

Benoît Aquin
Fire & Ice
Benoît Aquin
De feu et de glace

William E. Ewing

Number 81, Spring 2009

Made in China

URI: <https://id.erudit.org/iderudit/549ac>

[See table of contents](#)

Publisher(s)

Les Productions Ciel variable

ISSN

1711-7682 (print)

1923-8932 (digital)

[Explore this journal](#)

Cite this article

Ewing, W. E. (2009). Benoît Aquin: Fire & Ice / Benoît Aquin : de feu et de glace. *Ciel variable*, (81), 25–31.

Préoccupé par les causes humanitaires, **Benoît Aquin** a produit des essais photographiques sur des sujets tels les crimes aux pesticides au Nicaragua, la fonte des glaciers dans le Grand Nord canadien et la désertification extrême de la Chine. Ces travaux photojournalistiques, publiés dans de nombreux journaux et magazines, lui ont valu nombre de prix et distinctions. Depuis plus de quinze ans, Aquin a aussi travaillé comme photographe pour des publications telles *Voir, Hour* et *Recto Verso*. Ses œuvres ont été exposées dans de nombreux musées, centres d'artistes et galeries au Canada. Il est représenté par la galerie Pangée à Montréal et Stephen Bulger Gallery à Toronto.

Always with an eye on humanitarian issues, **Benoît Aquin** has created important photographic essays on subjects such as the pesticide crimes of Nicaragua, the melting ice floes in the Canadian North, and the drastic desertification of China. This photojournalistic work, published in major magazines and newspapers, has earned him numerous prizes. For more than fifteen years, Aquin also worked also as a staff photographer for alternative news weeklies *Voir* and *Hour* and the independent magazine *Recto Verso*, while exhibiting his work in museums, artist-run centres, and private galleries across the country. He is represented by Gallery Pangée, in Montreal, and Stephen Bulger, in Toronto.

Fire & Ice

BY WILLIAM A. EWING

For twenty years, Benoit Aquin has travelled widely, armed with a global vision and the determination to construct a global project. From initial forays into the Caribbean in the late 1980s (notably Haiti, where he focused on the practice of voodoo, a project that he would extend over the next ten years), through photographing the banana plantations of Nicaragua, to recording the drastic effects of climate change in northern Quebec, Aquin's work has always been characterized by a deep concern with the environment and humankind's increasingly devastating impact on it.

Aquin can be said to belong to the distinguished tradition of "concerned photography"; [he believes] in depicting the urgency of problems and then galvanizing people into action.

Not content with an exclusive focus on the North-South axis, Aquin has over the past decade travelled east, first to Mongolia in 2002, and then to China, the site of his award-winning work on what he calls the Chinese Dust Bowl. Most recently, he has begun work in Egypt, seeking out densely populated environments along the Nile that are being stressed to the breaking point. Aquin hesitates when asked if any of these diverse projects are "complete"; their complexity is sufficiently daunting that he prefers to characterize them as "works in progress." One senses that he likes to bring the various projects forward simultaneously, working on one, then shifting to another, and so on. He relishes the contrasts and profits from the synergies.

Unlike many documentary photographers, who believe that bringing a sharp eye to any difficult subject is all that is required, Aquin studies his topics in depth before ever picking up his camera. An avid reader, he is as likely to cite writers as visual artists among his influences. He is grateful to such authors as the agronomist Lester Brown – a "visionary" in Aquin's view; the *Le Monde* journalist Hervé Kempf, who has written so effectively of the threats to the biosphere, notably in *Comment les riches détruisent la planète*; and "ecocity builder" Richard Register, whose visionary work on the centrality of cities Aquin greatly admires. Marcel Mazoyer and Laurence Roudart's *History of World Agriculture* is of particular significance to him, giving sense and urgency to his project; if there is a central focus to his work, it is agricultural – specifically, the looming food crisis.

