

Catherine Poncin

. Les workshops

' De l'image par l'image'

Une démarche photographique

Traversés 2015

La mémoire et l'archive sont les sujets de recherches que l'artiste explore par delà des frontières. Elle répond à des cartes blanches et mène des travaux personnels au cours desquels elle explore le champ de patrimoines historiques, architecturaux, industriels, littéraires, scientifiques, sociologiques et politiques. L'artiste trouve sur les marchés des photographies anonymes, revisite des albums de famille, révèle des fonds d'archives, interroge les flux d'images du web. Puis elle les duplique et s'approprie cette matière iconographique. Les créations artistiques qui en résultent se déclinent sous formes de pièces photographiques, livres d'artiste, vidéos, installations, performances, éditions. Elles sont présentées par la galerie Les Filles du Calvaire - Le champ des Impossible Paris et font partie de collections publiques et privées.

... 'Catherine Poncin fait partie de ceux qui s'emparent des archives et cherchent les moyens de les faire résonner – pour nous faire ressentir ce que les acteurs les plus modestes de l'Histoire ont pu vivre.

Faire se reproduire le passé dans de nouveaux mirages. Voilà ce qu'entreprend l'art de Catherine Poncin, dans sa collecte d'images, dans les rencontres avec des parcelles d'archives au sein des institutions : elle fertilise par fragmentation, comme lors d'une division cellulaire.

L'artiste n'exploite pas la source. Elle produit la source.

Elle est monteuse comme on le dirait d'une pratique cinématographique : coupe, colle images et sons, paroles et situations. Mais plus encore, elle enquête, établit des protocoles, interroge, enregistre, classe.

La photographie relève d'un art de l'amplification. Catherine Poncin ne cesse de le démontrer avec le matériel des sources, non pas donc en « prenant des photos », mais en les reprenant – en allant les rechercher comme l'archéologue extrait les vestiges – et en déployant toutes les modalités de leur amplification'....

*Catherine Poncin, Le passé amplifié.
Michel Poivert - Editions Filigranes - 2015*

' De l'image par l'image '

Workshops

Les workshops initiés par Catherine Poncin invitent les stagiaires à s'engager dans un processus de réflexion lié au thème 'de l'image par l'image'.

L'archive, porteuse de témoignages à étudier, préserver, conserver, voire inventorier, représente pour l'artiste la matière première de ses réalisations artistiques.

Des œuvres référentes sont présentées et commentées aux stagiaires sous forme de démonstrations et éditions.

Puis les participants sont invités à réaliser des recherches iconographiques. A cet effet, des partenariats peuvent s'établir avec des centres d'archives publiques ou privées, des entreprises ou musées locaux qui accueillent toujours positivement l'intérêt porté à leur patrimoine.

Collectes de films et photographies de familles, d'identité, de presse, d'entreprises, images du web sont glanées et reproduites par les stagiaires puis analysées en groupe de réflexions.

Ces différents médiums deviennent alors des 'éléments' dont ils s'emparent pour élaborer des ébauches de créations artistiques.

En fin de stage, les *works in progress* s'exposent lors d'un événement au cours duquel chacun est invité à développer un argumentaire lié à sa production ou celle du groupe.

1999 - Clair Obscur, mémoires de fosses

Lewarde - Sallaumines - Tourcoing / Nord - France

Cette série photographique initiée par Catherine Poncin sur le thème de la mine a été réalisée d'après les archives du fonds photographique de la mine de Lewarde en région Nord.

Les témoignages d'anciens mineurs permettent à l'artiste de prendre pleinement conscience de la dévalorisation de l'image des 'pères' issus de cette branche professionnelle. La société des années 2000, marquée par la fermeture des dernières mines de charbon, précipite les nouvelles générations dans des situations de précarité. Elles oscillent entre attraction et aversion envers des membres de cette corporation. Les prises de positions sur le détournement, la destruction ou la préservation des terrils font alors débats.

Les interventions de l'artiste en milieu scolaire autour de l'exposition des photographies dans les centres d'art et de culture de Sallaumines et Tourcoing valorisent leur histoire.

Elles amènent les jeunes à reconsidérer le destin tracé par 'la mine' qu'on a suivi leurs parents.

2001 - Du champs des hommes, territoires

Bobigny/ Seine St Denis \France

Cette série est le résultat d'une carte blanche confiée par la ville de Bobigny à Catherine Poncin. Bobigny est une ville d'accueil multiculturelle. Son extension a été précipitée à partir des années 1960. Comment transmettre l'histoire de ce territoire aux nouvelles populations qui l'habitent ? Face à cette nécessité, l'artiste y répond en allant explorer dans le fonds d'archives photographique du journal municipal des images, à partir desquelles elle reconstruit par strates la mémoire de la ville. Afin que les habitants découvrent les œuvres photographiques réalisées, des tirages sont fabriqués sur bâches plastiques puis exposés dans l'espace public : accrochées à l'entrée du conservatoire de musique, dans le parc municipal, sur des axes et carrefours routiers... Des visites ont été commentées par l'artiste sur les différents sites lors des déambulations-

