

EXPOSITION
WENHUAN SHAO
ARTISTE PHOTOGRAPHE

19 AVRIL AU 12 MAI 2019	ESPACE D'EXPOSITION LA FABRIK, MONTHEY
-------------------------------	---

THE SOFTEN THE GLOW

Matterhorn (detail), 110 x 290 cm, photography, Manual scratch, 2019

UNE EXPOSITION DANS LE CADRE DU PROGRAMME SMART

Changement climatique, ressources en eau, sécurité alimentaire, migration : les défis des régions de montagne sont ceux de toute la planète.

La Fondation pour le développement durable des régions de montagne et la Direction suisse pour la coopération et le développement sont persuadées que l'art peut être un moyen puissant pour sensibiliser les populations et décideurs à ces défis. C'est l'objectif du programme SMART.

Dans le cadre de ce programme, des partenaires culturels accueillent, en Suisse, des artistes du Sud et de l'Est. Durant leur résidence, ces artistes créent une œuvre liée aux défis des montagnes. Une exposition conclut leur séjour et crée des occasions de rencontre avec le public, les artistes et professionnels de la région.

A leur retour dans leur pays, l'œuvre des artistes et leur expérience sont à nouveau mises en valeur par une institution culturelle. Les échanges et le débat se poursuivent ainsi avec le public local.

Au fil des années, SMART a créé un large réseau international d'artistes, de résidences, d'institutions culturelles et de partenaires financiers engagés en faveur du développement durable des régions de montagne.

Wenhuan Shao, artiste photographe chinois, est depuis de nombreuses années inspiré par la puissance spirituelle de la nature qui se dégage des paysages de montagne et de l'eau. Immergé dans les montagnes valaisannes, il a concentré son travail sur des panoramas emblématiques de Suisse comme le Matterhorn ou le glacier d'Aletsch. Grâce à son processus de création et ses techniques pointues, l'artiste rend ainsi compte à la fois de la splendeur du paysage alpin et de la violence qui lui est faite. Wenhuan Shao a présenté ses œuvres à l'espace d'exposition La Fabrik à Monthey.

www.sustainablemountainart.ch

Peaks (detail), 110 x 250 cm, photography, Manual scratch, 2019

The glow (detail), 110 x 300 cm, Photography, 2019

THE SOFTEN THE GLOW

Invité en Suisse dans le cadre du programme SMART, l'artiste chinois Wenhuan Shao (né en 1971 à Hetian, il vit à Hangzhou) a séjourné durant trois mois en Valais lors d'une résidence au Théâtre du Crochetan.

La puissance spirituelle de la nature qui émane des décors montagneux et de l'eau inspire Wenhuan Shao depuis de nombreuses années. Immergé dans les grandioses massifs helvétiques, il s'est focalisé sur des paysages emblématiques (le Matterhorn, le glacier d'Aletsch...). C'est avec délicatesse et réflexion qu'il appréhende ces reliefs imposants dont tout semble avoir été dit et montré pour en saisir au final une facette inédite.

Privilégiant l'expression de l'inattendu, le titre de l'exposition *The soften the glow* se révèle en décalage avec les œuvres. En effet, les deux termes induisent la notion d'harmonie qui contraste ironiquement avec les dommages infligés à la nature. Pour l'artiste, le rapport entre le nom et les œuvres doit constituer une énigme afin de piquer notre curiosité et bousculer nos perceptions; les mots confèrent à ses créations un pouvoir mystérieux.