To some degree, Aquin can be said to belong to the distinguished tradition of "concerned photography" that has fallen out of fashion: environmental and social issues do concern him, and he does believe that photography is particularly well suited to depicting the urgency of problems and then galvanizing people

into action. However, he is as likely to acknowledge Richard Misrach's *Desert Cantos* as exemplary as Gilles Peress's *Telex Iran*. The poetics of photography are high on his list of desirable attributes, and Robert Frank and Frederick Sommer are constant sources of nourishment. Closer to home, Aquin cites the reclusive Montreal photographer John Max as a major influence; in Aquin's view, there is rare honesty in everything before Max's lens, a value worth emulating. What these "influences" have taught Aquin individually is difficult, perhaps impossible, to explain with any precision, but what they all have in common, he feels, is an interest in fundamental human concerns, but seen tangentially – or, in his words, "made visually interesting and palpable without

PAGE PRÉCÉDENTE/PREVIOUS PAGE
Tempête à Bayannur, Mongolie intérieure, 2006
Tempête au marché de Hongsibao, Gansu, 2007

making it all literal.” But Aquin’s eclecticism stops short of the distanced and sardonic references of much contemporary practice, in which, as Adam Weinberg has put it, “Style often overpowers meaning; or, historians and critics such as Szarkowski have chosen to interpret photographs in such a way that ‘the look’ has come to outweigh that which is looked at.” Aquin, I believe, is striving for an equivalence.

There is a mystical aspect to Aquin’s work as well. The rational, intellectual work comes before and after the shooting (reading, conceiving, planning, then afterwards selecting, editing, etc.) But with the shooting itself, the photographer moves onto an intuitive plane, “flirting with the essence of things.... I am wholly engrossed when I’m working. I forget everything else. It’s like making love, you abandon yourself.” He often recalls the impact of a Robert Frank image that he came upon as a teenager; the expressivity possible in a photograph astonished him. Later, having decided to become a commercial photographer, he had a similar epiphany on seeing Gilles Peress’s *Telex Iran*. It was possible, he realized, to work in both a spiritual and an intellectual way. The commercial road would be abandoned, and more exotic routes explored.

Travelling in Mongolia in 2002, Aquin crossed the Gobi Desert and began to understand the implications of desertification. This led to his decision to focus on the food crisis, and more immediately, to his specific interest in the Chinese dust storms – a misnomer, in

fact, as it is a matter of the topsoil having been stripped off by the wind due to badly conceived agricultural policies and programs. There is a great beauty to these images – a kind of Turner-esque swirl of form in which people have little more substance than insects – but this beauty is held in check by the reality of what we’re looking at: catastrophe, in fact, as a ballooning Chinese population squeezes (or is squeezed) onto land surfaces that can’t possibly support it in the long term. Anne Tucker once wrote something about Misrach’s distressed landscapes that seems to apply to Aquin’s dust storms. Tucker observed that landscape in Western art had become lazy, “a kind of mental picnic,” and she applauded Misrach for finding “politics in its most virulent and secret forms out here.” Thus, the landscape is no longer a neutral, inert given, “but a threatened territory.”

Mazoyer and Roudart conclude their magisterial book with a pertinent reminder: “In truth, this world, which is crumbling today from the bottom much more quickly than it is being built from above, has become a colossus with clay feet, a cracked colossus whose foundation must be reconstructed in all its urgency.” Acquin’s dust bowl pictures – a world, so to speak, “on fire” – second the point. But they are best appreciated in comparison with a body of work at another extreme – Aquin’s work with hunters in northern Canada who are finding that their traditional hunting grounds are stressed to the breaking point. The “hot” and “cold” of Aquin’s photography recall the famous end-of-the-world imaginings of Robert Frost, whose poem now seems more apt than ever:

Some say the world will end in fire,
Some say in ice.
From what I’ve tasted of desire,
I hold with those who favour fire.
But if it had to perish twice,
I think I know enough of hate,
To say that for destruction
Ice is also great, and would suffice.

William A. Ewing is a noted authority in photography. He is the author of numerous books and has curated exhibitions for many of the world’s museums in Europe and North America. The founder of *Optica*, in Montreal, he has been director of exhibitions for the International Center of Photography, New York, and for the past twelve years he has been the director of the Musée de l’Elysée, Lausanne, Switzerland. He lectures internationally and teaches at the University of Geneva.

