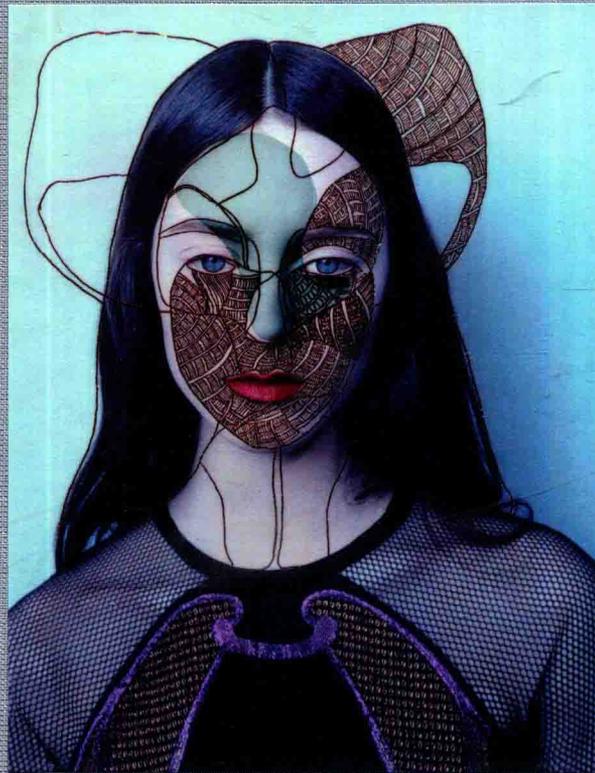


Jean-François Lepage



MOONLIGHT ZOO

Jean-François Lepage MOONLIGHT ZOO

FOREWORD BY PHIL BICKER – ESSAY BY RAPHAËLLE STOPIN

PRESTEL

MUNICH • LONDON • NEW YORK

© Prestel Verlag, Munich • London • New York, 2015
© for photographs Jean-François Lepage, 2015
© for texts by Phil Bicker and Raphaëlle Stopin, 2015

Prestel Verlag, Munich
A member of Verlagsgruppe Random House GmbH

Prestel Verlag
Neumarkter Strasse 28
81673 Munich
Tel. +49 (89) 4136-0

Prestel Publishing Ltd.
14-17 Wells Street
London W1T 3PD
Tel. +44 (20) 7323-5004

Prestel Publishing
900 Broadway, Suite 603
New York, NY 10003
Tel. +1 (212) 995-2720

www.prestel.com

Library of Congress Control Number: 2014958085

British Library Cataloguing-in-Publication Data: a catalogue record for this book is available from the British Library; Deutsche Nationalbibliothek holds a record of this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographical data can be found under: <http://www.dnb.de>

Prestel books are available worldwide.

