

Photo : Blandine Soulage

Timo HOGAN

Né en 1973 à Kalgoorlie, Australie
Vit et travaille à Tjuntjuntjara, Australie

→ macLYON – Musée d'art contemporain

Lake Baker

Technique : Acrylique sur lin
Date de création : 2021
Emplacement : macLYON, 2e étage – n°33

DESCRIPTION

Timo HOGAN peint le lac avec plusieurs couches de peinture. Il utilise un couteau à peindre et une palette de couleurs très simple, avec du blanc, du crème et de l'ocre. La grande forme blanche représente le parcours du Wanampi (le serpent d'eau magique). En haut à gauche, deux médaillons noir et blanc indiquent la présence des Deux Hommes : « Ces deux hommes observent attentivement le Wanampi qui quitte son kapi ngura (demeure dans le trou de la roche) et devient le redoutable et tout-puissant être qui longe le bord du lac, toujours aux aguets, conscient de la présence des deux hommes. Ces êtres créateurs sont venus avant nous et ont façonné l'environnement en y passant, laissant des traces physiques indélébiles de leur pouvoir et de leur présence, visibles de tous. »

Minimalistes dans leur composition, mais immenses par leur présence, les peintures de Timo HOGAN évoquent l'immensité, le silence et la puissance du lac. Avec peu de couleurs et des formes fluides, l'artiste crée des œuvres fortes et calmes. Ses peintures gardent une trace importante du lieu — elles montrent à la fois sa géographie et sa signification spirituelle.

ENJEUX ET DÉMARCHE DE L'ARTISTE

Dans son travail, Timo HOGAN peint sur toile le lac Baker, un grand lac salé situé sur les terres Spinifex. Il représente aussi les savoirs ancestraux liés à ce lieu. Ses peintures montrent certaines choses, mais en gardent d'autres cachées pour protéger ce qui est sacré. Il transforme en peinture des récits qui sont traditionnellement transmis par le chant, la danse et les rituels.

CONTEXTE

Tjuntjuntjara se trouve à 700 km à l'est de Kalgoorlie. C'est l'une des communautés les plus isolées d'Australie. Les Pila Nguru, signifiant « peuple du pays du spinifex », ont été déplacés de leurs terres lorsque les gouvernements britanniques et australiens ont fait des essais d'armes atomiques dans les années 1950 et 1960. Certains ont commencé à revenir au début des années 1980.

Timo Hogan vit et travaille à Tjuntjuntjara, Australie. Ses peintures, sur lesquelles il exerce une autorité en étant le gardien culturel, s'ancrent dans le lac Baker. Entre révélation et retenue, ses œuvres partagent des savoirs tout en préservant ce qui relève du sacré.

