PICTO
FOUNDATION

DéfleXions
1992 - 2008

Olivier Culmann
Prix Niépce 2017

dossier d'artiste

OLIVIER CULMANN, PRIX NIÉPCE 2017

L'OBJET D'ARTISTE « DéfleXions, 1992 - 2008 »

DéfleXions, 1992 - 2008
Édition d'artiste d'Olivier Culmann,
Prix Niépce 2017, 12 exemplaires signés et numérotés

Chaque année, Picto Foundation offre au lauréat du Prix Niépce la possibilité de valoriser son œuvre auprès des collectionneurs et des institutions. A l'écoute des besoins de l'artiste, il s'agit de mobiliser les savoir-faire et les partenaires du laboratoire Picto pour la création d'un objet original, signés, numérotés, et confiés à l'artiste pour la promotion de son œuvre.

Picto Foundation a sollicité le service arts graphiques des laboratoires Picto sur la réflexion sur les techniques et matériaux de production, ainsi que Laurel Parker Book sur la forme finale de l'objet.

L'objet d'artiste d'Olivier Culmann présente des des pistes de traverse. Des tentatives ou tentations qui ont jalonné le parcours du photographe depuis 1992. Des chemins divers sur lesquels il s'est aventuré. Certains d'entre eux seront prolongés, d'autres laissés momentanément en sommeil ou abandonnés à jamais…
La boîte présentée ici contient sept séries, sept esquisses qui ont ponctué l'œuvre d'Olivier Culmann.
Extraites de l'intimité de leur écrin, elles nous montrent quelques secrets d'un photographe dont l'œuvre reste depuis l'origine empreinte de recherche et de questionnement.

OLIVIER CULMANN, PRIX NIÉPCE 2017

1. FACES, 2008 : série réalisée en une seule journée avec la coiffeuse Antonia Siliberti. Jeu sur le *Je* et questionnement sur le vrai et le faux à l'heure où tout devient possible avec Photoshop.
   Cube photo
   6 tirages couleurs
   H10 x L10 cm (attendre confirmation taille exacte au mm)
   Tirages plastiques RC

2. DERNIER HIVER CHEZ GRAND-PERE, 1997-1998 : préserver les doux cauchemars qu'un lieu – l'univers d'un grand-père disparu – avait conservés de notre enfance.
   9 tirages N&B
   H20 x L20 cm
   Tirages charbon sur papier Bizan (thick)

3. ATLANTIQUES, 2001 : un voyage entre l'Europe et le Canada pour accompagner un ami parti à la recherche de ses origines. Des containers, comme des boîtes au contenu inconnu qui dévoileront – ou non – les mystères d'une histoire.
   9 tirages couleurs
   H24 x L24 cm
   Tirages pro couleur classic

4. MINOX (Têtes d'affiches), 1999-2000 : un appareil d'espion trouvé dans les affaires de mon grand-père après sa mort, gardé dans une poche pendant deux ans, pour photographier les femmes nues rencontrées sur les murs.
   10 tirages N&B
   H10 x L14 cm
   Tirages sur support alu brossé (épaisseur alu 3 mm)

5. PETITES HISTOIRES EN DEUX TEMPS, 1992-1998 : la découverte, puis le recherche de ces histoires qui s'écrivent par hasard sur les planches-contacts du photographe.
   12 tirages N&B
   H11 x L24 cm
   Tirages barytés

6. VANDANA STUDIO, 2008 : le jeu de la représentation de soi dans un studio indien d'Hyderabad et les prémices de ce qui engendrera plus tard la série *The Others*.
   1 quadriptique couleur
   H24 x L20 cm
   Impression sous Plexi (3mm)

7. RELIQUES, 2002 : les histoires amoureuses d'Antoine, l'ami d'enfance, à travers les objets qui les contiennent secrètement.
   16 tirages couleurs + 15 impressions textes
   (technique d'impression à préciser afin d'intégrer les textes qui accompagnent chaque image)
   H13 x L18 cm

À PROPOS DE L'ARTISTE

« De décennie en décennie le parcours personnel et professionnel d'Olivier Culmann s'articule en permanence avec les évolutions aussi bien des métiers que des analyses de ceux qui pratiquent l'image fixe pour questionner l'état du monde.