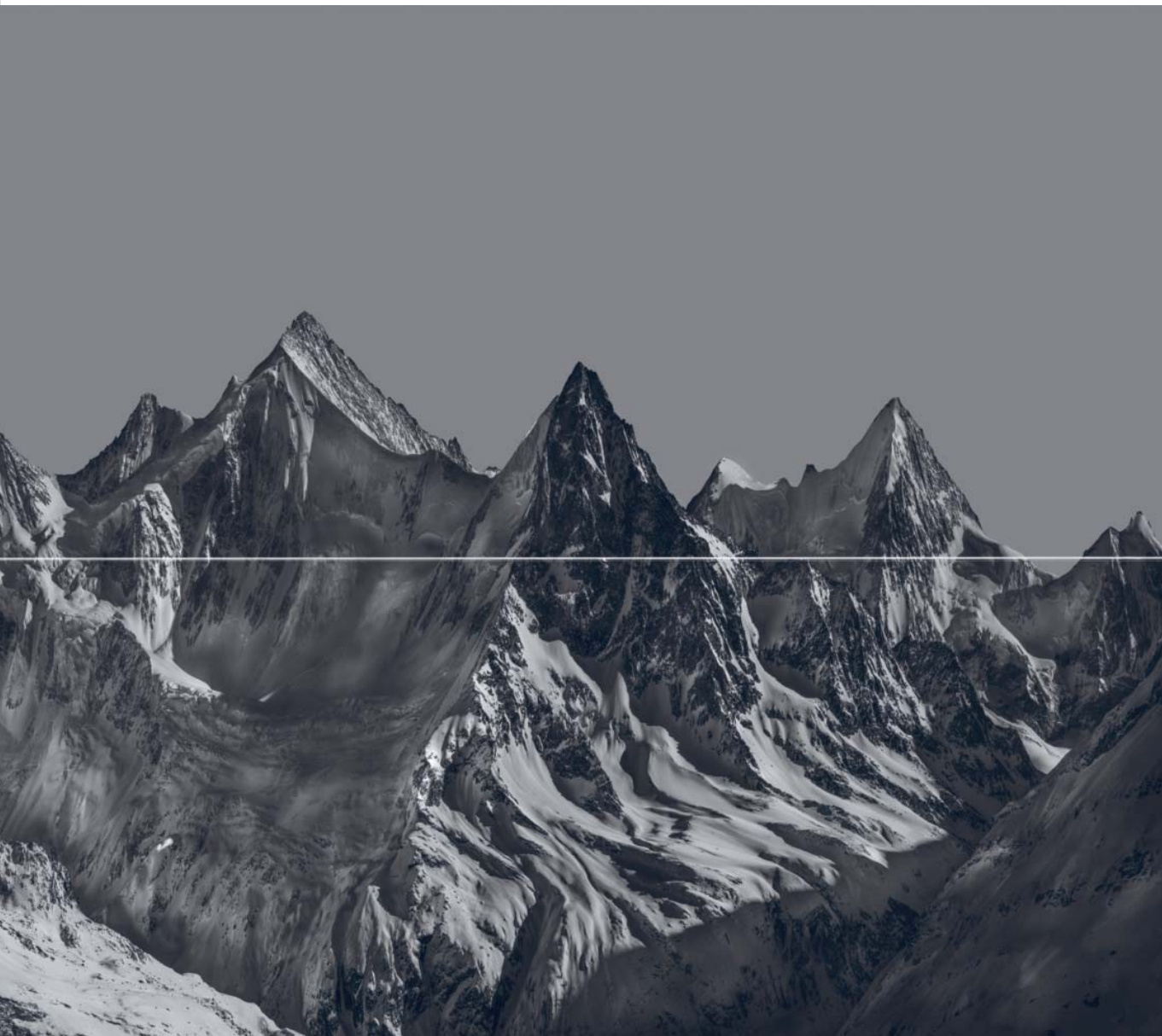
Peaks, 110 x 250 cm, photography, Manual scratch, 2019

Face à la beauté minérale

Désireux de « célébrer » les paysages valaisans, Wenhuan Shao s'est accordé le temps de les apprivoiser pour en extraire toute l'essence. Tels des socles propices à la divagation de l'âme, les reliefs escarpés et majestueux confèrent aux œuvres un souffle épique. Ses images dépeignent avec une densité et une précision extrêmes les failles, les érosions et les fissures qui révèlent la tumultueuse histoire des massifs. Le foisonnement des détails enregistrés par l'appareil – craquelures, anfractuosités, plis, fentes, pics... – si difficiles à distinguer d'ordinaire rend chacun d'eux frappants. Ces formes transitoires implacablement saisies par l'objectif présentent un caractère abyssal et inquiétant dans lequel le regard se perd, happé par le mutisme minéral.

