

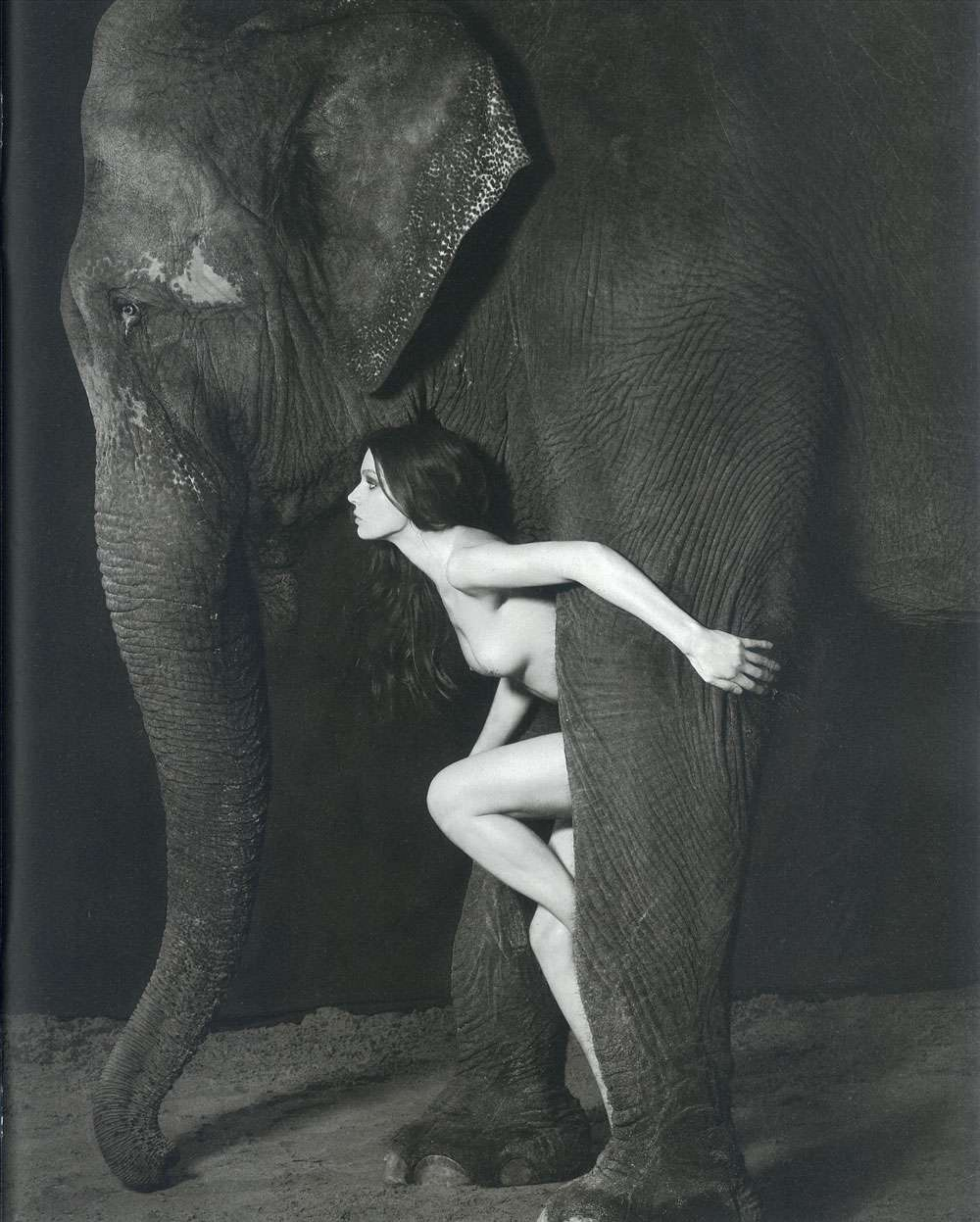
PORTFOLIO

VANESSA
VON ZITZEWITZ

ALS PRIL TALENT WIST VANESSA VON ZITZEWITZ HAAR STEMPEL AL TE DRUKKEN OP DE WERELD VAN DE FOTOGRAFIE. HAAR KUNSTZINNIGE PERSOONLIJKHEID BLIJKT DUIDELIJK UIT HAAR FOTO'S VOOR GROTE LUXEMERKEN, PORTRETTEEN VAN BEKENDE PERSONEN, NAAKTFOTO'S, FOTO'S VAN DIEREN EN HAAR WERK VOOR DE WEESKINDEREN VAN BANGKOK. ZE HEEFT EEN PASSIE VOOR PAARDRIJDEN EN IS AUTEUR VAN EEN PRACHTIG BOEK OVER DE ARABISCHE VOLBLOED-PAARDEN VAN AL SHAQAB. REDEN TE MEER OM BIJ HAAR AAN TE KLOPPEN MET ENKELE VRAGEN.

Vanessa von Zitzewitz est un talent précoce qui a déjà marqué de son empreinte le monde de la photographie. Que ce soit dans ses photos pour de grandes marques de luxe, ses portraits de personnalités, ses nus, ses clichés animaliers ou son travail en faveur des orphelins de Bangkok, elle révèle une vraie personnalité artistique. Passionnée d'équitation et auteur d'un très beau livre sur les pur-sang arabes d'Al Shaqab, elle nous a fait l'honneur et le plaisir de répondre à quelques questions.

TEXTE - TEKST NICOLAS SCHUERMANS

U hebt een indrukwekkend parcours afgelegd als fotografe: uw eerste tentoonstelling vond plaats toen u 21 jaar oud was, u was de eerste vrouwelijke Internationaal Ambassadeur van CANON, u hebt tal van beroemdbeden geportretteerd. Hoe is deze roeping ontstaan? En wat wilt u met de fotografie bereiken?

Dank u! Toen ik de foto Dovima met Olifanten van Richard Avedon de eerste keer zag, werd mijn sluimerende interesse ineens heel concreet... De magie van deze foto door het glas van het Cirque d'Hiver, de elegante vrouw in Dior-jurk, de sierlijke beweging, de subtiele nabijheid van dit buitengewoon krachtige dier, dit alles op de gevoelige plaat vastgelegd door meester Avedon... Dit beeld was voor mij een revelatie: ik zou fotografe worden.

