

DES PHOTOGRAPHES D'EXCEPTION

Les photographies de l'exposition, prises par plus de 20 photographes Magnum tels que Martin Parr, Inge Morath ou encore Abbas, sont le résultat d'une tentative de capturer les moments précis où l'étincelle de la créativité s'installe et où de nouvelles idées naissent. Parmi ces photographes, découvrez ici Robert Capa, un des membres fondateurs de l'Agence Magnum Photos.

ROBERT CAPA

Endre Erno Friedmann

Photographe hongrois né en 1913 à Budapest, Hongrie, et mort en 1954 au Tonkin, Vietnam. Membre fondateur de l'agence Magnum en 1947

Robert Capa s'appelle encore Endre Erno Friedmann lorsqu'il quitte la Hongrie, en 1931, pour suivre des études de sciences politiques à Berlin, voulant faire carrière dans le journalisme. Forcé à l'exil par la montée du nazisme, il s'installe à Paris en 1933, où il rencontre la photojournaliste d'origine allemande Gerda Taro qui deviendra sa compagne. Ensemble ils inventent le « fameux » Robert Capa et vendent leurs photos sous ce nom.

Il participe aux débuts de l'agence Alliance Photo, rencontre Pablo Picasso et Ernest Hemingway, et se lie d'amitié avec d'autres photographes : David 'Chim' Seymour et Henri Cartier-Bresson. De 1936 à 1939, il couvre la Guerre d'Espagne. Après la mort accidentelle de Gerda Taro en Espagne, Capa voyage en Chine puis immigré à New York en 1939. Il sera photographe de guerre pour *Life*, notamment durant la Seconde Guerre mondiale, pour le débarquement américain à Omaha Beach, la Libération de Paris et la bataille des Ardennes. En 1947, il fonde Magnum Photos avec Henri Cartier-Bresson, David 'Chim' Seymour et George Rodger. La même année, il se rend en Russie avec John Steinbeck puis en Israël avec Irwin Shaw, où il assiste à la création de l'Etat hébreu.

Il meurt le 25 mai 1954 au Vietnam, en posant le pied sur une mine antipersonnelle. En 1955, le Robert Capa Gold Medal Award est créé. Il récompense depuis les photographes d'exception.

VOUS CONNAISSEZ L'HOMME MAIS VOUS NE CONNAISSEZ PAS L'ARTISTE !

Vous savez qu'un artiste a réussi à emballer des monuments entiers mais vous ne connaissez peut être pas son nom. Il s'agit de Christo et Jeanne-Claude, un couple à la ville qui créent ensemble donc signent leurs œuvres de ce nom composé de leurs deux prénoms.

Ils ont emballé des objets usuels mais ont vite voulu sortir des musées et se confronter à des monuments plus grands : les murailles d'Aurélien à Rome en 1974, le Pont Neuf en 1985, le Reichstag en 1985, l'Arc de Triomphe en 2021 mais aussi entourer des îles de Floride de tissu rose, 35 km de côte rocheuse en Australie.

Tous ces projets sont intégralement payés par les artistes grâce à la vente de leurs dessins préparatoires, des croquis des projets.

Cette année, en hommage à l'emballage de Christo et Jeanne-Claude en 1985, l'artiste français JR proposera une installation sur le Pont Neuf entre le 6 et le 28 juin.

L'ARTISTE ANSELM KIEFER EXPOSÉ AU LOUVRE DE SON VIVANT

Il est un des rares artistes vivants à avoir des œuvres exposées dans les collections permanentes du musée du Louvre. Deux sculptures et une peinture ont été achetées 800 000 € grâce à un mécénat des assurances GAN en 2007, pour être montrées dans l'aile Sully.

Le précédent artiste contemporain à qui il avait été demandé des œuvres pour le Louvre est Georges Braque en 1953.

ATELIERS « EXPLORONS L'UNIVERS DE »

À vous de créer !

Dans le cadre de l'exposition, les guides-conférencières de l'abbaye vous proposent six rendez-vous de découverte d'un artiste et de création à la manière de cet artiste. Après une présentation du travail de l'artiste et de son univers, vous réaliserez une œuvre, individuelle ou collective, « à la manière de ».

