

Harmonie parfaite : Ombres et Lumières

Par Laura Neulat

Lumière naturelle. Le jour et la nuit, le soleil et la lune, la luminosité et l'opacité, l'obscurité et la clarté ... lumière et ombre sont deux réalités qui modulent notre existence.

Lumière artificielle. Il y a quatre cent mil ans l'ancêtre de l'homme a commencé à utiliser le feu pour éclairer, pour s'éclairer. Le feu est la plus ancienne façon de produire de la lumière. Cette lumière était précieuse car elle protégeait aussi des prédateurs, les animaux ont peur du feu.

Ombres et lumières, les hommes en ont fait des métaphores et des symboles et ceci dans (toutes) les civilisations. Dans ce dialogue entre lumière et ombre, qu'y a-t-il en effet de plus curieux que l'ombre?

En Asie, les ombres chinoises remontent à des temps très anciens. Il s'agit de personnages en carton articulés et tenus par des baguettes perpendiculaires à l'écran ou les ombres sont projetées, ce qui permet l'animation. Ces ombres chinoises ont évolué en différentes formes de théâtre et animations, le plus connu est peut être le théâtre des ombres d'Indonésie. Quiconque a vu une représentation aura été saisi par la réelle émotion qui s'en dégage.

L'ombre se laisse saisir difficilement, de nombreux artistes et scientifiques l'ont interrogée. Au Ve siècle avant JC, la formulation du théorème de Thalès, un des plus anciens énoncés mathématiques recensés dit: "Lorsque l'ombre de ma canne a la même longueur que ma canne, alors l'ombre de la pyramide a la même hauteur que la pyramide". Oui, l'ombre est à l'origine de beaucoup de découvertes dans les sciences: les éclipses, la distance entre la terre, la lune et le soleil. Pour le photographe, l'ombre adoucit la lumière, leur donne relief, les inscrit dans la réalité. On connaît bien en occident le XVIII siècle, appelé siècle de lumières, époque marquée par la foi en la raison. En philosophie le rationalisme et l'exaltation des sciences prennent place dans le discours, et ces lumières s'expriment en littérature et en peinture.

Et cette paire alimente toujours curiosité et imagination. Tout récemment « Ombres et lumières » était le nom d'un volet d'expositions destinées aux enfants, au Musée Georges Pompidou et à la Cité de Sciences et de l'Industrie.¹ Ces expositions avaient choisi de révéler l'ombre dans un univers d'images et recueils compilés non seulement pour expliquer l'ombre aux enfants mais aussi pour attiser leur curiosité.

Ainsi, ombre et lumières ont été un enjeu important de la représentation artistique et philosophique au cours des âges, et un véritable outil et sujet de création.

¹ Cette exposition comprenait deux volets:- Au Centre Pompidou: "Ombres et Lumière/Rêves d'ombre", du 29 juin au 02 janvier 2006, et à la Cité des Sciences et de l'Industrie: "L'Ombre à la portée des enfants", du 18 octobre au 3 septembre 2006.

Dans la culture chinoise, le noir représente toutes les couleurs a dit Soulages, maître du noir, en inaugurant une rétrospective de sa peinture à Taipei en 1994. On le voit, l'ombre est un phénomène qui éclaire l'homme sur bien de points. Ombre et lumière sont une harmonie, un tout, et tels le Ying et le Yang, l'un n'existe pas sans l'autre.

A mon avis, il ne faut pas confondre ombre et ténèbre. Alors que l'ombre ne peut exister que s'il y a une source de lumière, ténèbre est un concept religieux et philosophique, ancré dans la culture occidentale judéo-chrétienne. « *Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit* » dit la Genèse, dichotomisant le monde, la vie, les actions, les pensées, sans nuance, dans deux univers qui s'excluent.

Ombres et lumières nous permettent d'opérer un passage incessant de l'un à l'autre, dans les multiples domaines de notre existence, et de nous enrichir en ce faisant : Etre vu et ne plus l'être, le moi publique et le moi privé, ce qu'on dit et ce qu'on garde pour soi. Les connaissances éclairent, et l'ignorance nous plonge dans l'obscurité. On jette de la lumière sur des interrogations, la lumière éclate comme la vérité, mais il y a parfois des ombres au tableau. Ombres et lumières captent ainsi la grande complexité de la psyché humaine.