Ik ben zeer vroeg beginnen knokken om grote campagnes te mogen doen, en ik heb mijn adressenboekje weten te benutten om aparte, strikt vertrouwelijke momenten te krijgen, zoals met Gianni Agnelli, Luciano Pavarotti, Mick Jagger, Zijne Koninklijke Hoogheid Juan Carlos van Spanje.

Door mijn beroep als portretfotografe en mijn voorkeur voor

zwart-wit, naakt en de mise-en-scène van het vrouwelijke lichaam, groeide mijn verlangen om mijn kunstenaars oog te verfijnen. In dit stadium van mijn loopbaan werk ik toe naar een portret dat tegelijk universeel en volstrekt subjectief is... Het portret van de vrouw, die ik graag vanuit verschillende invalshoeken benader.

U hebt ook een passie voor paarden en bent zelf een uitstekend paardrijdster. Onderhoudt u een bijzondere, persoonlijke, familiale band met de paardenwereld?

Waarom neemt u zelf deel aan wedstrijden met uw paard? Al deze banden zijn op mij van toepassing! In mijn jeugd was er altijd wel een paard in de buurt, de paardenliefde is mij met de paplepel ingegeven. Ik heb zelf meerdere paarden, en onlangs is er nog een pony bijgekomen voor mijn zoon die tot mijn grote genoegen mijn passie deelt.

De wedstrijden vormen een emotionele ontlading, de bekroning van lange trainingen en de synthese van de verstandhouding die ik met mijn paarden heb opgebouwd. De laatste jaren stonden de wedstrijden op een laag pitje, maar ik snak echt naar de

adrenaline... Vooral omdat ik geen kans laat liggen om paardenpistes te bezoeken. Daarnaast vormen mijn vriendschap met een van de beste amazones ter wereld, Edwina Alexander-Tops, en de aanmoediging van mijn zoon, mijn grootste fan, een enorme stimulans!

