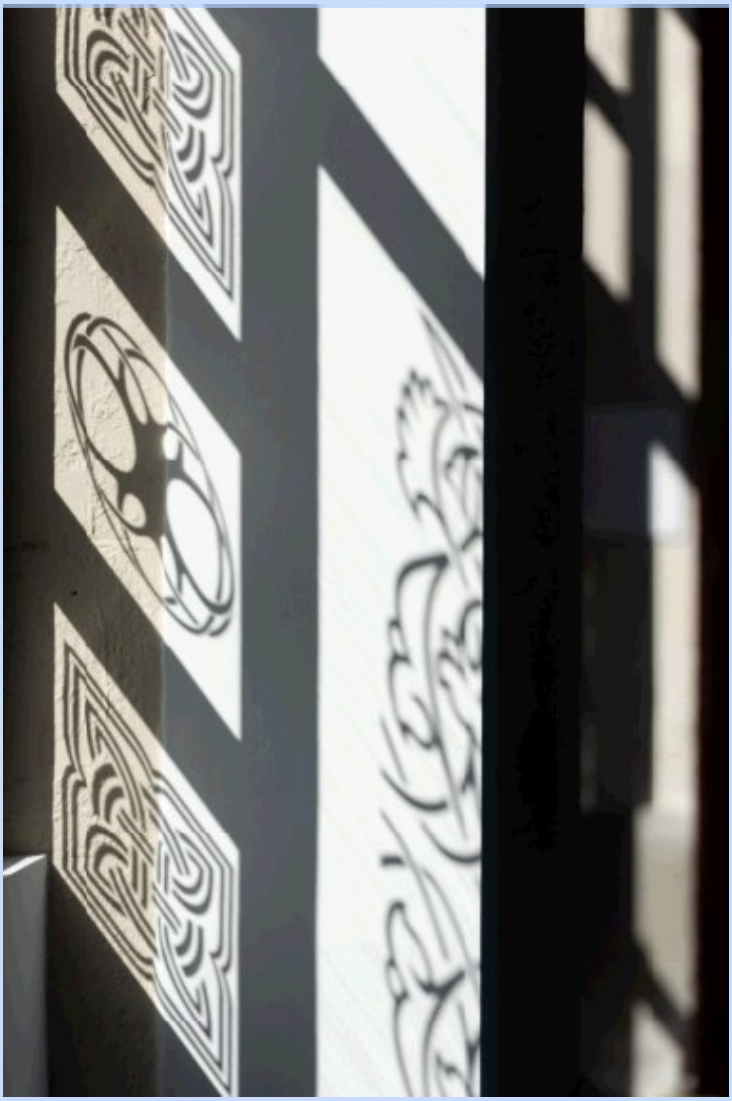
Visite guidée de l'exposition temporaire

Visite guidée par les médiateurs du Cpa
Tout public





Le Cpa



Créé en 2005 et agrandi en 2018, Le Cpa (Centre du Patrimoine Arménien) est un équipement de Valence Romans Agglo dédié à l'histoire des peuples et des cultures. Situé au cœur du quartier historique de Valence, il se nourrit de l'histoire de la ville, au carrefour de grandes voies d'échanges et de circulations humaines, pour aborder la société qui nous entoure et la mettre en perspective avec le passé.

Le Cpa a la particularité de valoriser le parcours migratoire des Arméniens venus de l'ancien Empire ottoman, à partir duquel il explore plus largement les questions relatives aux génocides, aux diasporas, à l'exil, aux conflits ainsi qu'à leur mémoire. Il invite le public à s'interroger sur ces problématiques ainsi qu'à poser un autre regard sur le monde contemporain et ses enjeux.
Prenant la photographie comme support privilégié, Le Cpa croise les points de vue et les disciplines, et s'attache à mettre en place des expositions, des animations et des visites adaptés à tous.

Pour en savoir plus : www.le-cpa.com

Contacts

Pôle des Publics
04 75 80 13 00

Médiatrice culturelle
chargée de l'Action éducative et des Ressources
Laurence Vezirian
laurence.vezirian@valenceromansagglo.fr
04 75 80 13 03 (ligne directe)

Professeur relais
enseignante en Histoire Géographie
Stéphanie Nersessian
stephanie.nersessian@ac-grenoble.fr

Le Cpa
14 rue Louis Gallet - 26000 Valence
04 75 80 13 00
contact@le-cpa.com
www.le-cpa.com

Le Cpa est un équipement de Valence Romans Agglo.