2007 - 'Vis à Vis'

Miramas \ Bouches du Rhône
Saint-Denis-Montreuil-Les Lilas \ Seine St Denis \ France

'Vis à vis' s'inscrit dans la continuité d'un travail que Catherine Poncin a réalisé au Maroc (2005-2007) sur le thème de la photographie de famille. L'immigration maghrébine est un sujet récurrent dans le parcours de l'auteur. Elle y aborde autant le sujet du déplacement des Hommes que celui de la photographie qui, tel un talisman, les accompagne au-delà de la Méditerranée. La mémoire, la culture et l'identité sont au centre des questions que pose l'artiste, ses réalisations photographiques en portent le sens. Elle déambule dans les quartiers, les centres sociaux, les foyers Sonacotra et organise des moments privilégiés avec des habitants. On lui confie alors par bribes photographies et témoignages. Ainsi, à partir d'un important corpus de récits et d'images la série est conçue puis présentée en itinérance de Miramas à St Denis aux Les Lilas et à Aubervilliers. Conjointement aux expositions, des workshops sont menés par Catherine Poncin. Ils se déroulent à Nanterre au sein d'une école d'art municipale puis dans un Cybercafé situé en centre-ville. Ce lieu insolite pour mener un workshop s'avère très intéressant. Huit stagiaires Nanterriens y participent. Encouragés par la promiscuité du lieu, stagiaires et habitués du Cybercafé échangent autour des questions de mémoire et d'identité. Le workshop devient de ce fait un cyber espace international où se confondent collectif et mémoires singulières.

2008 - Eclats

Alger \ Algérie

Sur proposition du Centre Culturel Français et du lycée Alexandre Dumas d'Alger, une carte blanche est confiée à Catherine Poncin.

Des étudiants de 1ère Littéraire du lycée mènent avec leur professeur de français un atelier d'écriture sur le thème la ville d'Alger. Ils questionnent leur grands-parents et parents Algérois sur leurs souvenirs liés à la ville colonisée puis indépendante et livrent à leur tour leur visions d'adolescents. Catherine Poncin de son côté parcourt la ville à la recherche de traces de mémoire. Elle trouve une série de carnets de cartes postales d'époque édités lors des fêtes de l'indépendance. L'artiste les fragmente, les associe et les incruste dans des prises de vues contemporaines de la ville. Les pièces seront tirées sur toile de tissu Tergal puis suspendues dans l'enceinte du lycée. Telles des pages volantes du livre (édité à cette occasion), elles se balancent au vent. Les étudiants performant en déclamant leurs textes au travers des coursives du lycée. Textes, installation, éditions, performances s'associent et révèle l'éclat de la jeunesse algéroise.

2012 - Échec et mat

Rabat \ Maroc

'Echec et Mat' est une initiative personnelle réalisée par Catherine Poncin dans l'espace public.

Elle est relayée par L'Appartement 22 lieu d'art indépendant avec lequel elle collabore depuis 2005.

En 2012 lors des prémices des printemps arabes dans les pays du Maghreb et du Proche Orient l'artiste élabore un projet protéiforme. Elle réalise un film à partir de fragments de vidéos anonymes (Youtube) émanant d'opposants aux régimes, une installation et fait une performance dans l'espace public face au parlement. L'artiste invite des passants à faire une partie de jeu de dames avec elle : le photographe en poste sur ce lieu touristique, le vendeur de graines pour les pigeons qui tous deux font partie intégrante du décor se sont impliqués spontanément dans le déroulement de la performance. Ils commencent au centre de l'intervention durant tout son déroulement. Des hommes, femmes, enfants viennent jouer à tour de rôle avec l'artiste. Les oiseaux picorent les figures du jeu d'échec reparti sur le sol alors que des manifestants poursuivis par des CRS traversent la scène.

La performance est filmée depuis un balcon de l'Appartement 22.

2011 – 'De fonds en combles'

Pont-Audemer \ Normandie \ France

Le Musée Municipal Alfred Canel et la Drac (Direction Régionale des affaires culturelles) ont confié à Catherine Poncin une carte blanche doublée d'une mission d'éducation artistique auprès d'un collège et d'un lycée. L'artiste investi le fond patrimonial du musée pour réaliser des œuvres. Un bestiaire du XVIIIème, des cartes marines, des aquatintes, une collections de coléoptères, un herbier, des ouvrages de la bibliothèque fédèrent ses travaux artistique (photographies, vidéo, installation).

Dès ses premières interventions en milieu scolaire elle organise avec les élèves des visites au Musée.

Afin qu'ils puissent appréhender au plus près les collections, une initiation leur est donnée par la conservatrice concernant les *gestes et méthodes à accomplir lors de la manipulation de documents anciens*. Motivés et autonomes pour effectuer des recherches, ils souscrivent à l'idée de travailler à partir des fonds du Musée. C'est autour de la conception d'un abécédaire virtuel que les travaux vont se fédérer. Une lettre de l'alphabet est tirée au sort invitant l'étudiant à construire sa page. Chacun associe des fragments d'images personnelles à des extraits de documents ou œuvres littéraires anciennes. Des phrases sont ainsi transcrites à la manière d'un rébus.