Dierenleed laat u niet onberoerd. U hebt zelf verscbillende paarden opgevangen. Kunt u ons hier meer over vertellen?

Leed in het algemeen laat me niet koud!

Mijn empathie, mijn altruïsme gaat ook uit naar kinderen... Ze zijn even kwetsbaar als dieren, in een wereld die getekend is door ongelijkheid. Voor mij is het belangrijk dat ik mijn werk in hun voordeel kan aanwenden, zoals mijn hulpactie voor het Mercy Centre van Bangkok. Met de medewerking van Father Joe, die de dagelijkse leiding heeft over de Human Development Foundation, en van juwelier Chopard heb ik de foto's van mijn boek 'Slaughterhouse Angels' laten veilen. De opbrengst, 400.000 dollar, is integraal naar de kinderen, zieken en wezen van het Mercy Center gegaan.

Wat paarden betreft, is mijn leven een aaneenschakeling van bijzondere ontmoetingen.

Zo was ik eens op reis in Italië, waar ik de historische site van Pompeï bezocht. Als toerist krijg je vaak de kans een ritje te maken met paard en kar... Die dag werd de kar getrokken door een wel zeer uitgemergeld paard. Ik heb de eigenaar hier onmiddellijk aangesproken. Hij was wel van goede wil, maar had niet de middelen om het paard te verzorgen... Het was ook zijn enige bron van inkomsten. Ik heb hem onmiddellijk voorgesteld het paard te kopen en heb het overgebracht naar de regio van Parijs, waar het de nodige zorgen krijgt. 'Napoli' zoals ik het heb genoemd, heeft het overleefd. Ik heb zelfs een opvangplek gevonden waar het nog kan genieten van zijn oude dag.

Recenter werd ik gecontacteerd door iemand van paardenopvangcentrum Santa Maria in Malaga, Spanje, waar men mij kende dankzij mijn boek 'Horses of Qatar, The Legend of Al Shaqab'. De Spaanse crisis heeft heel wat slachtoffers gemaakt onder de paarden. De bevolking gaat gebukt onder de meedogenloze economische crisis, en tal van paarden zijn op straat terechtgekomen... In samenwerking met Nieves Alvares (model en presentatrice van de Spaanse televisie) en het populaire Spaanse magazine 'HOLA' heb ik de campagne Santa Maria Project opgezet, met het doel geld in te zamelen voor het paardenopvangcentrum van Malaga. Dit heeft meer dan 20.000 euro opgebracht.

Kunt u ons meer vertellen over het project 'Horses of Qatar' waarvoor

u de stallen van de stoeterij van Zijne Hoogheid Sjeik Hamad bin Khalifa al-Thani, Emir van Qatar, hebt opgezocht?

Zijne Hoogheid Sjeik Hamad bin Khalifa al-Thani, Emir van Qatar, had mij verzocht portretten te maken van de leden van zijn familie. Bij die gelegenheid kreeg ik ook de kans om de stallen van Al Shaqab te bezoeken. Een enorm voorrecht. Op die mythische plek hangt een heel speciale, vredige en tijdloze atmosfeer. De Emir en zijn dochter H. E. Sjeika Al-Mayassa, vertrouwen mij de opdracht toe een kunstboek van 300 pagina's

over deze voorouderlijke plek en de paarden te maken. 'Horses of Qatar' was voor mij een bekroning om twee redenen: voor de eerste keer kon ik mijn passie voor paarden combineren met mijn beroep, en ik mocht tentoonstellen in het Parijse museum Petit Palais (2009).

Kunt u ons deze plek beschrijven? Welke indruk heeft ze op u gemaakt? En de paarden?

Al Shaqab is het koninkrijk van het Arabische paard. De kleu-

ren van de stallen, de dagelijkse verzorging van de paarden, de stilte die in contrast staat met de stad Doha zorgen voor een serene sfeer. Dit is wellicht zo omdat deze plek tijdloos lijkt. Al Shaqab wekt op wat het paard opwekt: rust, vrijheid, wijsheid en zachtheid.

