

Amman, Jordanie. 2012 © Josef Koudelka / Magnum Photos

Exposition

Josef Koudelka. Ruines

BnF | François- Mitterrand
15 septembre - 16 décembre 2020

Pendant près de trente ans, Josef Koudelka a sillonné environ 200 sites archéologiques du pourtour méditerranéen, dont il a tiré des centaines de photographies panoramiques en noir et blanc. De ce projet singulier, la Bibliothèque nationale de France présente 110 tirages exceptionnels : un ensemble inédit intitulé *Ruines*, qui révèle toute la force et la beauté du lexique visuel de Koudelka. La BnF met ainsi à l'honneur l'un des derniers grands maîtres de la photographie moderne, un photographe à l'œuvre monumentale, qu'Henri Cartier-Bresson considérait comme son « frère » en photographie et dont il avait décelé l'« œil de peintre ».

Cette exposition est accompagnée d'un don exceptionnel consenti par le photographe au département des Estampes et de la photographie de la BnF de près de 170 tirages issus de cette même série.

« Les Grecs et les Romains ont été les plus grands paysagistes de l'Histoire et dès lors, pour moi, photographier le paysage, c'était donner à voir cette admirable science de l'espace, de la lumière et des formes. J'ai trouvé ce qui m'est désormais le plus précieux, le mariage de la beauté et du temps. »

Josef Koudelka, extrait de *Rencontre*, texte de Bernard Latarjet dans le catalogue de l'exposition *Ruines*

Une œuvre emblématique

Projet sans équivalent dans l'histoire de la photographie, la série *Ruines* est le résultat d'un travail personnel de trente années durant lesquelles Josef Koudelka a parcouru 20 pays du pourtour méditerranéen pour photographier les ruines de tous les hauts lieux de la culture grecque et latine, berceaux de notre civilisation. Si certaines images ont pu être exposées et publiées auparavant - *Periplanissis* (1997), *Chaos* (1999), *Rome, théâtre du temps* (2003), *Vestiges* (2013) - la série *Ruines* forme un ensemble de 110 tirages qui n'a jamais été montré.

De la France à la Syrie, en passant par le Maroc, la Sicile, la Grèce ou la Turquie, ce sont 110 photographies panoramiques en noir et blanc qui livrent le regard de Josef Koudelka sur la beauté chaotique des ruines, vestiges de monuments transformés par le temps, la nature, la main de l'homme et les désastres de l'Histoire.

Le panorama : un certain regard et une signature

Au fil du temps, le panorama est devenu la signature des paysages de Josef Koudelka. Il offre le moyen de se projeter en imagination sur les lieux mêmes qui sont représentés pour rejouer l'expérience du paysage et inviter le spectateur au voyage. Mais par l'usage singulier qu'en fait le photographe, le panorama, fragmentaire et bouleversé, est aussi à même de restituer l'image ambivalente de la ruine. Ces images à

fleur de sol, en plongée ou en contre plongée, guident le spectateur sur des sites maintes fois reproduits et réfutent l'impression de déjà vu par le regard inédit du photographe. Alternance de vues lointaines et de gros plans, de fragments, de jeux d'ombres et d'étagement des plans, les photographies de Josef Koudelka témoignent d'une vision subjective et éclatée du paysage antique, qui pose la série *Ruines* comme une vaste allégorie du monde.

« Le mariage de la beauté et du temps »

Josef Koudelka ne souhaite pas immortaliser les ruines antiques, les figer dans une vision romantique mais bien au contraire revenir encore et toujours sur les mêmes lieux pour en enregistrer les évolutions liées au passage destructeur du temps et des hommes, de la nature qui reprend ses droits. Chez le photographe, l'art et plus précisément la beauté, réaffirment leur présence au cœur de ce qui fait et défait le monde. Pour lui, la répétition en tant que méthode et non en tant que motif est aussi justement ce qui lui permet d'atteindre la bonne photographie, ce qu'il nomme son « maximum » : répéter les mêmes gestes en accueillant à chaque fois une différence qui inscrit son œuvre non dans le passé mais dans un devenir. Dans les photographies de Josef Koudelka, la somptuosité des levers et des couchers de soleil qui embrasent les pavements, les colonnes, les sculptures des bas-reliefs soulignent avec justesse la merveilleuse géométrie des sites. Le choix du cadre étiré complexifie la composition et confère aux ruines un caractère grandiose. Cette œuvre, digne d'un Sisyphe, est servie par toute une grammaire visuelle faite de vues basculées, fragmentées, de panoramas sans horizons, sublimés par un noir et blanc puissant qui révèle les jeux d'ombre et de lumière.

Héritage et destruction

Ces paysages sont une ode aux ruines de la Mare Nostrum et nous interpellent sur la nécessité de sauvegarder l'héritage de cette civilisation - dont certaines des traces photographiées par Josef Koudelka ont aujourd'hui disparu, détruites par les guerres et le terrorisme, comme à Palmyre. Le photographe valorise ainsi un territoire, aux origines de nos cultures d'Europe, riche des circulations qui l'ont façonné et des archipels qui le peuplent. Ce qui anime ici Koudelka comme dans l'ensemble de ses travaux antérieurs, c'est la recherche de la beauté, une beauté qui peut se nicher au cœur de la destruction mais qui, à l'instar de celle des ruines antiques, résiste.

Exposition

Josef Koudelka. Ruines

15 septembre | 16 décembre 2020

Vernissage presse le lundi 14 septembre de 9h30 à 13h

Galerie 2

BnF | François-Mitterrand

Quai François Mauriac, Paris XIIIe

Du mardi au samedi 10h > 19h. Dimanche 13h > 19h

Fermeture les lundis et jours fériés

Entrée 9€, tarif réduit 7€ - réservation recommandée sur bnf.tickeasy.com et via le réseau FNAC

Entrée gratuite pour les détenteurs d'un Pass lecture /culture ou recherche - réservation recommandée sur bnf.tickeasy.com

Port du masque (à partir de 11 ans) obligatoire pour accéder à l'ensemble des espaces de la BnF.

Commissariat

Héloïse Conesa, conservatrice au département des Estampes et de la photographie, BnF

Bernard Latarjet, administrateur culturel

Catalogue

Conception : Xavier Barral, Josef Koudelka et Alain Schnapp

Coédition : Éditions Xavier Barral et BnF Éditions

368 pages, 170 photographies | 55 euros

L'exposition est réalisée en collaboration avec l'agence Magnum Photos

Avec le soutien de la Fondation Louis Roederer, Grand Mécène de la Culture

En partenariat avec Picto Foundation et Ilford Lumière

En partenariat media avec ARTE, La Croix, les Inrocks, Beaux-Arts, France Info

#expoKoudelkaBnF - bnf.fr

Contacts presse :

Hélène Crenon, chargée de communication presse, BnF | helene.crenon@bnf.fr - 01 53 79 46 76 / 06 59 66 49 02

Marie Payet, chef du service de presse et des partenariats médias | marie.payet@bnf.fr - 01 53 79 41 18