Les rendez-vous

- Samedi 9 mai / 15h : Explorons l'univers d'Alberto Giacometti
- Samedi 13 juin / 15h : Explorons l'univers de Yayoi Kusama
- Samedi 11 juillet / 15h : Explorons l'univers de Christo & Jeanne-Claude
- Samedi 25 juillet / 15h : Explorons l'univers de Roy Lichtenstein
- Samedi 8 août / 15h : Explorons l'univers de Yves Klein
- Samedi 12 septembre / 15h : Explorons l'univers de Brancusi

Public : adultes et enfants (à partir de 8 ans et accompagnés d'un adulte) / Tarif : 6€ / Places limitées (15 pers.) : réservation obligatoire à l'abbaye de La Chaise-Dieu et au 04 71 00 01 16

Abbaye de La Chaise-Dieu - 1, avenue de la gare - 43160 La Chaise-Dieu
www.chaisedieu.fr - contact@chaisedieu.fr - 04 71 00 01 16

Là où tout commence,

Dans l'intimité des ateliers des artistes du XXe siècle à l'abbaye de La Chaise-Dieu

1er mai - 20 septembre 2026

L'EXPOSITION

Là où tout commence offre un portrait sans filtre de certains des hommes et des femmes les plus influents et qui ont façonné l'art aux XIXe et XXe siècles.

La manière dont les photographies sont prises et les scénarios qu'elles capturent sont aussi nombreux et variés que les photographes qui les ont réalisées. Elles ont toutes été prises par des membres de l'Agence Magnum, la plus ancienne et une des plus prestigieuses agences photographiques au monde, dont beaucoup de membres étaient aussi des artistes reconnus. Le plus souvent, les artistes sont photographiés dans le sanctuaire de leurs ateliers, encadrés par leurs œuvres en cours de création et entourés des outils et débris du processus. D'autres se trouvent dans l'environnement plus détendu de leur foyer.

Les photographies retracent les évolutions et les tendances de la production artistique au fil des décennies, de l'ordre impeccable de Braque au « merveilleux désordre » de l'atelier exigü de Francis Bacon.

Par rapport à un musée où seraient exposées les œuvres achevées des artistes photographiés, les photos de cette exposition présentent une version différente de l'histoire de l'art moderne et contemporain. Ici nous voyons les éclaboussures et les coulures, les espaces qui servent de maison et d'atelier, les marques laissées par un travail et un processus artistique répété, et pas seulement le produit final.

L'exposition nous offre un aperçu fascinant des personnes qui se cachent derrière nombre des grandes œuvres des huit dernières décennies, ainsi que des lieux, parfois intimes, et des circonstances de leur création.

L'abbaye de La Chaise-Dieu poursuit cette année son cycle d'expositions autour de la photographie. Après Robert Doisneau en 2024 et Raymond Depardon en 2025, c'est au tour des artistes qui ont fait l'art des XIXe et XXe siècles, photographiés par les plus grands photographes de la prestigieuse Agence Magnum Photos, d'être mis en lumière d'une manière originale. En effet, ils ne sont pas ici mis en valeur à travers leurs œuvres, mais dans leurs ateliers, au moment de la création.

DES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES DANS L'ATELIER DE FRANCIS BACON

L'atelier de Francis Bacon et tout ce qu'il contient ont été donnés à John Edwards après la mort de Bacon en 1992. En 1998, ce dernier en fait donation au Musée Municipal d'Art Moderne de Dublin. La directrice d'alors décide de transférer l'atelier dans son intégralité et surtout dans son intégrité. Pour ce faire, une équipe d'archéologues va travailler pour trier et localiser chaque élément de l'atelier. 7000 objets, peintures, photos, couleurs ainsi que les murs, portes et fenêtres seront ainsi localisés précisément, démontés puis remontés dans la Hugh Lane Gallery du musée de Dublin.

Francis Bacon dans son studio, Londres, Angleterre, 1967
© Ian Berry - Magnum Photos

SCÉNOGRAPHIE DE L'EXPOSITION : UN TRAVAIL COLLABORATIF AVEC LES STRUCTURES SOCIO-ÉDUCATIVES DU PLATEAU CASADÉEN, L'ARTISTE PLASTICIEN A.GLITCH ET L'ABBAYE DE LA CHAISE-DIEU

LE CUBE, UN ESPACE DE MÉDIATION POUR LE JEUNE PUBLIC

Des boîtes aveugles et sensorielles, dans lesquelles les plus jeunes peuvent plonger les mains pour deviner quel est l'objet caché dans la boîte. ont été conçues par le Syndicat Mixte du Projet Chaise-Dieu et testées par les élèves de l'école des Sapins de La Chaise-Dieu.