Alle paarden hebben hun eigen karakter, maar Marwan Al Shaqab heeft toch de grootste indruk op mij gemaakt. Dit paard, de hengst die wereldwijd het best staat aangeschreven, heeft een enorme présence! Toen ik hem fotografeerde, toonde hij al zijn charisma, zijn kracht, zijn vurigheid en zijn respect voor de

mens. En altijd behield hij een majestueuze houding... Alsof hij zich bewust was van zijn wereldfaam!

Zijn de werkomstandigheden anders op een dergelijke plek en bij dergelijke dieren? Zijn ze makkelijk handelbaar?

Ik wou ze zo natuurlijk en spontaan mogelijk in beeld brengen. De twee jaren die de productie in beslag heeft genomen, hebben me dan ook uitzonderlijke momenten geboden! Zo kon

ik slechts één geboorte fotograferen: het kwam er eigenlijk op neer dat ik in de stallen moest kamperen bij de merrie om het werpen en de eerste ademhaling van het veulen vast te leggen... Maar die slapeloze nachten in het stro zijn snel vergeten als je het resultaat in handen hebt!

Een goede omgang met de paarden is eigenlijk een kwestie van gevoel en geduld. Ik ben vertrouwd met paarden en had ook geen problemen om hun vertrouwen te winnen...

Vanwaar kwam het idee om onderwaterfoto's te maken in het paardenzwembad? Was het moeilijk werken?

Toen ik vernam dat een deel van de trainingen van de showpaarden plaatsvond in hun eigen zwembad rees het idee deze sessies te fotograferen. Het leek me totaal overbodig om ook foto's buiten het zwembad te maken. Mijn idee om onder water te fotograferen was uiteraard een verrassing voor de grooms en vereiste enkele technische kneepjes! Gelukkig kan ik lang mijn adem inhouden onder water... Het moeilijkste was dat ik snel moest zijn, want de paarden zwemmen niet lang, en ik moest

goed op mijn veiligheid letten. De lens van het toestel dat ik gebruikte geeft een vervormd beeld, waardoor ik op een bepaald moment met mijn hoofd vlakbij de hoef van een zwemmend paard kwam... Dat was even schrikken, maar het resultaat mag er zijn! 'Underwater Horses' illustreert perfect de magie die dit dier oproept in het collectieve onbewuste door de eeuwen heen: de mythe van de eenhoorn met de eindeloze vrijheid, het mysterie, de kracht en de gratie in zuivere toestand.

Veel van uw foto's, zowel van naakten als van dieren, tonen vrijwel bewegingloze lichamen die gedraaid zijn, alsof ze hangen in

tijd en ruimte en toch een beweging suggereren. Het zijn beelden vol kronkels en krommingen. Zoekt u dit effect onbewust op? Kunt u hier meer over vertellen?

Moeilijke vraag... Kunstenaars leggen niet altijd uit wat ze voortbrengen.

Mijn belangrijkste onderwerpen, de vrouw en de dieren, hebben te maken met mijn opvatting over de aangeboren schoonheid... En in rechte, strakke lijnen zie ik geen schoonheid... Beide thema's verwijzen uiteraard ook naar het idee dat ik zelf heb van het leven, van wat in leven is... Is het leven geen eeuwigdurende beweging? Ik zie deze krommingen die 'hangen' in de tijd als een vertaling van mijn harmonieuze en absolute visie op het leven...

Van welke fotografieprojecten droomt u nog? Gaat u ook nog paardrijden? Wat wilt u nog doen?

Het thema van de vrouw blijft me inspireren... Wellicht omdat ik het niet houd bij een portret in een enkele mise-en-scène, een enkele invalshoek. Ik blijf schaven aan dit 'universele' portret via verschillende decors, en het ontbreekt me niet aan ideeën! Ik heb overigens een steeds strakker productieritme... Maar ik verklap niets voor ik de foto's kan voorleggen! (glimlacht)
Wat paardrijden betreft: ik ben weer beginnen trainen, en ik ben ontzettend blij dat ik dit met mijn gezin kan delen. Ik heb nog geen datum geprikt, maar sluit niet uit dat ik in 2016 weer wedstrijden ga rijden!