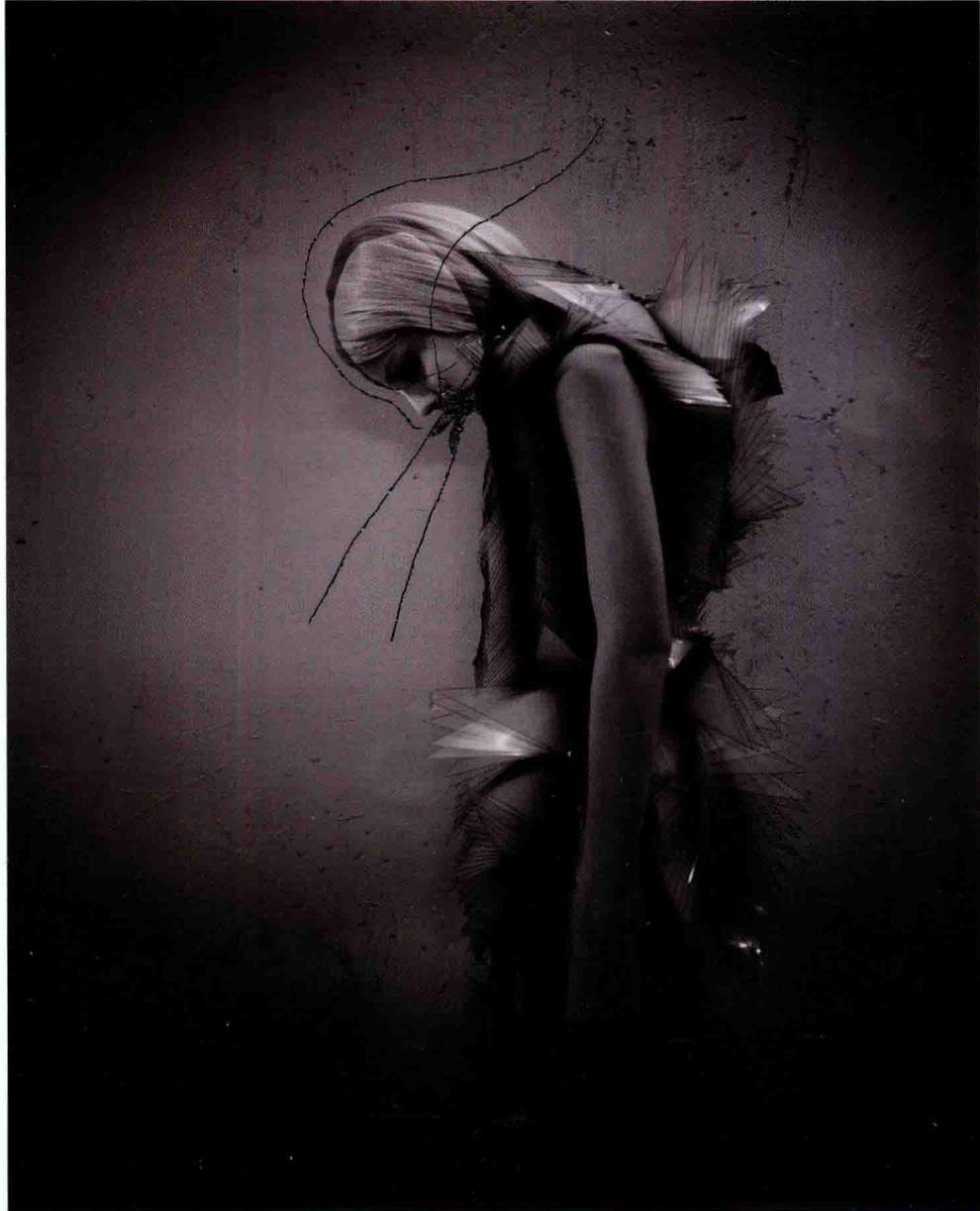
Please contact your nearest bookseller or one of the above addresses for information concerning your local distributor.

Editorial direction: Curt Holtz
Book design and layout: Jean-François Lepage, Paris
Cover design and layout: Pierre-François Letue, Paris
Copy-editing: Jonathan Fox, Barcelona
Production: Astrid Wedemeyer
Origination: Janvier Lab, Paris
Printing and binding: DZS Grafik D.O.O., Ljubljana



Verlagsgruppe Random House FSC®N001967
The FSC®-certified paper GardaMatt has been produced by Lecta.

ISBN 978-3-7913-8143-5



Creative process of an imaginary photograph turned into words

I see myself in a field surrounded by small mountains. I hold my head in one hand and there is no blood on my neck. In my other hand there is a star that illuminates the place. In front of me, a beautiful lake with a large whirlpool in the middle. A woman is lying by my side, I hold her hand. Now I have two heads, one still in my hand, the other above my shoulders. There is blood on my neck – I open my eyes and I smile. It's night-time, the star in my hand has become red. The woman lying by my side has one head on her chest and there is no blood on her neck. In the middle of the lake the whirlpool has disappeared.