Une majesté sublimée

Mu par une grande exigence, Wenhuan Shao traite ses négatifs à l'aide de logiciels pourvus d'une précision millimétrique afin d'obtenir des tirages somptueux dont le très grand format fait écho à la notion de sublime, intimement liée à la peinture romantique du 19e siècle. Afin de magnifier encore davantage les paysages, l'artiste n'hésite pas à recréer « son » décor idéal en étirant les massifs rocheux, nous plongeant dans une sphère contemplative et comme suspendue. La subtile distorsion des chaînes montagneuses photographiées en un long panoramique renforce leur pouvoir immersif. S'imposant à nous frontalement, elles exhalent une aura particulière, tandis que la silhouette dentelée des cimes se découpe sur l'azur pur avec une acuité qui accentue sa

sévérité et sa puissance plastique. Ses panoramas altiers suscitent un sentiment de respect admiratif, une rêverie d'aventure intérieure, d'ascèse, voire d'expérience spirituelle. La proximité des cieux peut en faire un lieu « sacré », hors de l'atteinte du temps.

D'une grande sophistication, le travail de Wenhuan Shao ne peut se résumer à de la photographie, de la peinture ou des médias mixtes. Ainsi négatifs et tirages sont minutieusement retravaillés selon des procédés complexes. S'il emploie essentiellement l'argentique en intervenant en amont du développement au moyen d'opérations délicates, voire risquées mais parfaitement maîtrisées, il a opté pour les techniques numériques à l'occasion de cette résidence. Les images sont ainsi mani-

pulées de diverses façons : traces manuelles de grattage, frottements, rehauts de peinture, collages, griffures, déchirures, ajouts de diverses matières (huile, ruban adhésif...).

L'action dévastatrice de l'homme

À travers ses images de montagnes, l'artiste rend compte de la splendeur du paysage alpin simultanément à la violence qui lui est faite. En opposition à ce prodigieux spectacle, il saisit les effets dévastateurs de l'emprise humaine sur la nature. Grâce aux différentes méthodes plastiques utilisées, Wenhuan Shao donne forme aux menaces et destructions environnementales. En travaillant ses clichés par stratifications, il matérialise notre empreinte sur le milieu naturel. Si ses somptueux paysages sont exempts de toute présence humaine, on

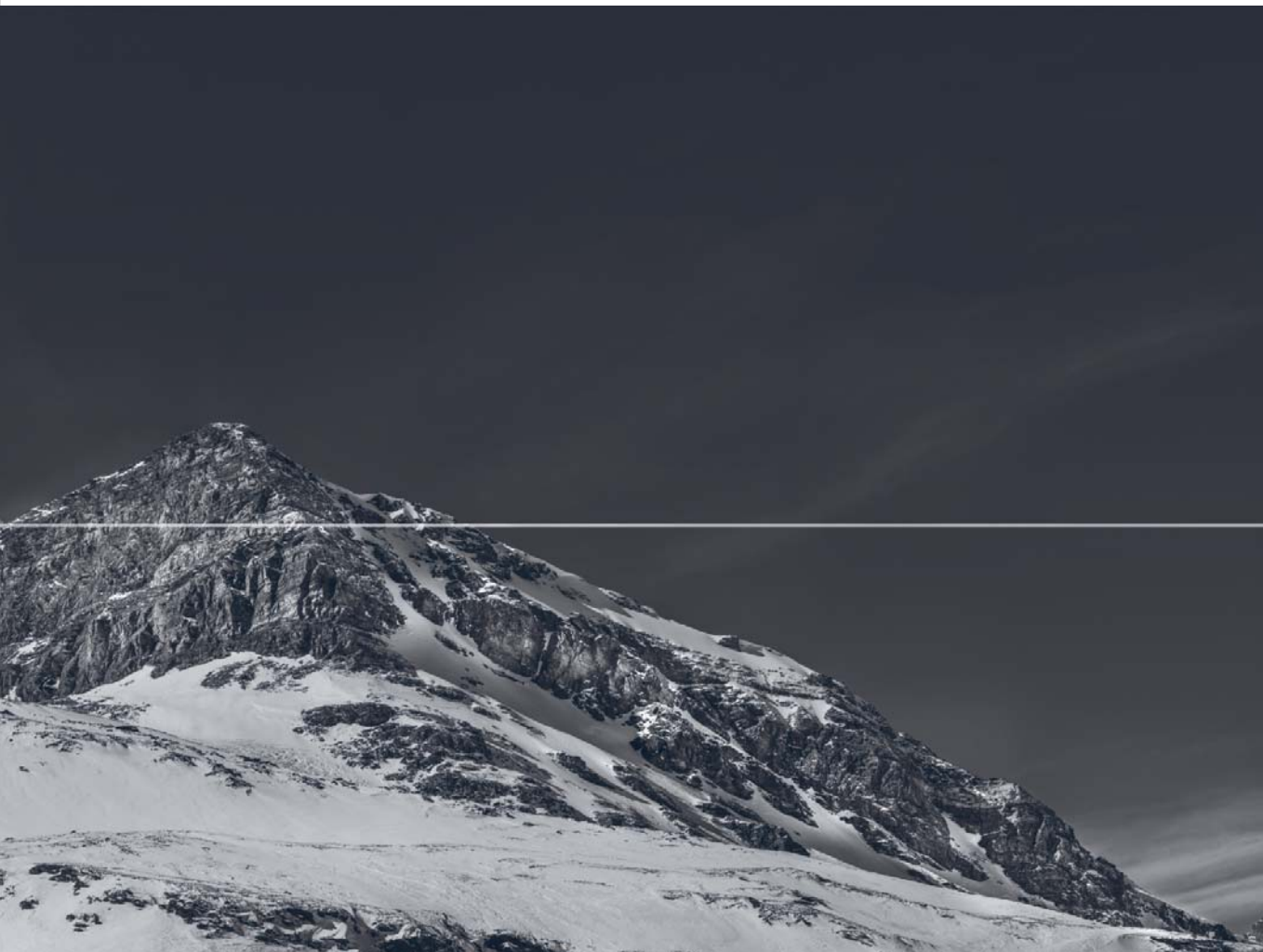
Matterhorn, 110 x 290 cm, photography, Manual scratch, 2019