Maar als u me vraagt 'wat ik nog wil doen' lijkt het wel over 'het einde' te gaan... Zo denk ik er helemaal niet over! Ik vind dat ik nog bij de aanvang van mijn artistieke carrière sta, ik lig altijd op de loer voor nieuwe ideeën, nieuwe projecten, en ik wil helemaal geen houdbaarheidsdatum koppelen aan mijn zeer vruchtbare inspiratie!

Binnenkort stelt u voor de eerste keer tentoon in België, bij YOUNG Gallery in Brussel. Kunt u al een tip van de sluier oplichten?

Dit zal inderdaad de eerste keer zijn dat ik met mijn werk naar buiten treed in België, en ik ben heel blij met deze tentoonstelling bij YOUNG GALLERY in Brussel. Het wordt een retrospectieve van mijn werk, met portretten en naakten, wat oudere en enkele nieuwe foto's... Zelfs foto's die ik niet eerder heb getoond! Daarnaast zal er een hele zaal gewijd zijn aan mijn werk Horses of Qatar, the Legend of Al Shaqab, zodat ik opnieuw het genoege zal hebben om dit fantastische fotoavontuur voor te stellen. Sinds mijn tentoonstelling in München, in Galerie Bernheimer, heb ik nieuwe foto's gemaakt. Ik ben dan ook blij dat ik ze binnenkort mag tentoonstellen. ■

Vous avez un parcours de photographe impressionnant : votre première exposition a eu lieu quand vous aviez 21 ans, vous êtes la première femme à avoir été nommée Ambassadeur International CANON, vous avez fait le portrait de nombreuses célébrités. Comment est née cette vocation ? Et que cherchez-vous à travers elle ?

Merci ! Lorsque que j'ai vu pour la première fois la photographie de Richard Avedon, Dovima et les Éléphants, ce qui était encore en devenir, m'apparut comme une évidence... La magie opérée par ce cliché pris sous la verrière du Cirque d'Hiver, l'élégance de la femme Dior, la grâce du mouvement, la délicate proximité avec cette extraordinaire puissance, capturées par le maître Avedon; cette vision fut pour moi une révélation : je serai photographe.

Je me suis très tôt battue pour obtenir de grandes campagnes et j'ai su jouer de mon carnet d'adresses pour obtenir des moments à part, absolument confidentiels, comme ce fut le cas avec Gianni Agnelli, Luciano Pavarotti, Mick Jagger, Sa Majesté Juan Carlos Roi d'Espagne.

Mon métier de portraitiste et mon affinité avec le noir et blanc, le nu, la mise en scène du corps féminin m'ont donné envie d'affiner mon regard d'artiste et de proposer, à ce stade de ma carrière, un portrait à la fois plus universel et tout à fait subjectif... Celui de la femme, que je me plais à décliner à travers différents points de vue. **Vous êtes aussi passionnée de chevaux et excellente cavalière. Entretenez-vous un lien particulier, personnel, familial avec le monde équestre ? Pourquoi pratiquez-vous la compétition avec votre cheval ?**

Tous ces liens à la fois ! Le cheval a toujours été dans mon environnement familial, mes ancêtres m'ont sans aucun doute transmis la fibre. Je suis propriétaire de plusieurs chevaux, et plus récemment d'un poney pour mon fils, avec qui je suis heureuse de partager cette passion maintenant.

La compétition est une décharge émotionnelle, l'aboutissement d'un long entraînement et la synthèse de toute la complicité que j'ai développée avec mes chevaux. J'ai mis la compétition entre parenthèses depuis quelques années mais l'adrénaline me manque de plus en plus... D'autant que je fréquente toujours les terrains de concours, dès que possible. Avoir un lien d'amitié avec l'une des meilleures cavalières au monde, comme Edwina Alexander-Tops, et recevoir les encouragements de mon fils, sans doute mon premier fan, me stimulent énormément !