Jean-François Lepage

First page: Sans titre 2, 2011 – Right page: Sans titre 3, 1995





Camille I, 2008 – Right page: The Dream, 2006



Jean-Francois Lepage is a photographer whose working methods are closer to that of a painter. His paradoxically alluring and disquieting photographs bare evidence to a process in which he physically cuts, draws and works into the surface of the negative and print to intricately evolve and brutally deconstruct the original image. "I always thought photography was not only about taking an image of someone or something, showing an instant. I think that unconsciously I try to extend the time, to prolong the moment of the shooting when I'm working later on my images. Cutting, engraving this inanimate matter, using staples to fix the pieces of film together – it is certainly a way to refuse the death of this instant." His process doesn't simply scratch the surface (literally and figuratively), it is immersive. A physical, cerebral and emotive act of expression, exploration and discovery. And for the photographer it is cathartic. "I'm like a surgeon who faces his patient with lucidity and commitment but with the absolute certitude that the only person I can really save is – myself." Over the past three and a half decades, since his first published images appeared in *Depeche Mode*, he has chosen to work sporadically for editorial and advertising clients, while taking time – including a thirteen-year period of abstinence from commercial environs – to pursue his art through painting in a purer form. While his early photographs were visceral and dark – and many included sexual content, unsuitable for reproduction in a commercial editorial context – Lepage found like-minded collaborators, most notably art director Grégoire Philipidhis at the short-lived but highly influential (independently published) *Jill* magazine in Paris, who embraced his work and gave him the freedom to experiment and express himself within the magazine's pages. Subsequently, Lepage has maintained his distinctive voice as his imagery has evolved. "I would compare my creative process to a never-ending spiral. I do have different periods that are representing my whole personality," he says.

"I need this raw part to my work as well as the poetic approach which is also important for me." Although many of his images have been made within a fashion context, Lepage has steadfastly remained on his own path – distancing himself from the officially ratified and homogenized version of glamour – and unencumbered by the restrictions of commerce. "It is often necessary to go against the flow to really exceed yourself artistically and therefore it is sometimes necessary to also be able to escape a certain form of success. It is a delicate balance to find." [*Emaho Magazine*, August 2013] After his self-imposed exile from editorial photography, Lepage returned with a new approach – moving outside to work on a series of stories for *Amica* magazine. In this work Lepage intentionally shows the source used to light his subjects and to "compose and balance his [artificial] light with the Sun, to create a new perspective." As Lepage moved away from the monochromatic palette of his earlier work, a dark undercurrent and intrinsic dichotomy prevailed. The images, although more lush, convey an uneasiness. His solitary figures inhabit strange, unsettling and surreal worlds – suspended, detached and dislocated – existing between dreamlike states and impending nightmares. At Hyeres 2013 (International Festival of Fashion & Photography), Lepage worked with curator Raphaëlle Stopin to present the exhibition *Memories from the Future*. More recently Lepage has begun to pull away from fashion once more. He is currently making new work, recycling photographs from his archive to build new pictures – finding his palette by cutting up out-takes from his old shoots – made on now discontinued 891 Polaroid colour transparency film from the 1990s – to create work which he describes as still "photographic but more abstract." "It is like in life, some people are experimenting when they are young and they become more and more conventional with time [while] a few others will always continue to experiment," he says. "I think the world is always limiting for people who want to propose something different. On the other hand it's also because the world is limiting that they can experiment." Lepage has shaped his own extraordinary and singular world. And through his unique, uncompromising vision – and darkness²⁰⁰ – he has delivered enlightenment.