De façon devenue aujourd'hui classique, il est venu d'une tradition humaniste du photojournalisme, riche de sa connaissance d'une histoire prenant racine dans les années trente, rénovée formellement dans les années cinquante et soixante puis développée dans la notion de projet. Projets au long cours, façon de pactiser avec le temps pour éviter le risque de superficialité inhérent aux séductions de l'instantané, projets qui, également, sont conçus comme dialogue avec ceux que l'on photographie et avec des pairs que l'on associe à son parcours et à ses questionnements. C'était le temps du noir et blanc, d'une écriture brillante et légère à la fois, du cadrage et des restitutions sous forme de récit d'enquêtes visuelles à vocation universaliste. C'était aussi le temps des commandes pour la presse, des premiers projets collectifs, de l'ancrage dans les problématiques sociales.

Puis vint le temps du documentaire. Du passage à la série, au dispositif répété productif d'une imagerie qui, là encore voué à accompagner la globalisation par une enquête internationale se centra sur les consommations de la télévision. Les acquis de l'image instantanée sont là, qui permettent de saisir non plus un « instant décisif » mais des attitudes, des situations « significatives ». Consacré à la télévision, ce « Watching TV » est aussi une première réflexion sur l'image. Sur la sidération qu'elle provoque, sur la fascination qu'elle exerce, sur le hors-champ, sur le portrait et la distance qu'il questionne. Une façon, aussi d'affirmer que, quel que soit l'enjeu de restitution et d'interrogation sur le monde qu'implique la pratique de la photographie, elle ne peut se développer de manière satisfaisante que si elle analyse aussi l'outil qu'elle met en œuvre.

Avec humour, avec un sourire et une délectation non dissimulés, Olivier Culmann passe ensuite à une réflexion en pratique sur la nature de la photographie et sur l'approche que nous en avons avec « The Others » et « Diversions ». Se confrontant à des genres classiques qui, venus de la peinture, ont fondé des légitimités de la photographie, il propose, avec des portraits (autoportraits) et des paysages, de ne pas nous en tenir à ce que nous croyons voir mais de nous interroger sur les procédures qui nous amènent à croire que nous voyons ceci ou cela. L'analyse, fine, subtile, qui se nourrit d'une connaissance et de l'histoire et des pratiques professionnelles (en Inde pour le portrait , dans le champ de la photographie contemporaine pour les paysages) est également une affirmation de la modernité. On sait qu'il est indispensable de penser l'outil que l'on utilise, de se situer parmi les multiples définitions possibles, de s'inscrire dans un champ et d'affirmer un point de vue – théorique et pratique – pour qu'une création visuelle soit réellement contemporaine. C'est à l'évidence le cas et ce parcours, du photojournalisme à une forme de documentaire conceptualisé, est bien en accord avec les évolutions rapides de la photographie.

Cette évolution a d'autant plus de sens, au-delà de l'évident savoir-faire et des prises de position d'Olivier Culmann, qu'il a choisi de participer – et d'en être bien souvent moteur – de l'aventure de l'un des premiers collectifs de photographes, l'un des plus importants historiquement, *Tendance Floue*. Trouver de nouvelles formes, d'expression et d'organisation, de mode de production comme de proposition visuelle est au cœur d'une pratique qui se remet sans cesse en cause, avec exigence et précision, sans aucun spectaculaire mais en prenant le vrai temps de la réflexion, de l'expérimentation, puis de la réalisation.

Alors qu'il est indéniablement un des professionnels qui comptent – et qui, même aujourd'hui, n'a jamais rechigné au travail en commande dont le champ s'est déplacé de la presse vers le corporate – Olivier Culmann a un parcours à la fois exemplaire en tant qu'individu qui s'accomplit dans la production d'un corpus cohérent en analytique et significatif des évolutions – de la maturation – d'une photographie qu'il a largement contribué à faire avancer, entre autres en menant le débat au sein du collectif dont il est l'un des principaux animateurs.

À ce titre, à bien d'autres encore, il me semble représenter, tout en restant évidemment lui-même et singulier – un moment important de la photographie en France. »

Chirstian Caujolle, mai 2017

OLIVIER CULMANN, PRIX NIÉPCE 2017

Né à Paris en 1970
Photographe depuis 1992
Membre du collectif de photographes Tendance Floue

Prix et bourses obtenus :

Prix Niépce – Gens d'Images, 2017
3ème Prix World Press Photo (catégorie Sujets Contemporains), 2008
Prix Fujifilm Euro Press Photo, 2004
Prix Scam Roger Pic, 2003
Prix Monographies Filigranes, 2000
Mention au Grand Prix de la Ville de Vevey, 2000
World Press Masterclass, 1998
Villa Médicis Hors Les Murs, 1997
Bourse Déclic de la Fondation de France, 1996
Prix Reporter au Japon, 1996

Livres :