La détresse animale ne vous laisse pas indifférente, vous avez même recueilli plusieurs chevaux : pouvez-vous nous raconter leur histoire ?

La détresse en général d'ailleurs ! Mon empathie, mon altruisme se sont aussi adressés aux enfants...

Tout aussi vulnérables que les animaux, dans un monde meurtri par les disparités. C'est important pour moi de pouvoir mettre mon travail à leur profit. Je fais par-là référence à mon action caritative auprès du Mercy Centre de Bangkok. Avec la complicité du Père Joe, sur qui repose le quotidien de la Human Development Foundation, et du joaillier Chopard, la mise aux enchères des photographies de mon livre « Slaughterhouse Angels », réalisée à 100% au bénéfice du Mercy Center, a permis une levée de fonds de 400.000 USD au profit des enfants, malades et orphelins. Pour ce qui est des chevaux, ma vie est jalonnée de rencontres particulières.

Je pense notamment à ce voyage en Italie au cours duquel je visitais le site historique de Pompéi. Comme souvent, on vous propose de vous promener en carriole dans un attelage de fortune destiné aux touristes... Sauf que ce jour-là, l'attelage était tiré par un cheval dans un état famélique rare. Je n'ai pas hésité à interpellier son propriétaire, qui malgré sa bonne volonté n'avait pas les moyens de le soigner... Ce cheval était son unique moyen de gagner sa vie. Je lui ai proposé immédiatement de le racheter, et je l'ai fait transférer en région parisienne pour qu'il reçoive les soins nécessaires. « Napoli », comme je l'ai surnommé, a survécu ; j'ai même pu lui trouver un lieu d'accueil pour qu'il passe de beaux jours.

Plus récemment, j'ai été contactée par le refuge Santa Maria situé à Malaga en Espagne, qui me connaissait grâce à mon livre « Horses of Qatar, la légende d'Al Shaqab ». La crise espagnole a fait nombre de victimes chez les équidés. Les populations frappées par le déclin économique brutal ont dû abandonner de nombreux chevaux dans les rues... En association avec Nieves Alvares (modèle et animatrice de la TV espagnole) et le magazine populaire espagnol « Hola », j'ai proposé une campagne appelée Santa Maria Project pour récolter des fonds au profit du refuge de Malaga. Nous avons récolté plus de 20 000 EUR.

Comment est né le projet « Horses of Qatar » que vous avez mené dans les écuries des haras de son Altesse Cbeikb Hamad Bin Khalifa Al Thani, émir du Qatar ?

J'ai été mandatée par son Altesse Cheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani, émir du Qatar pour la réalisation de portraits des membres de la famille. A cette occasion, j'ai eu la chance de pouvoir visiter les écuries d'Al Shaqab. Un immense privilège. Il y a dans ce lieu mythique une atmosphère particulière, paisible et hors du temps. L'Émir et sa fille H. E. Sheikha Al Mayassa m'ont alors fait l'honneur de me confier la réalisation d'un livre d'art de 300 pages consacré à ce lieu ancestral et ses chevaux. « Horses of Qatar » fut pour moi une consécration, à la fois parce que, pour la première fois je pouvais lier ma passion pour les chevaux et mon métier, et parce que j'ai pu exposer au Musée du Petit Palais de Paris (2009).

Pouvez-vous nous décrire l'endroit, les impressions qu'il vous a laissées ? De même que les chevaux ?

Al Shaqab est le royaume du cheval arabe. Les teintes des écuries, les soins quotidiens portés aux chevaux, le silence qui contraste tant avec la ville de Doha vous offrent une certaine sérénité. C'est sans doute parce que le lieu apparaît être hors du temps. Al Shaqab inspire ce que le cheval inspire : calme, liberté, sagesse et douceur.

Si tous les chevaux ont leur personnalité, c'est sans hésitation Marwan Al Shaqab qui m'a laissé la plus grande impression. Ce cheval, l'étalon le plus coté du monde, est un acteur à part entière ! Lors des prises de vue, il m'a offert tout son charisme, sa force, son impétuosité et son respect de l'homme. Et toujours il avait cette attitude majestueuse... Comme s'il savait qu'il avait ce statut mondialement reconnu !