Cet abécédaire virtuel sera inauguré lors du vernissage de l'exposition 'De fonds en combles' et présenté au public durant toute la durée de l'exposition.

2013 – L'entre-temps / Entre vues

Aulnay sous bois \
Seine Saint Denis \ France

C'est autour du thème de l'Espace Public que Le Bal/La Fabrique du Regard confie à Catherine Poncin la conduite d'un workshop dans une classe du Lycée Voilaume en 1ère Littéraire. Elle invite les étudiants à prendre conscience de la topographie et de l'histoire du territoire qu'ils habitent. Le groupe est reçu aux archives municipales, puis à l'Hôtel de Ville où ils rencontrent le photographe qui occupe cet emploi depuis quarante ans, véritable mémoire vivante de la ville ! A l'appui de ses récits les élèves visionnent et s'enquière de copies d'images d'archives. De fait, le thème de l'histoire de la photographie du XXème est abordé.

Comment se définit l'espace public ? Qu'elles sont ses mutations? Pour y répondre, l'artiste conduit les élèves sur des sites. Ils photographient d'infimes traces du passé industriel de la ville (Idéal Standard, PSA), de la mémoire ouvrière, de l'urbanisme, de l'architecture. Un artiste marcheur intervient, il les guide dans l'exploration périphérique d'un centre commercial. Il analyse et commente les stratégies géo-commerciales de ce type d'entreprises. Traversée de squats, de places, cimetière, berges du canal de l'Ourcq... le groupe arpente et cumule des prises de vue.

Images du passé et du présent se répondent. Espaces privés et espaces publics se déroulent. Des *éditings* réguliers permettent de construire le dépliant en cartoline que nous réalisons. Il est présenté et distribué lors de l'exposition des ateliers du Bal.

2014 - L'archive photographique en Mauritanie

Nouakchott \ Mauritania

L'institut français de Nouakchott invite Catherine Poncin à exposer ses travaux et réaliser un workshop '*De l'image par l'image*'. Concernant les arts, le Sénégal voisin est le pays de référence pour les jeunes stagiaires mauritaniens. Il symbolise la modernité, il a promu des photographes renommés. Qu'en est-il de la photographie en Mauritanie ? D'un commun accord, nous décidons de partir en quête d'images et de témoins. Nous créons un 'collectif' puis lançons sur les réseaux sociaux un appel à participants pour la création d'une banque d'images. L'émulation est forte, les résultats le sont aussi. Nous recevons à l'IF des personnes nous apportant des photos de famille, scannons, mettons en place un mode d'archivage numérique et prodiguons des conseils de base pour la conservation. La préservation des tirages est difficile ; l'une des causes principales de la perte de ces patrimoines familiaux en étant les conditions climatiques du pays (vents de sable et inondations) ; d'autre part, les photographes professionnels sont contraints de détruire leurs archives et films car l'espace de leur boutique y est restreint. Nous cherchons à cumuler nos trouvailles et rencontrons des partenaires qui nous aident dans notre démarche : une agence de presse et le Musée National nous autorisent à re-photographier des clichés originaux.

Nos 'collections' s'enrichissent de portraits, paysages, costumes, coutumes, politique... Nous possédons vintages et reproductions numériques. L'artiste propose aux étudiants d'intervenir sur certaines photographies selon l'intitulé du stage. Sur des lais de papier nous imprimons une partie des collections auxquelles sont accolées créations et vintages.

' De l'image par l'image '

Workshop - Formation - France et International (sélection)

2000 / 2004	Université Paris VIII Chargée de cours	Saint Denis	France
2004 / 2005	Centre psychiatre G.Sand et Ecole des Beaux Arts Diplôme d'art thérapeute	Bourges	"
1995 / 2015	IUFM workshop	Paris	France
	Lycée Voillaume	Aulnay sous bois	"
	Collège P et M Curie Lycée J. Prevert	Pont Audemer	"
	CNDP Seine St Denis `	Saint Denis	"
	EBA : Bourges	Bourges	"
	EBA Grenoble,	Grenoble	"
	EBA Nîmes	Nimes	"
	Centre Municipal	Toulouse	"
	Centre Municipal	Nanterre	"
	Centre Municipal	Oyonnax	"
	Centre Municipal	Orléans	"
	Ecole d'art et graphisme	Rabat	Maroc
	Ecole des. Beaux-Arts	Casablanca	"
	Ecole des Beaux-Arts	Mostaganem	Algérie
	Centre Culturel français	Oran	Algérie
	Centre Culturel français	Marrakech	Maroc
	Centre Culturel français	Nouakchott	Mauritanie
	Centre Culturel français	Lumbumbashi	Rép. Démo. Congo
2017	Cinémathèque /Assoc DARNA	Tanger	Maroc
2022	Archives Nationales Collège Pasteur Villemomble	Seine St Denis	France
2019	Maison des Arts	Evreux	France
2019	l'Institut National des Beaux Arts	Tétouan	Maroc