Prix Pictet

The World’s Premier Photographic Award in Sustainability.

The Prix Pictet is a major new global prize in photography, sponsored by Pictet & Cie, a private bank in Geneva, in association with the *Financial Times* of London. With a single annual prize of CHF 100,000, the Prix Pictet will reward photographers and the images they use to tell stories of urgent global significance. Each year, the Prix Pictet will focus on a distinct sustainability theme. The theme for 2008 was water.

Benoît Aquin is the first recipient of this prestigious award. He was selected from among some 200 photographers from 43 countries, nominated by a panel of 49 visual arts experts from six continents, and judged by a panel of 7 experts. For more information: prixpictet.com.

The images of this series were produced during a 2006-2007 journalistic assignment, with Patrick Alleyn and funded by The Walrus magazine and the Canadian International Development Agency (CIDA).

A new book on Benoît Aquin’s photographs shot in China and the Great North will be published by éditions du passage in the fall of 2009.

Benoît Aquin will participate in “Viens voir les photographes” organized by Photo Service on February 12th 2009 at 7pm. This series of presentations is structured as live interviews conducted by Anaïs Favron, 218 Notre-Dame West, Montreal.

CETTE PAGE/THIS PAGE

La motocyclette, Mongolie intérieure, 2006
Tempête campagne de Bayannur, Mongolie intérieure, 2006

PAGE SUIVANTE/NEXT PAGE

Berger à Wuwei, Gansu, 2006
Camion en feu, Mongolie intérieure, 2006

De feu et de glace

PAR WILLIAM E. EWING

Le photographe Benoît Aquin parcourt la planète depuis bientôt vingt ans, guidé par une vision globale qui oriente ses différents projets. Depuis ses premiers voyages aux Caraïbes vers la fin des années 1980 (notamment en Haïti, où son étude sur la pratique du vaudou s'est étendue sur cinq ans), en passant par les plantations de bananiers au Nicaragua et jusqu'à son témoignage sur les effets désastreux des changements climatiques sur le Nord du Québec, l'œuvre d'Aquin révèle son inquiétude face à notre action de plus en plus dévastatrice sur l'environnement.

Désireux de ne pas se limiter dans ce domaine à un axe nord-sud, Aquin a également voyagé en Asie au cours de la dernière décennie, d'abord en Mongolie en 2002, puis en Chine, où son travail sur ce qu'il appelle le *Dust bowl* chinois (ou tempêtes de poussière) a été récompensé par un prix prestigieux. Plus récemment, il a entamé une recherche en Égypte, dans les zones densément peuplées, le long du Nil, dont la situation est de plus en plus précaire. Aquin hésite lorsqu'on lui demande s'il considère certains de ses projets comme « achevés » : l'ampleur et la complexité des enjeux l'incitent plutôt à parler de « travaux en cours ».

Il aime visiblement initier plusieurs projets à la fois, puis explorer chaque thème en alternance avec d'autres, stimulé par les contrastes et les synergies qui émergent de ces confrontations.

Contrairement à beaucoup de ses collègues, pour lesquels la photographie documentaire consiste à aborder des thèmes sensibles sous un angle révélateur, Aquin étudie son sujet en profondeur avant même de saisir son appareil photo. Grand lecteur, il cite aussi bien des écrivains que des artistes visuels parmi ses influences : l'agronome Chester Brown, auteur « visionnaire » selon Aquin ; le journaliste du *Monde* Hervé Kempf, qui a participé à faire connaître les menaces planant sur la biosphère, notamment dans son essai *Comment les riches détruisent la planète*¹ ; ou l'« urbaniste écologique » Richard Register, pour son analyse sur le rôle central des villes dans nos sociétés futures. Il se sent particulièrement redevable à l'ouvrage de Marcel Mazoyer et Laurence Roudart, *Histoire des agricultures du monde*², qui souligne la portée et l'urgence de son projet : l'agriculture est en effet au centre de ses préoccupations, et plus précisément la crise alimentaire qui s'annonce.

