

DOSSIER DE PRESSE

Gemma Pepper
Silent Witness

Exposition	23.11.2022 – 23.12.2022
Vernissage en présence de l'artiste	Le jeudi 11 janvier 2023, 18h - 21h 36 rue Falguière 75015, Paris

Texte :
Gemma Pepper

Visiter la maison d'enfance de mes grands-parents a été comme un voyage dans un trésor de souvenirs qui me sont chers.

Des photographies en lambeaux sont sorties de vieilles valises, chacune témoignant du fait qu'elle a survécu à un incendie qui a failli être fatal.

Ces photographies anciennes, certaines brûlées et déchirées, d'autres remarquablement intactes, étaient des témoins silencieux, les seuls souvenirs de moments précieux. C'est au cours de ces visites formatrices que ma passion pour la photographie s'est révélée.

La série intitulée "Silent Witness" va au-delà de la simple représentation picturale, elle étudie les couches complexes d'un traumatisme familial intergénérationnel s'étendant sur quatre générations. Ce traumatisme englobe l'incendie de la maison mentionné, les épreuves de la guerre, difficultés familiales et leurs profondes répercussions psychologiques. Grâce à une enquête méticuleuse, cette série va au-delà de la restauration visuelle, sondant les implications des traumatismes familiaux sur la psyché humaine. Elle s'efforce de démêler les profondes répercussions de ces événements, en encapsulant les effets durables sur plusieurs générations.

La technique que j'emploie consiste à disséquer et à reconstruire des photographies anciennes afin de redonner vie et un sens universel à leurs récits défraîchis. Je pense que ces photographies fragmentées ont le potentiel de réinterpréter le passé et de remodeler notre compréhension du présent et de l'avenir. Sur la base d'expériences personnelles, j'entremêle des éléments fantaisistes et ironiques qui soulignent le pouvoir revitalisant de la guérison. L'utilisation de portraits photographiques et d'instantanés en collage comme moyen d'incarner le traumatisme mental est une approche poignante et stimulante de la compréhension. Elle m'oblige à réfléchir à ce que pourrait représenter une œuvre d'art sur la souffrance mentale et à la manière dont la photographie peut aider à manifester ce qui est insaisissable et souvent inexprimable. Traditionnellement, la photographie sert à préserver les souvenirs, à capturer des moments et à les rendre tangibles au fil du temps.

Cependant, en créant des œuvres d'art à partir de traumatismes, la photographie joue un rôle transformateur. D'outil de mémoire, elle devient un outil de révélation et d'expression. Elle permet aux personnes ayant subi un traumatisme psychologique d'éclairer leurs blessures intérieures cachées, qui peuvent être difficiles à exprimer. La photographie, lorsqu'elle est utilisée pour documenter un traumatisme psychologique, devient un puissant outil de révélation et d'expression, transcendant son rôle de simple dépositaire de la mémoire. Elle permet aux individus d'affronter et de valider leur douleur émotionnelle, en la rendant tangible et en leur donnant les moyens de prendre des mesures proactives en vue de leur guérison.

Au cœur de ma recherche se trouvent des questions comme, ce que fait réellement une photographie. Peut-elle agir comme une métamorphose et, au lieu de capturer un moment dans le temps, changer ce moment pour toujours ? L'autodocumentation d'un traumatisme psychologique, ou d'un traumatisme en général, peut-elle faciliter le processus de guérison ? Je cherche à exposer les cicatrices cachées du passé à travers mon travail afin de créer des dialogues sur la guérison et la résilience.

BIOGRAPHIE

Artiste

Gemma Pepper

Gemma Pepper est une plasticienne qui utilise la photographie, le fil, le tissu et d'autres matériaux pour créer des œuvres d'art qui explorent des thèmes personnels ainsi que l'identité, la mémoire et la société. Elle a étudié la photographie au Llandrillo College, à Rhos-on-Sea, dans le nord du Pays de Galles, au Royaume-Uni, et à l'université de Derby, en Angleterre. Elle a ensuite obtenu un Master of Arts ZFH en éducation artistique, avec une spécialisation en études curatoriales, à l'Université des arts de Zurich, en Suisse, en 2021. Ses œuvres d'art s'inspirent d'expériences et d'observations personnelles, ainsi que des contextes historiques et culturels qui façonnent sa vie. L'artiste utilise des photographies d'archives comme base pour ses œuvres d'art uniques. Elle manipule les photographies originales en les coupant, en les tissant, en les recouvrant ou en les réarrangeant pour créer des compositions nouvelles et inattendues qui défient la perception et l'interprétation du spectateur. Des fils, des tissus et d'autres matériaux sont ajoutés pour ajouter de la couleur, de la texture et de la dimension aux œuvres d'art et pour transmettre des émotions, des pensées et des sentiments. Les œuvres d'art uniques sont le reflet du moi intérieur et extérieur de l'artiste et servent de moyen de communication et de connexion avec le spectateur et le monde. Elles visent à remettre en question et à critiquer des questions qui affectent notre identité et notre société, telles que la migration, la mondialisation, la technologie et les traumatismes intergénérationnels.