RÉFÉRENCES	En tant que gardien culturel de Pukunkura, l'artiste puise dans le Wati Kutjara Tjukurpa, le récit ancestral des Deux Hommes (tout en respectant les protocoles culturels qui déterminent ce qui peut être révélé).
DÉFINITIONS	- <u>Anangu</u>, signifiant « être humain », est le nom que plusieurs groupes aborigènes d'Australie utilisent pour se désigner eux-mêmes. Ces groupes correspondent à peu près à ceux du bloc culturel du désert occidental, au centre de l'Australie. - L'expression « Premières Nations » désigne les personnes qui se sont identifiées elles-mêmes ou qui ont été identifiées par un représentant (par exemple, leur parent ou tuteur) comme étant d'origine aborigène et/ou insulaire du détroit de Torres. - Une <u>cosmogonie</u> est un récit mythologique qui décrit ou explique la formation du Monde. Le mot vient du grec cosmo- « monde » et gon- « engendrer ». Elle se rapporte aux Mythes fondateurs. - <u>Ontologie autochtone</u> L'ontologie est la compréhension de la nature de la réalité et de l'existence, inséparable de l'interdépendance de toutes choses et des relations qui les relient. - <u>Wati Kutjara Tjukurpa</u> (Récit de la Création des Deux Hommes), un récit ancestral majeur des Pitjantjatjara. Ce récit a influencé le cadre moral et religieux de ses habitants pendant des millénaires. - <u>Wanampi</u> serpent d'eau, considéré comme habitant le site du lac Baker. Dans les récits ancestraux, le Wanampi est un serpent d'eau ancestral et un être créateur. Il parcourt le territoire et participe à sa formation. Les Deux Hommes l'observent. - On parle de Premières Nations ou Premiers Peuples, et pas juste d'Aborigènes. Le terme Aborigène ne désigne qu'une partie des Peuples présents en Australie, et oublie les Insulaires du Détroit de Torres. Les Insulaires du détroit de Torres sont les peuples qui vivent dans les îles situées entre le nord de l'Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ils ont leurs propres cultures, langues et traditions. Quand on dit « peuples des Premières Nations d'Australie », on parle de deux grands ensembles : les peuples aborigènes du continent australien et les Insulaires du détroit de Torres.
MOTS-CLÉS	Aborigène Cosmogonie Ontologie autochtone Mythes fondateurs Territoire Transmission Récit Paysage Héritage culture Croyances (le Wanampi est considéré comme un être ancestral toujours présent dans le lac) Traduction (les récits chantés, dansés et ritualisés sont transposés dans le langage de la peinture)
POUR ALLER PLUS LOIN	Interview de Catherine Nichols avec artpress « Lyon, la Biennale, une question de valeur » 1 septembre 2026 — n° 546 <i>Dans La Vie est ailleurs (1973) de Kundera, un personnage s'endort et rêve qu'il s'endort à nouveau – dans un processus récursif sans fin. Si votre biennale passe « d'un rêve à l'autre », qu'est-ce qui définit la transition entre eux ?</i> Catherine Nichols : Ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant le rêve lui-même que le passage d'un rêve à l'autre. Quelque chose se transforme dans ce glissement. Les rêves, bien sûr, ne sont jamais purement individuels. Chaque époque produit ses propres désirs, ses fantasmes et ses projections du futur. Nous héritons de ces rêves et les habitons souvent sans les reconnaître comme tels. Ce qui m'interroge, ce sont ces moments, ces instants de bascule où une imagination collective en rencontre une autre, où les récits hérités commencent à se déplacer et où de nouvelles possibilités apparaissent. De nombreux artistes de la Biennale travaillent précisément dans ces espaces de transition. Timo Hogan peint le lac Baker en Australie occidentale, un paysage façonné à la fois par les savoirs ancestraux et l'histoire de l'extraction du minerai de fer. Ses peintures font coexister ces différentes manières d'appréhender un même lieu.

PISTES PÉDAGOGIQUES

Quels publics ?	Œuvre adaptée ?	Comment aborder l'œuvre ?
Maternelle et primaire		Pistes & axes : • Le paysage & les couleurs • Les formes & les symboles Questions : • Que voit-on dans cette peinture ? • Quelles couleurs Timo Hogan utilise-t-il ? • Quelle forme attire votre attention ? • Que représente la grande forme blanche ? • Que représentent les deux médaillons en haut à gauche ?
Collège		Pistes & axes : Mêmes pistes que ci-dessus, auxquelles s'ajoutent • Les symboles dans une œuvre • Ce qui est montré et ce qui reste caché Questions Même pistes que ci-dessus, auxquelles s'ajoutent • Que signifie ici « protéger ce qui est sacré » ? • Interroger la technique et la composition (couches de peinture, palette réduite, formes fluides) au regard de l'intention de l'artiste.
Lycée		Pistes & axes : Mêmes pistes que ci-dessus, auxquelles s'ajoute • Le territoire comme espace physique, culturel et spirituel Questions Mêmes pistes que ci-dessus, auxquelles s'ajoutent • Quels sont les éléments visibles et invisibles du récit du Wanampi et des Deux Hommes ? Qu'est-ce que cette tension entre révélation et retenue interroge sur la fonction de l'art ?
Tout public		Pistes & axes : Mêmes pistes que ci-dessus Questions Mêmes pistes que ci-dessus, auxquelles s'ajoutent • Quels sont les éléments visibles et invisibles du récit du Wanampi et des Deux Hommes ? Qu'est-ce que cette tension entre révélation et retenue interroge sur la fonction de l'art ? • Évoquer les notions de cosmogonie, d'ontologie autochtone
Adultes exclusivement		Pistes & axes : Mêmes pistes que ci-dessus Questions Même pistes que ci-dessus, auxquelles s'ajoutent • Une mise en perspective avec le lieu de conservation (Fondation Opale, Suisse) et le contexte de la Biennale : que produit le déplacement de cette œuvre hors de son territoire d'origine ? • Retour sur le terme le plus juste (Premières Nations / Premiers Peuples plutôt qu'Aborigènes) et sur ce que ce choix de vocabulaire engage.
Accessibilité		Pistes & axes : • Le paysage & les couleurs • Les formes & les symboles • Les symboles dans une œuvre • Ce qui est montré et ce qui reste caché Les œuvres nécessitent une description pour les personnes mal ou non-voyantes.