The Others, paru en 2015 aux éditions Xavier Barral
Watching TV, paru en 2011 aux éditions Textuel
La passion, dit Max, en collaboration avec l'écrivain Alain André, paru en 2007 aux éditions Thierry Magnier
Intouchables, paru en 2004 aux éditions Atlantica
Une vie de poulet, paru en 2001 aux éditions Filigranes
Les Mondes de l'école, réalisé en collaboration avec le photographe Mat Jacob et paru en 2001 aux éditions Marval

Expositions :

Rétrospective 2001-2016 :
Centre d'Art Contemporain Photographique Villa Pérochon, Niort, France, 2016
Espace Bazacle, Festival MAP, Toulouse, France, 2016

The Others :
Place de la République, Paris, France, 2017
Landskrona Foto Festival, Landskrona, Suède, 2017
La Capsule, Le Bourget, France, 2017
Manege, Photobiennale de Moscou, Russie, 2016
Musée Nicéphore Niépce, Chalon-sur-Saône, France, 2015-2016
Delhi Photo Festival, New Delhi, Inde, 2015
Lianzhou Foto Festival, Lianzhou, Chine, 2014
Festival Images, Vevey, Suisse, 2014

Watching TV :
Institut National de l'Audiovisuel, Issy-les-Moulineaux, France, 2014
Atelier d'Art Visuel, Apt, France, 2013
Maison de l'Image, Grenoble, France, 2013
Public Art Festival Alwan 338, Bahrein, 2013
Nabad Gallery, Amman, Jordanie, 2013
Regard Sud galerie, Lyon, France, 2013
Palais Mirbach et Galerie de l'Institut français, Bratislava, Slovaquie, 2011
Nepal Art Council, Katmandou, Népal, 2011
The Pool Gallery, New Delhi, Inde , 2011
Biennale Internationale de l'Image, Luang Prabang, Laos, 2010

Artothèque de Grenoble, France, 2010
Festival Fotoleggendo, Rome, Italie, 2010
Galeries Jules Verne et Paul Bert, Photautomnales de Beauvais, France, 2011
Biennale Internationale de la Photographie, Liège, Belgique, 2010
Neemrana Gallery, Cochin, Inde, 2010
Alliance française de Chennai, Inde, 2010
Kalakriti Art Gallery, Hyderabad, Inde, 2010
Alliance française de Chandigarh, Inde, 2010
National Gallery of Modern Art, Bangalore, Inde, 2010
Rabindranath Tagore Centre, Calcutta, Inde, 2009
Alliance française de Delhi, Inde, 2009
Mapamundistas'09, Citadelle de Pampelune, Espagne, 2009
Musée The Family of Man, Château de Clervaux, Luxembourg, 2009
Galerie des Franciscains, Saint-Nazaire, France, 2009
Espace Malraux, Chambéry, France, 2007
Light Gallery, Marrakech, Maroc, 2007
Rencontres cinématographiques de Seine-Saint-Denis, Bobigny, France, 2006
18th Street Arts Center, Los Angeles, États-Unis, 2006
Rencontres Internationales de la Photographie, Arles, France, 2006

Les Mondes de l'école (en collaboration avec Mat Jacob) :
Parc de Champagne, Reims, France, 2013
Bibliothèques de Bobigny, France, 2011
Bibliothèques de Pantin, Maison des arts de Créteil et Forum du Blanc-Mesnil, France, 2010
Tour Eiffel, Paris, France, 2008-2009
Biblioteca José Vasconcelos, Mexico, Mexique, 2006
Fototeca del Centro de las Artes, Monterrey, Mexique, 2006
Institut français de Marrakech, Maroc, 2004
Centre André Malraux, Sarajevo, Bosnie Herzégovine, 2001
Festival Chroniques Nomades, Honfleur, France, 2000
Centre Culturel Français de Bamako, Mali, 1999
Galerie de l'Entretemps, Le Bon Marché, Paris, France, 1996

Autres expositions :
Diversions, Biennale Internationale du Changjiang Museum of Contemporary Art, Chongqing, Chine, 2015
Down Towns, Triennale Photographie et Architecture, Bruxelles, Belgique, 2015
Diversions, Festival Images, Vevey, Suisse, 2014
Atlantiques, festival Photo de Mer, Vannes, France, 2012
Watchers, Pavillon Carré de Baudouin, Paris, France, 2011
The *Mid Road*, Hôtel de Sauroy, Paris, France, 2011
Villes Fantômes (Namibie), Galerie Chambre à Part, Strasbourg, France, 2009
Autour, New York 2001-2002, QPN, Lieu Unique, Nantes, France, 2008
Marée noire, Festival photo Nature et Paysage, La Gacilly, France, 2006
Autour, New York 2001-2002, La Scam, Paris, France, 2004
Atlantiques, Festival International de la photo de Mer, Vannes, France, 2003
Intouchables, Festival Terre d'Images, Biarritz, France, 2001
Marée noire, Centre Atlantique de la Photographie, Brest, France, 2000