distingue l'altération des étendues neigeuses par le passage des skieurs. L'artiste instaure ainsi une similitude entre ses interventions plastiques qui interfèrent avec ses sublimes tirages et les stigmates qui marquent le «visage» de la montagne «blessée». Ses techniques de grattage et d'abrasion expriment la notion non pas de vide mais de soustraction, de perte irréversible dues à l'amenuisement des ressources naturelles, au réchauffement climatique et à la fragilité de notre biotope. Les «traces» apposées sur les territoires révèlent la «douleur» enfouie dans le paysage. Telles des larmes qui tomberaient en silence, les coulures profondément mélancoliques, peintes à l'acrylique blanc suggèrent quant à elles l'idée de fonte, rappel de l'alarmante détérioration des glaciers.

L'attraction du bleu

Déterminé et concentré, Wenhuan Shao n'a cessé d'observer la façon dont la lumière sculpte les massifs montagneux au fil de la journée, les exalte et leur confère leur expression propre. Dans sa photographie *The glow*, il

Aletsch Glacier, 110 x 300 cm, Photography, Manual scratch, 2019

The glow, 110 x 300 cm, Photography, 2019

a opté pour un filtre bleu, couleur céleste réputée pour apaiser et pacifier. Propice aux songes, cette teinte immatérielle ouvre sur l'infini. En accentuant volontairement la luminosité de certaines zones, il crée de délicates atmosphères nébuleuses qui semblent sortir d'un royaume fictionnel onirique. Ces infimes fluctuations lumineuses orchestrées par l'artiste confinent à l'abstraction et accentuent la dimension énigmatique et irréelle du paysage. En multipliant les voiles pour mieux dissoudre le réel, effacer la réalité des matières et des formes, Wenhuan Shao semble fixer ce qu'il rêve et non ce qu'il voit, tout en suscitant chez l'observateur un sentiment d'instabilité et d'incertitude.