Dans une certaine mesure, on peut dire qu'Aquin s'inscrit dans la tradition respectée de la « photographie engagée », aujourd'hui passée de mode : son travail témoigne d'un réel engagement social et environnemental, et il estime que la photographie s'y prête particulièrement bien, en révélant l'urgence des problèmes et en suscitant des actions constructives. Mais *Desert Cantos* de Richard Misrach est, à ses yeux, aussi exemplaire dans son registre que le fameux *Telex Iran* de Gilles Peress. La poésie qui se dégage d'une œuvre photographique est selon lui l'une de ses qualités premières ; Robert Frank et Frederick Sommer, notamment, l'ont beaucoup inspiré. À Montréal, le discret photographe John Max est pour Aquin une référence majeure : il admire en particulier la rare authenticité que l'objectif de Max confère à chacun de ses sujets. L'apport particulier de ces diverses « influences » dans le travail d'Aquin est difficile, voire impossible, à définir avec précision, mais leur point commun, selon Aquin, est un intérêt pour des thèmes fondamentaux, abordés indirectement – ou, pour reprendre ses propres termes, « visuellement intéressants, palpables, sans que ce soit littéral. » Mais

l'éclectisme d'Aquin ne va pas jusqu'à inclure les références détachées et ironiques d'une certaine pratique contemporaine, pour laquelle, selon l'analyse d'Adam Weinberg, « le style passe souvent avant le sens ; c'est-à-dire que des historiens et des critiques comme Szarkowski ont choisi d'interpréter la photographie de telle façon que le "regard" finit par être plus important que ce qui est regardé. » Aquin, me semble-t-il, s'efforce de trouver un juste équilibre.

L'œuvre d'Aquin comporte également une dimension mystique. La démarche rationnelle et intellectuelle vient avant et après la prise de vue (lire, concevoir, planifier, puis sélectionner, mettre en page, etc.). Mais sur le terrain, Aquin fonctionne sur un mode intuitif, « en prise avec l'essence des choses... Je suis totalement absorbé quand je travaille. J'oublie tout le reste. C'est comme faire l'amour, on s'abandonne. » Il fait souvent référence à cette image de Robert Frank qui l'avait beaucoup marqué lorsqu'il était adolescent, stupéfait qu'une telle expressivité

Le paysage n'est plus ici une donnée neutre et inerte, mais « un territoire menacé ».

fût possible dans une photographie. Plus tard, alors qu'il se dirigeait vers la photographie commerciale, il eut une révélation similaire en découvrant l'œuvre de Gilles Peress dans *Telex Iran* : c'était la preuve qu'il était possible de travailler dans un registre à la fois spirituel et intellectuel. La voie commerciale fut révisée au profit de pistes plus exotiques.

Lors de son voyage en Mongolie en 2002, Aquin traversa le désert de Gobi et fut frappé par les conséquences de la désertification. Cela motiva sa décision de se concentrer sur la crise alimentaire, en étudiant dans un premier temps le phénomène des « tempêtes de poussière » en Chine, qui l'intéressait particulièrement. Il s'agit en réalité de la couche supérieure du sol qui a été emportée par le vent, fragilisée par une série de plans agricoles désastreux. Ces images sont d'une grande beauté, évoquant un tourbillon à la Turner où les silhouettes humaines ont à peine plus de substance que des insectes, mais cette beauté est assombrie par la réalité de ce que nous regardons : une situation catastrophique, où les Chinois s'accrochent (éventuellement contre leur gré) à une terre qui est incapable de les faire vivre à long terme. En commentant les paysages dénudés de Misrach, Anne Tucker observait que le paysage, dans l'art occidental, est devenu un genre paresseux, « une sorte de pique-nique mental », et félicitait Misrach de réinventer « la politique sous une des formes les plus virulentes et les plus secrètes qui soient. » Le paysage n'est plus ici une donnée neutre et inerte, mais « un territoire menacé. »³ La même remarque pourrait s'appliquer aux tempêtes de poussière dépeintes par Aquin.