Objectif : offrir une expérience tactile de l'exposition aux plus jeunes et leur permettre d'appréhender la matérialité de l'art : les outils de l'artiste (pinceaux, toile...), les matériaux utilisés (argile, tissu...) un memory sur l'art contemporain, un jeu d'associations « Les mots du photographe », un atelier de dessin.

UNE EXPOSITION CLAIRSEMÉE DE BOÎTES D'ARTISTES ET DE CRÉATIONS « À LA MANIÈRE DE »

Il s'agit d'éléments de scénographie créés par les jeunes de l'IME, accompagnés par l'artiste plasticien Maxime Rizza, alias A.Glitch. Dans les boîtes sont présentés des objets, matériaux, et outils utilisés par quelques-uns des artistes présentés dans l'exposition, mais également des éléments d'inspiration pour ces mêmes artistes. Par ailleurs, les jeunes ont réalisé des créations « à la manière » des artistes représentés en suivant la manière de travailler spécifique à chacun des artistes : techniques, thématiques, mais aussi réflexion. Les artistes abordés sont Frida Kahlo, Keith Haring, Yayoi Kusama et Jean Arp.

Objectif : Renforcer la sensibilité artistique des jeunes de l'IME, leur permettre de découvrir plusieurs univers de la sphère artistique contemporaine, de réfléchir aux processus créatifs mais aussi de prendre part à une exposition publique à l'abbaye.

DEUX INSTALLATIONS POUR SE METTRE EN SCÈNE DANS L'EXPOSITION

Tout au long de la durée de l'exposition, deux espaces permettront aux visiteurs de rentrer dans une scène exposée et de se faire prendre en photo dans l'univers d'un artiste.

Tomi Ungerer

Le premier photobooth proposé amène les visiteurs à entrer dans l'univers de Tomi Ungerer. À l'image du dessinateur strasbourgeois photographié par Thomas Hoepker, les visiteurs seront amenés à offrir une rose à un oiseau-fer à repasser et à se prendre en photo pour immortaliser ce souvenir.

Yayoi Kusama

Le second photobooth amènera les visiteurs à entrer dans l'univers de Yayoi Kusama. Transportés dans un décor de pois multicolores, inspiré de l'artiste japonaise Yayoi Kusama et réalisé en partie par d'autres visiteurs à la créativité débordante, les visiteurs pourront enfiler un t-shirt à pois et entrer dans le décor immersif pour se prendre en photo !

L'ATELIER DES IDÉES : UNE SALLE DÉDIÉE À LA CRÉATION D'UNE ŒUVRE COLLECTIVE

Dans l'Atelier des idées, la scénographie a été conçue par Maxime Rizza, alias A.Glitch, artiste plasticien, et réalisée avec lui par les enfants de l'accueil de loisirs - service unifié de La Chaise-Dieu, l'école de Félines, ainsi que le collège Henri Pourrat de La Chaise-Dieu. Deux structures sont à disposition du public afin que chacun puisse s'essayer à différents médiums et différents supports utilisés par les artistes représentés dans l'exposition. Le public pourra ainsi créer en autonomie un petit élément d'une grande structure qui sera au final une œuvre collective, présentée aux côtés des photos des plus grands artistes contemporains.

Colorier des mondes fantastiques

Les dessins proposés, représentant des mondes imaginaires et des créatures fantastiques, ont été conçus par les élèves, avec un cadre et un accompagnement artistique pour explorer les formes, les paysages et les univers imaginaires.

La forêt qui s'éveille

Chaque participant est invité à faire fleurir la forêt pour participer à la transformation d'une forêt extraterrestre : les plantes qui la composent portent des bulbes prêts à éclore, comme des merveilles dissimulées dans leur environnement naturel. Ces plantes restent discrètes dans leur paysage, se fondant dans des tons terreux, et ne révèlent leur beauté colorée qu'à cette période de l'année, comme pour attirer les pollinisateurs.