Galaxy Box No.08, 12 x 20cm, Mixed media (photography programmed LED lightbox), 2019

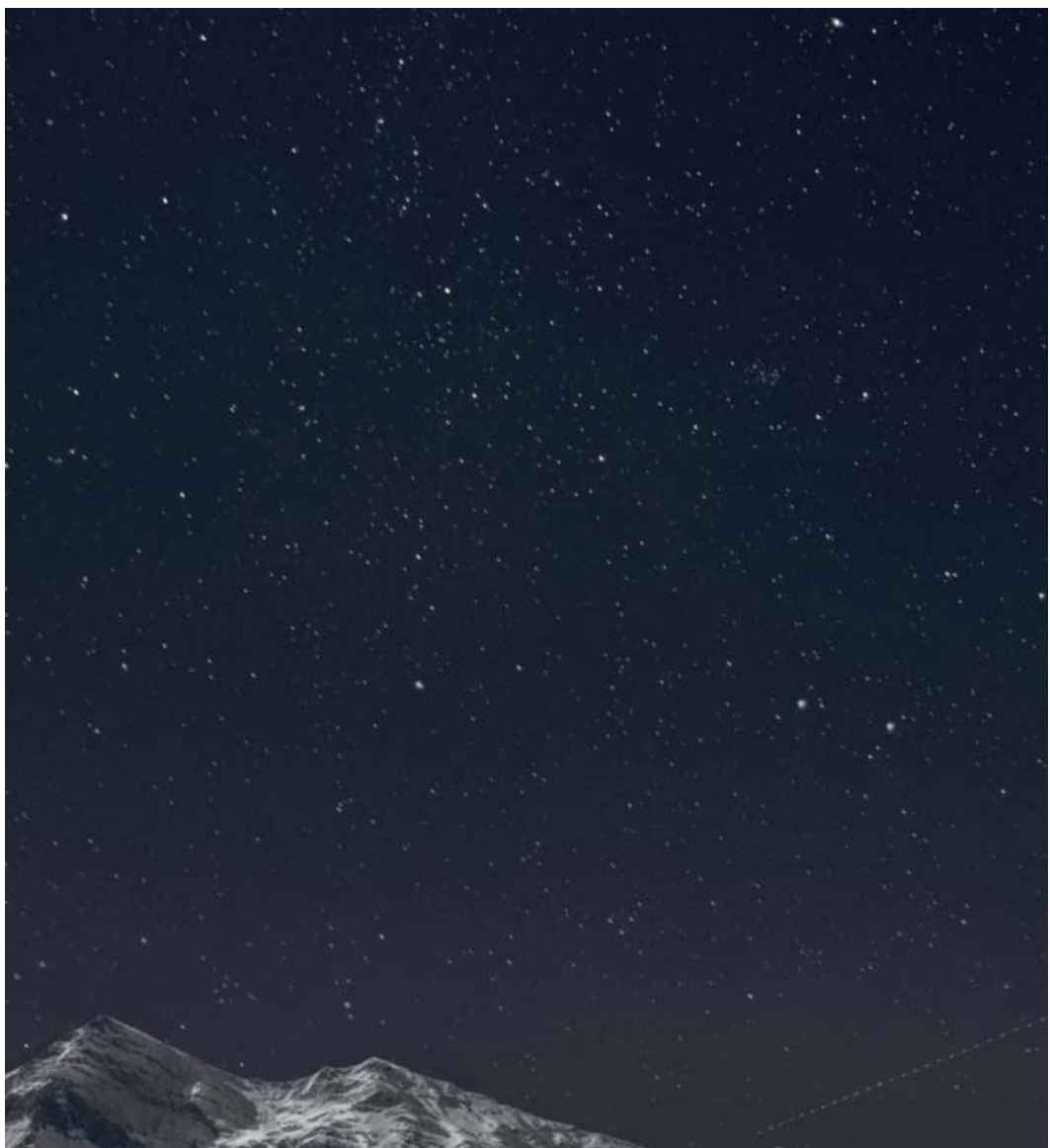
Eblouissement

Wenhuan Shao conçoit également des caissons lumineux de différentes tailles, magnifiques écrans propres à sublimer ses créations. Calqué sur le rythme cardiaque de chaque visiteur grâce à un système de capteurs très perfectionnés, le dispositif d'éclairage fait scintiller la lumière du boîtier et s'éteint de temps en temps. L'artiste mise ainsi sur la sensorialité en exacerbant optiquement l'impact des paysages alpestres. De violentes fulgurations viennent soudainement troubler la paisible contemplation de ces reliefs, provoquant un éblouissement aux sens propre comme figuré. Sous cet éclairage intermittent, les paysages se muent en apparitions quasi spectrales qui évoquent la permanence des cycles de la vie et de