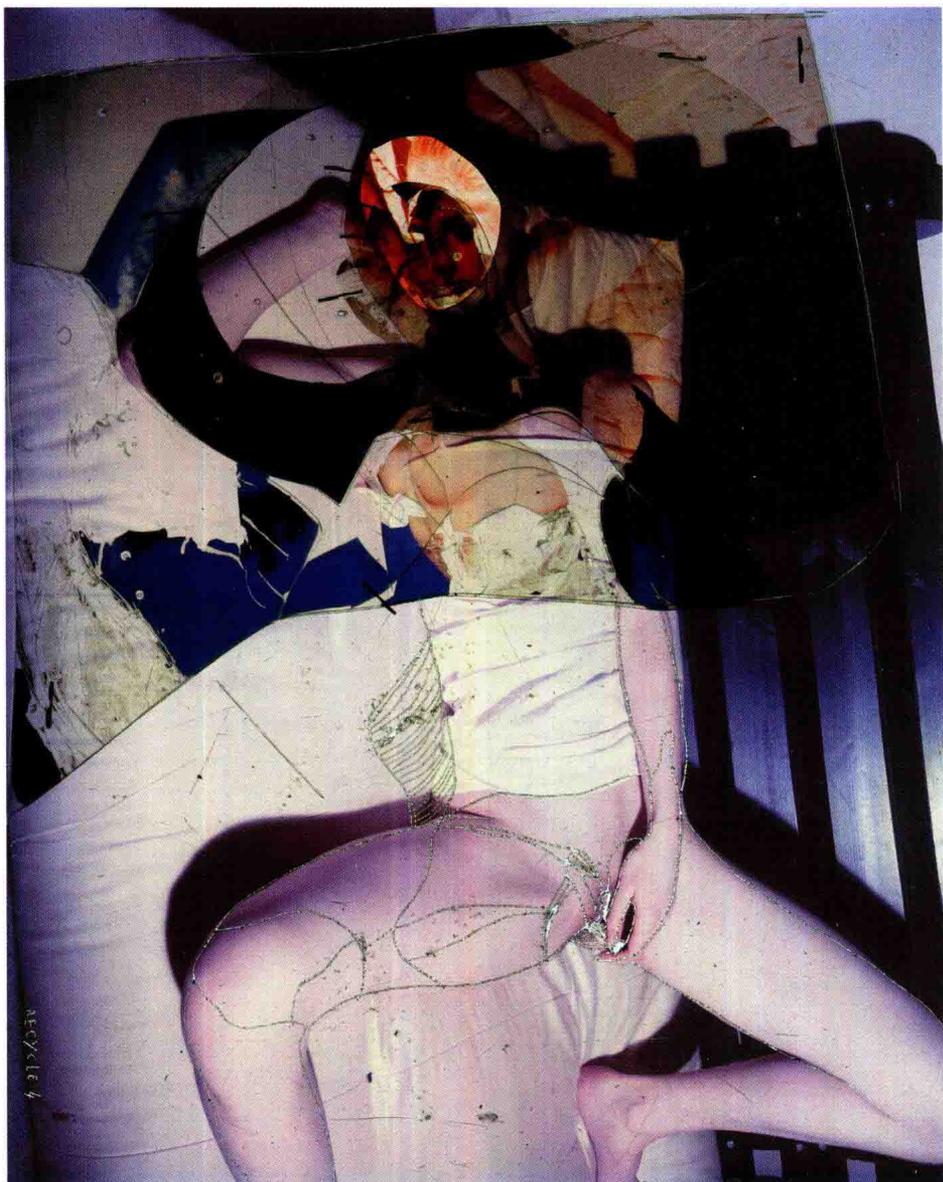
Silent Light 1, 2005



Alexandra 2, 2013 – Right page: Sans titre 7, 1993

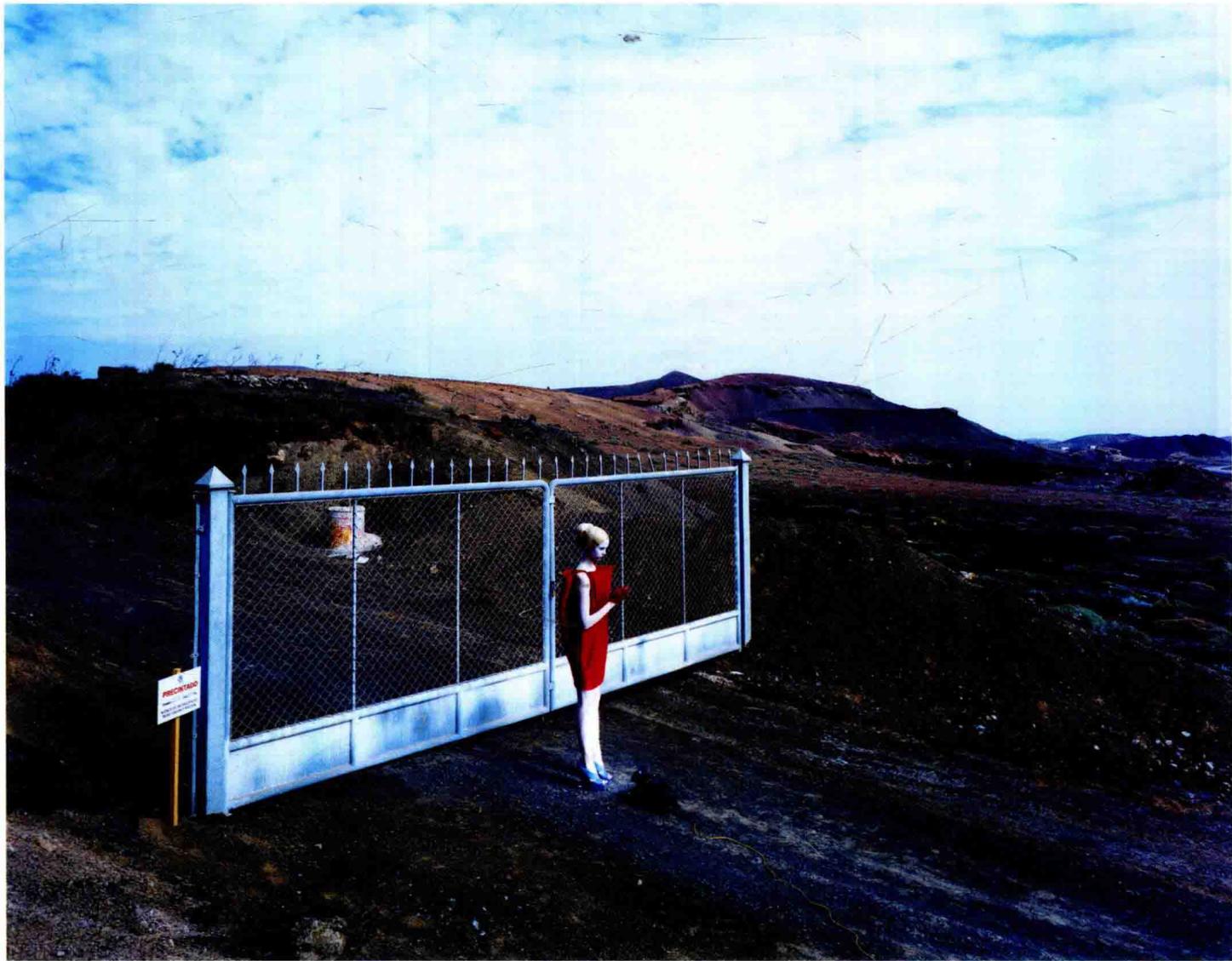


Jean-François Lepage est photographe mais sa méthode de travail est comparable à celle d'un peintre. Ses œuvres, à la fois séduisantes et inquiétantes, sont le résultat d'un processus créatif particulier: il découpe et grave la surface du négatif pour faire évoluer l'image originale. Au fil de déconstructions radicales, il aboutit à un tirage photographique. «J'ai toujours pensé que la photographie ne consistait pas uniquement à prendre une image de quelqu'un ou de quelque chose, à capturer un instant. Lorsque je retravaille mes images, je pense qu'inconsciemment, j'essaye de prolonger les sensations de la prise de vue: couper, graver cette matière inerte en utilisant des agrafes pour assembler les morceaux de pellicules est en quelque sorte une façon de refuser la mort de ce moment si particulier.» Jean-François Lepage ne se contente pas d'effleurer la surface du négatif, au sens propre comme au figuré. Son processus est immersif et absolu. C'est un acte d'expression, d'exploration, de découverte physique, cérébrale et émotionnelle, qui, pour le photographe, relève de la purification. «Je suis comme un chirurgien qui fait face à son patient avec lucidité et engagement, mais avec l'absolue certitude que la seule personne que je peux vraiment sauver, c'est moi-même.» Depuis trente-cinq ans et ses premières images publiées dans *Depeche Mode*, Jean-François Lepage a choisi de travailler de façon sporadique pour la presse et la publicité tout en prenant le temps de poursuivre sa recherche artistique. Pendant une période de treize années