L'AGENCE MAGNUM PHOTOS

« Magnum est une communauté de pensée, une qualité humaine partagée, une curiosité pour le monde qui nous entoure, un respect pour le présent et le désir de le retranscrire visuellement. »

Henri Cartier-Bresson

En 1947, six célèbres photographes fondent une agence devenue légendaire. En réunissant leurs diversités de styles individuels, Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, George Rodger, David 'Chim' Seymour, William Vandivert et Maria Eisner créent, autour d'un Magnum de champagne, la plus importante coopérative d'artistes jamais créée : l'agence Magnum Photos, dont la première directrice sera Rita Vandivert.

Née de l'esprit d'idéalisme et d'indépendance apparu au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Agence Magnum est un nouveau type d'agence photographique. Elle appartient à ses membres et est dirigée par eux. Ils sont déterminés à prendre leur destin en main, à définir eux même leurs projets, guidés par leurs intuitions.

Magnum représente depuis sa fondation certains des photographes les plus estimés au monde, fidèle à ses idéaux fondateurs et à son mélange unique de journalistes, d'artistes et de conteurs. Ses photographes partagent une vision commune : témoigner des événements, des personnes, des lieux et des cultures du monde à travers un récit puissant, qui défie les conventions, bouleverse l'ordre établi, réécrit l'histoire et transforme des vies. Ainsi, depuis les années 50, Magnum a documenté la plupart des événements et personnalités marquants de la planète.

Depuis plus de 70 ans, Magnum crée des contenus photographiques d'une qualité exceptionnelle, pour une clientèle internationale composée de médias, d'organisations caritatives, d'éditeurs, d'entreprises et d'institutions culturelles. La photothèque Magnum est une archive vivante, régulièrement enrichie de nouvelles œuvres provenant du monde entier.

L'agence est très sélective ; l'adhésion, après élection, dure au minimum quatre ans. Elle est considérée comme la plus belle distinction dans la carrière d'un photographe.

Magnum Photos touche un public mondial et s'est imposée comme la marque photographique de référence, authentique et narrative. Elle reste fidèle à ses valeurs fondatrices : excellence sans compromis, vérité, respect et indépendance.

DÉCOUVRIR L'EXPOSITION

En visite libre

L'exposition, située sur le parcours de visite de l'abbaye, est accessible en visite libre sur le temps d'ouverture du parcours. Un billet exposition permet aux personnes ayant déjà visité l'abbaye de ne découvrir que l'exposition. Exposition seule (avec fac-similé de la Danse Macabre, salle de l'écho et cloître) : 8 €

En visite guidée :

Les guides-conférencières de l'abbaye proposent aux visiteurs une découverte guidée de l'exposition qui offre un aperçu fascinant des personnes qui se cachent derrière nombre des grandes œuvres des huit dernières décennies, ainsi que des lieux et circonstances de leur création. Chaque jeudi et dimanche à 16h. Durée : 1h. Tarif : 6€ en sus du prix d'entrée

LES ARTISTES PROPRIÉTAIRES DE LEURS PROCÉDÉS COULEURS

Le « bleu Klein »

Yves Klein le 19 mai 1960 dépose à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) un procédé qui associe le bleu outremer synthétique à un liant choisi avec l'aide du marchand de couleurs Édouard Adam. Ainsi naît l'IKB (International Klein Blue) qui permet à la couleur de conserver même en séchant ses propriétés lumineuses. Ce bleu outremer est maintenant connu sous l'appellation « bleu Klein ».

Vantablack, le noir quasi absolu

L'artiste Anish Kapoor est lui associé au « Vantablack » un pigment de couleur noir profond, ultranovateur et sophistiqué absorbant 99,96 % de la lumière. À ce niveau d'obscurité, le noir est si noir qu'il ressemble plus à un abîme qu'à une couche de peinture. Grâce au rachat de la licence à un laboratoire britannique spécialisé en nanotechnologie, Anish Kapoor possède l'exclusivité des droits sur son utilisation. Ses Non-Objects « plus noirs que noirs » oscillent par illusion, entre le positif, le négatif et le néant, flottant également entre les deux et trois dimensions.