Mazoyer et Roudart concluent leur essai magistral par un rappel pertinent : « En vérité, ce monde qui se délite aujourd'hui par le bas beaucoup plus vite qu'il ne se construit par le haut est devenu une sorte de colosse aux pieds d'argile, un colosse lézardé dont il est urgent de reconstruire les fondations. »⁴ Les tourbillons de poussière qui, dépeints par Aquin, évoquent

un monde en flammes, confirment ce propos. Mais ils prennent tout leur sens lorsqu'on les compare avec un autre extrême : les images d'Aquin sur les communautés de chasseurs du Grand Nord canadien, dont les terrains de chasse traditionnels, fragilisés, ne parviennent plus à se renouveler. Ces deux opposés dans l'œuvre d'Aquin rappellent la fin du monde imaginée par Robert Frost, dont le poème paraît plus que jamais d'actualité :

Certains disent que le monde finira par le feu,
D'autres qu'il deviendra de glace.
Ce que j'ai goûté du désir
Me ferait préférer le feu.
Mais si je devais périr deux fois,
Je crois en savoir assez de la haine
Pour estimer que le gel
Détruit tout aussi bien, et je choisirais la glace.

Traduit par Emmanuelle Bouet

1 Kempf, *Comment les riches détruisent la planète*, coll. l'Histoire immédiate, Seuil, 2007. 2 Marcel Mazoyer et Laurence Roudart, *Histoire des agricultures du monde : du néolithique à la crise contemporaine*, coll. Points Histoire, Seuil, 2002. 3 Anne Wilkes Tucker, *Crimes and Splendors: the Desert Cantos of Richard Misrach*, Bulfinch Press, 1996. 4 Marcel Mazoyer et Laurence Roudart, *Histoire des agricultures du monde : du néolithique à la crise contemporaine*, op. cit.

William E. Ewing est une autorité reconnue dans le domaine de la photographie. Auteur de nombreux ouvrages, il a monté des expositions partout dans le monde, notamment pour des musées en Europe et en Amérique du Nord. Fondateur d'Optica, à Montréal, il a été directeur des expositions pour l'International Center of Photography de New York et il dirige depuis douze ans le Musée de l'Élysée, à Lausanne, en Suisse. Il est conférencier à l'échelle internationale et enseigne à l'université de Genève.

Le prix Pictet

Le premier prix international de photographie consacré au développement durable.

Le prix Pictet est important nouveau prix international en photographie qui est cofinancé par la banque privée Pictet de Genève et le *Financial Times* de Londres. Dotée d'une bourse annuelle de 100 000 CHF remise à un seul artiste, cette compétition récompense des photographes dont les œuvres informent la population de crises urgentes et à portée internationale en développement durable. Chaque année, le prix Pictet portera son attention sur un thème différent ; celui de 2008 était l'eau.

Benoît Aquin est le premier récipiendaire de ce prix prestigieux. Il a été sélectionné parmi quelque 200 artistes provenant de 43 pays par un comité formé de 49 experts provenant de six continents, et jugé par un second comité de sept experts internationalement reconnus. Pour plus d'information, veuillez visiter prixpictet.com.

Les images de cette série sont issues d'un reportage réalisé en 2006-2007 avec le journaliste Patrick Alleyn, grâce au soutien financier du magazine *The Walrus* et de l'Agence canadienne de développement international (ACDI). Un ouvrage sur les travaux de Benoît Aquin en Chine et dans le Grand Nord canadien paraîtra aux éditions du passage à l'automne 2009.

Benoît Aquin participera à la conférence « Viens voir les photographes » organisée par Photo Service, le 12 février 2009 à 19 h. Cette série de conférences est présentée sous la forme d'entretiens en direct, animés par Anaïs Favron.

PAGE SUIVANTE/NEXT PAGE
Tempête à Sanggen Dalai, Mongolie intérieure, 2006
Gengis Khan, Mongolie intérieure, 2006