la mort, de la destruction et de la renaissance, de l'ordre et du chaos, tandis que les intenses lumières « électrisent » littéralement ses clichés. Tels les souvenirs « flash », elles semblent matérialiser la « décharge » émotionnelle particulièrement puissante et vive éprouvée face à la splendeur de la nature. Au fond de ces délicats écrans noirs, les robustes massifs se découpent sur une myriade d'étoiles, féérique ballet cosmique dont l'intensité est redoublée par l'éclairage sophistiqué. Depuis les origines, interrogeant le firmament pour de multiples raisons, les hommes ont cru lire leur destin dans les astres et leur course dans le ciel zodiacal, d'où l'expression « être né sous une bonne ou une mauvaise étoile. » Mythes et sciences

Galaxy Box No.07, 12 x 20cm, Mixed media (photography programmed LED lightbox), 2019

Galaxy Box No.06, 24 x 22 cm, Mixed media (photography programmed LED lightbox), 2019

*Galaxy Box No.05, 17 x 44 cm, Mixed media
(photography programmed LED lightbox), 2019*

tentent toujours de percer les mystères des espaces infinis. Que se passe-t-il dans l'apparente immobilité du dôme étoilé ? Quelle est la place de l'homme dans l'univers ? Métaphore de la destinée humaine, l'étoile filante nous invite quant à elle à cueillir les instants de beauté fugaces, à l'instar des « éclairs » qui illuminent brièvement l'image offerte ici à notre vision.

Comme un contrepoint sonore au dispositif des caissons lumineux, le photographe a choisi *Dream 11*, une musique répétitive de Max Richter – compositeur germano britannique héritier des minimalistes américains. Dans la lignée de Philip Glass ou de Steve Reich, la mélodie linéaire offre aux visiteurs la disponibilité d'esprit. Calme, lente et régulière, elle favorise la quiétude pour laisser divaguer l'imaginaire et provoquer la rêverie. A l'écoute de ce doux continuum de boucles acoustiques et synthétiques, le spectateur peut en expérimenter les effets sur son état intérieur.

Avec subtilité, Wenhuan Shao mise sur la sensorialité en brouillant délibérément nos perceptions. Telle une suite de « tableaux » empreints d'une forme de dramaturgie, de mondes tantôt enchanteurs, tantôt anxiogènes, son œuvre aborde la complexité du déchiffrement et des limites entre dicible et indicible, figuration et infigurable.

Julia Hountou

Docteure en histoire de l'art et curatrice

WENHUAN SHAO TÉMOIGNAGE

En tant qu'artiste, je n'ai jamais vécu aussi près et aussi longtemps dans les Alpes. Pour moi, les reliefs alpins sont d'une part pourvus du pouvoir divin transmis par les œuvres de David Friedrich, et d'autre part, elles semblent avoir un esprit tragique. Par exemple, le glacier d'Aletsch que j'ai pu admirer pendant mon séjour va probablement disparaître à la fin du siècle. Je ne sais pas s'il s'agit du pouvoir de la nature ou du pouvoir de l'homme, mais cela me rend triste.

Les œuvres que j'ai créées durant ma résidence pour le programme SMARt sont généralement composées d'un grand nombre d'images pour former un tableau complet présentant une perspective réaliste. Des centaines d'instantanés sont intégrés dans une image afin d'aborder les Alpes dans une extension temporelle.

C'est grâce à ces images hautes définitions – qui permettent de s'immerger dans le sublime et d'admirer la beauté majestueuse des Alpes – que nous ressentons soudain la dissonance liée à l'interférence «humaine» (p.ex. rayures, taches d'eau, surexposition, ...). Les «boîtes lumineuses» programmées représentent le ciel nocturne de la montagne et la tension générée par la lumière allumée et éteinte. Cette stimulation vise à toucher notre conscience profonde liée à la «crise climatique» tout en transmettant un sentiment de beauté.

L'être humain ne peut vivre sans la nature, cependant, ses besoins excessifs sont l'incarnation de son arrogance et la mettent en péril. Afin de retrouver une certaine harmonie, un ajustement, ou peut-être un rappel des exigences de la durabilité est nécessaire. Ces réflexions sont à l'origine du thème développé dans THE SOFTEN THE GLOW.