qui l'éloignera des magazines, il s'engage dans la peinture en sa forme la plus pure. Si ses premières photographies sont instinctives et sombres – certaines au contenu à caractère sexuel sont incompatibles avec une publication commerciale – Lepage trouve dès le début des années 80 des collaborateurs partageant ses idées, notamment Grégoire Philipidhis, directeur artistique de *Jill*, l'éphémère et très influent magazine de mode indépendant français. Celui-ci embrasse son travail et lui donne la liberté de s'exprimer et d'expérimenter à travers les pages de son magazine. Au cours des dernières décennies, Lepage a su maintenir les caractéristiques



si particulières de son travail photographique. « Mon processus créatif ressemble à une spirale sans fin. J'ai eu des périodes différentes qui sont en fin de compte représentatives de toute ma personnalité », affirme-t-il. « J'ai autant besoin de la partie brute et radicale de mon travail que de la plus poétique ». Même si beaucoup de ses images ont été réalisées dans le contexte de la mode, Lepage a su garder son cap en s'éloignant radicalement des conventions, de la version homogénéisée consacrée du glamour et des restrictions de la commande. « Il est souvent nécessaire d'aller à contre-courant pour vraiment se dépasser artistiquement et, par conséquent, être capable de renoncer à une certaine forme de succès. C'est un équilibre délicat à trouver. » [Emaho Magazine, Août 2013] Après son exil auto-imposé de la photographie éditoriale, Lepage est revenu avec une nouvelle approche. Au début des années 2000, il réalise des prises de vue en extérieur pour le magazine italien *Amica* et montre intentionnellement la source de lumière utilisée pour éclairer