Commissariat et jury :

Commissaire en Inde pour la biennale *Photoquai* organisée par le Musée du Quai Branly à Paris, 2011
Membre du jury du World Press Photo, 2009

Collections :

Musée Nicéphore Niépce, Chalon-sur-Saône, France
Fondation Neuflize OBC – ABN AMRO
BNF, Bibliothèque Nationale de France
Fondation Picto

Collectionneurs privés

Film :

Coréalisateur avec Pascal Dupont du documentaire (52mn)
Une histoire nécessaire (Capa, Ina, France 3), 2001

Enseignement :

ETPA : intervention de quatre jours avec les étudiants de l'école de photographie, Toulouse (France), 2017
Rencontres Internationales de la Photographie : six jours de stages avec adultes (« Chercher sa propre photographie »), Arles (France), 2005-2017
Eyes in Progress : quatre jours de stages pour des photographes professionels, Paris (France), 2016
Fotagraficasa : six jours de stage avec adultes, Cap Corse (France), 2015
Centre d'Art Contemporain Photographique, Villa Pérochon : trois jours de stage avec adultes, Niort (France), 2015
BLOO : cinq jours de stage avec les étudiants de l'école de photographie, Lyon (France), 2014
Diaphane : quatre jours de stage avec des collégiens, Beauvais (France), 2014
Diaphane, Les Photaumnales : deux jours de stage avec adultes, Beauvais (France), 2013
Espace Saint-Cyprien : trois jours de stage avec adultes, Toulouse (France), 2013
ETPA : intervention d'un jour avec les étudiants de l'école de photographie, Toulouse (France), 2012
Centre culturel lao-français : neuf jours de stage avec des jeunes photographes laotiens, Luang Prabang (Laos), 2009
Cobertura Photo : quatre jours de stages avec adultes (« Chercher sa propre photographie »), Séville (Espagne), 2008
École Nationale Supérieure de la Photographie : intervention de six jours sur la photographie documentaire, Arles (France), 2007
Nigerian Institute of Journalisme : programme de trois jours, organisé par la fondation World Press Photo, avec des photographes Nigérians, Lagos (Nigeria), 2006
USC (University of South California) : programme sur trois mois avec des collégiens + intervention avec des professeurs de Français ("Comment enseigner avec la photographie"), Los Angeles (États-Unis), 2006
Centre Chevara: intervention avec des artistes et des photographes, Cochin (Inde), 2005
Institut Français de Marrakech : programme (photographie et art plastique) sur deux mois avec des enfants de 8 à 12 ans + ateliers (reportage et portraits mis en scène) avec des lycéens et des écoliers Marrakech (Maroc), 2004
École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs : interventions avec des étudiants sous la direction de Michel Guérin, Paris (France),

À PROPOS DE PICTO FOUNDATION

Picto Foundation est le Fonds de dotation des laboratoires Picto. Il rassemble les projets soutenus par le laboratoire et répondant aux principales attentes perçues de la part des photographes : promouvoir, partager et préserver la photographie.

En devenant mécène du Prix Niépce en 2016, Picto Foundation a entamé une nouvelle étape symbolique dans le soutien des photographes par le laboratoire Picto. Animé par Gens d'Images, le Prix Niépce suit un double objectif depuis sa création il y a plus de 60 ans : sortir les photographes de l'anonymat et les aider à déployer leur influence auprès d'un plus large public. En soutenant le Prix Niépce, Picto Foundation entend poursuivre cette ambition en permettant chaque année au lauréat de valoriser son œuvre auprès des collectionneurs et des institutions. C'est dans cet esprit que Picto Foundation a accompagné Olivier Culmann, Prix Niépce 2017, dans la conception, la fabrication et l'édition d'un objet d'artiste.

À PROPOS DU PRIX NIÉPCE GENS D'IMAGES

Créé en 1955 par Gens d'images, le Prix Niépce récompense chaque année l'œuvre d'un ou une photographe professionnel français, ou étranger mais résidant en France depuis plus de 3 ans, et âgé de moins de 50 ans.

CONTACTS :

Picto Foundation
Vincent Marcilhacy, Directeur - vincentm@picto.fr
Clara Bergdoll Lasserre, Chargée de communication - clarab@picto.fr
00 33 (1) 53 36 21 21

Gens d'Images
Nathalie Bocher-Lenoir, Déléguée générale Prix Niepce
prix-niepce@gensdimages.com

Olivier Culmann
culmann@gmail.com