**Expositions
collectives****2023**

Ph21 Gallery, Valid World Hall, Barcelona, Spain
Gallery of Photography, Glasgow, United Kingdom
Photoville4600 by Fujifilm, International Photo Festival Olten, Switzerland
Vayo Collage Gallery, Lyons, New York, United States
Museum of Photographic Arts, Sony World Photography Award, San Diego, United States

2022

Sony World Photography Awards, Sommerset House, Londres, Royaume-Uni
Swiss Photo Awards, Zurich, Suisse
ClampArt Gallery, New York, États-Unis
Fotofestival Lenzburg, Sony World Photography Awards, Lenzbourg, Switzerland
Photo Basel, Galerie Esther Woerdehoff, Bâle, Switzerland
Photo London, Galerie Esther Woerdehoff, Londres, Royaume-Uni

2021

Feature Shoot Street Exhibition, Los Angeles, États-Unis
Feature Shoot Street Exhibition, New York, États-Unis
Boomer Gallery, London, Royaume-Uni
Foley Gallery, New York, États-Unis
Van der Plas Gallery, New York, États-Unis
The Blank Wall Gallery, Athènes, Grèce
The Blank Wall Gallery, Hanoi, Vietnam

2020

Noorderlicht Photography Festival, Groningue, Pays-Bas
Swiss Photo Award, Zurich, Suisse

2017

Northern Eye Photo Festival, Colwyn Bay, Pays de Galles

2013

Martin Parr Competition, Museum of Design, Zurich, Suisse
Best of the Best Show, University of Derby, Derby, Royaume-Uni
Neo Artprize, Bolton, Royaume-Uni
Freerange, Londres, Royaume-Uni

**Expositions
en ligne**
2021

Analog Forever Magazine, Photographic Mysticism November
Lensscratch, The 2021 Still Life Exhibition
Shutter Hub, Yearbook 2021
Lensscratch, The Artist Intervenes
Analog Forever Magazine, Time, August
Shutter Hub, Yearbook 2022

Publications
2022

Sony World Photography Awards book
Magazine Tatler : Numéro de mai, juin et juillet
Tiny Spoon Magazine
Yearbook 2022, par Shutter Hub

2021

Artful Memories, by Jane Chipp, Jack Ravi
NNC V World Magazine, September Issue
Echoes of Yesterday, by Phototrouvee Magazine
Poetry, by Shutter Hub
NNC V World Magazine, June Issue

Prix
2022

Finaliste Fondation Lucie, CARTE BLANCHE, Catégorie Objet
Nominée Fine Art Photography Awards thème ouvert
Sélectionnée par l'Organisation Mondiale de la Photographie - Catégorie Créative
Sélectionnée pour le Prix International de la Photographie, One Shot Colour
Lauréate du Prix International de la Photographie de Vienne, Sujet libre

2021

Lauréate du prix Emerging Photographer Award, Feature Shoot

2013

Lauréate du prix du Musée de Derby
Sélectionné pour le prix Neo Art
Sélectionné pour le prix Bolton Art
Sélectionné pour le prix Brighton Art
Lauréate du prix de la Fondation communautaire

Images disponibles
pour la presse

Gemma Pepper, Jung Frau Joch, 2022
Photographie d'archive et mixed-media
30 x 24 cm, œuvre unique.

Gemma Pepper, Picture This, 2022
Photographie d'archive et mixed-media
20 x 20 cm, œuvre unique.

The use of images is exclusively reserved for the promotion of the exhibition and valid up to its end.

Obligatory mention : © Gemma Pepper, courtesy Galerie Esther Woerdehoff

Images disponibles
pour la presse

Gemma Pepper, *The Seamstress' Daughter*, 2023
Photographie d'archive et mixed-media
20 x 20 cm, œuvre unique.

Gemma Pepper, *Day Trippers*,
2023
Photographie d'archive et
mixed-media
24 x 30 cm, œuvre unique.

L'utilisation des visuels est exclusivement réservée à la promotion de l'exposition
et valable jusqu'à sa date de clôture.

Mention obligatoire : © Gemma Pepper, courtesy Galerie Esther Woerdehoff