ses sujets. Il crée ainsi une atmosphère singulière en mixant la lumière du soleil et son flash électronique posé à même le sol. Jean-François Lepage délaisse alors la palette monochromatique de ses débuts, insufflant à ses photographies une ambiance plus sombre empreinte de dualité. Les images, bien que plus luxuriantes, transmettent un certain malaise. Ses figures solitaires qui habitent des mondes étranges, inquiétants et surréalistes sont comme des personnages suspendus, absents et disloqués, hésitant entre rêves oniriques et cauchemars. En 2013, Lepage collabore avec le commissaire d'exposition du Festival international de mode et photographie de Hyères, Raphaëlle Stopin, afin de présenter son exposition *Memories from the future*. Récemment, Lepage a décidé de s'éloigner une fois de plus de la mode. Il recycle aujourd'hui des photographies de ses archives afin de construire de nouvelles images qu'il décrit comme encore « photographiques, mais plus abstraites. » Il enrichit sa palette en découpant les chutes de pellicules photographiques, particulièrement le Polaroid 891, un film couleur transparent qu'il utilisait dans les années 1990. « C'est un peu comme dans la vie, certaines personnes expérimentent dans leur jeunesse mais deviennent plus conformistes avec le temps, tandis que d'autres continueront toujours à expérimenter », déclare-t-il. « Le monde impose toujours ses limites aux personnes qui souhaitent offrir quelque chose de différent mais c'est aussi parce que notre monde est limité qu'ils peuvent expérimenter. » Lepage a façonné son propre univers extraordinaire et étrange. Et, à travers la noirceur de sa vision unique et sans compromis, il nous éveille dans notre réflexion.

The Other Side of the Dream 17, 2008



« Dans le salon, l'horloge vocale chanta: *Tic-tac, sept heures, debout dormeurs, debout dormeurs, sept heures!* Comme si elle craignait que personne ne se lève. La maison matinale était déserte. L'horloge continuait à tictaquer et à réitérer ses injonctions dans le vide. (...) 'Nous sommes aujourd'hui le 4 août 2057' récita une deuxième voix au plafond de la cuisine. »

La maison ici fantasmée (nous sommes dans les années cinquante, dans les pages des *Chroniques martiennes* de l'écrivain américain Ray Bradbury) vit en autarcie, sans plus d'occupant pour justifier la danse quotidienne des robots cuisiniers, conteurs et nettoyeurs, rescapée vaillante et imperturbable d'une catastrophe dont on ne saura rien sinon qu'elle a irrémédiablement tout dévasté, laissant la maison à sa solitude.

Motif récurrent de la photographie de Jean-François Lepage, la maison, telle qu'il la met en scène, respire le silence d'un intérieur tiré à quatre épingles, au décor minimal et inodore, qui n'a que faire de ses occupants de passage. Où est-on ? Aucun indice auquel se raccrocher. La maison de Jean-François Lepage, comme celle de Ray Bradbury, est un espace perdu au milieu d'une terre brûlée (Mars chez l'écrivain, la roche noire des terres volcaniques de Lanzarote ou les collines désertiques des étendues lunaires de Californie chez le photographe). Retranchée derrière ses volets, elle semble tout aussi farouche que celle de l'écrivain, avec ses «airs de vieille fille obsédée par sa sécurité qui frôlaient la paranoïa mécanique». Chez Lepage cependant, elle concède encore quelque terrain à la présence humaine, silhouette errante et solitaire, toute entière livrée à ses pensées – dans la pénombre du salon ou de la cuisine –, dans ce lieu auquel elle ne peut pas

appartenir, dans ce monde qui ne semble jamais être tout à fait le sien. Construire des mondes: en avoir l'intuition, les laisser affleurer la surface de la conscience, s'en saisir et enfin les déployer dans le cadre: l'image de mode comme un espace de fantasmagories donc. Celles de Jean-François Lepage ne versent pas dans le futurisme sur-explicite, il s'agirait plutôt d'un réalisme fantastique, qui maintient l'image entre deux états, les pieds dans le réel, la tête dans l'imaginaire. Pour mettre à distance cette réalité dans laquelle s'ancre l'image, le photographe maquille les peaux, coiffe les têtes de perruques; les maquilleurs et les coiffeurs sont de son aveu les personnalités du métier avec lesquelles il partage une certaine folie et une irrévérence à l'égard du glamour attendu. Cheveux roses et peau bleue, ou souvent d'un blanc pur (une pâleur extrême qui se veut être une réminiscence de Velázquez), prérequis qui ressort selon les mots du photographe du «rituel» par lequel la femme peut pénétrer ce monde parallèle. Le modèle ainsi paré est immergé dans une atmosphère hyperréelle, celle fixée par la surface du négatif 20 x 25 de la chambre photographique. Le passage à ce support – un négatif de très grande taille créant un «piqué» optimal, que le photographe adopte à la fin des années quatre-vingt-dix –, induit chez lui, une envie de «haute définition» qu'il va satisfaire à plein. Dans ce monde où rien n'est laissé au hasard, la couleur est le grand ordonnateur et l'image lui semble entièrement dédiée. Aujourd'hui vive et brillante, elle a été à la fin des années quatre-vingt, quand elle succéda au noir et blanc dans la pratique de Lepage, plus froide et sourde. Résultant de l'usage d'un film médical, – le Polaroid 891, sorte de diapositive instantanée qui permettait l'obtention de chromies aberrantes sur les longs temps de pause – et de projecteurs au tungstène équipés de filtres bleus, cette «première» atmosphère colorée a rapidement