Un tel lieu et de tels animaux impliquent-ils des conditions de travail particulières ?

Est-ce qu'il(s) se laisse(nt) facilement apprivoiser ?

Dans la mesure où je souhaitais les photographier dans leurs attitudes les plus naturelles et spontanées, ces deux années de production m'ont offert des moments à part ! Par exemple, je n'ai eu l'opportunité de photographier qu'une seule

naissance, alors il est certain que j'ai dû camper, à proprement parler, dans les écuries auprès de la jument pour pouvoir capturer la mise bas et les premiers souffles du poulain... Mais on oublie les nuits à veiller dans la paille lorsqu'on parvient à vivre de tels clichés !

Quant à les apprivoiser, c'est plus exactement une question de fibre et de patience, je connais bien les chevaux, alors je n'ai pas eu de difficulté à les amener à m'offrir toute leur particularité...

D'où vous est venue l'idée de prendre des photos sous-marines dans la piscine des chevaux ? Furent-elles particulièrement difficiles à prendre ?

Quand j'ai appris qu'une partie de l'entraînement des chevaux de show avait lieu dans une piscine dédiée, j'ai tout de suite eu l'idée de photographier ces séquences. Or, il ne me semblait d'aucun intérêt de réaliser des photos en dehors de la piscine. Il est certain que mon idée de photographier sous l'eau a surpris les grooms et a nécessité quelques spécificités techniques ! Fort heureusement,

je tiens longtemps en apnée... Le plus délicat était que je devais être rapide, les chevaux ne nagent pas longtemps, et que je devais faire très attention à ma sécurité. L'objectif de l'appareil utilisé donne une vision déformée, ainsi une fois, le sabot d'un nageur est passé très prêt de ma tête... Plus de peur que de mal et surtout une série exceptionnelle ! « Underwater Horses » illustre parfaitement la magie que cet animal distille dans l'inconscient collectif à travers les siècles : du mythe de la Licorne à l'infinie Liberté, le mystère, la force et la Grâce à l'état pur.

Dans de nombreuses photos, que ce soit vos nus ou vos clichés animaliers, on voit des corps quasi immobiles mais en torsion, comme suspendus dans le temps et l'es-

pace et marquant quand même un mouvement. Ce sont des images tout en sinuosités et en courbes. Est-ce que c'est quelque chose que vous recherchez consciemment ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?

C'est une question difficile... L'artiste n'explique pas toujours ce qui émane de lui.

Mes sujets phares, la femme et les animaux, renvoient à l'idée que je me fais du Beau de façon innée... Et je ne vois pas dans la rectitude et la rigidité une forme de beauté... Aussi, ces deux sujets font sans aucun doute écho à l'idée même que j'ai de la Vie, de ce qui est en vie... La vie n'est-elle pas un mouvement perpétuel ? Alors, je crois traduire par ces courbes suspendues dans le temps ma vision harmonieuse et absolue de la Vie...

Quels sont les projets photographiques que vous rêvez de mener ? Et équestres ? Quelle est la ou les choses qu'il vous reste à faire ?

La femme est ce sujet sans fin qui ne cesse de m'inspirer... Sans

doute parce que je ne me résigne pas à fixer son portrait dans une seule mise en scène, un seul point de vue. Je ne me lasse pas d'affiner ce portrait « universel » via différents décors, et à ce titre les idées ne manquent pas ! J'ai d'ailleurs un rythme de production de plus en plus soutenu... Mais je ne dévoilerai rien avant de sortir les clichés ! (sourires)

Sur le plan équestre, j'ai repris l'entraînement et suis ravie désormais de le vivre en famille. Je n'ai pas encore fixé d'échéance mais un retour à la compétition en 2016 n'est pas exclu !

Quant à vous dire ce « qu'il me reste à faire », c'est une formulation qui sous-entend « la fin »... C'est loin de mon état d'esprit ! J'estime être encore à l'aube de ma carrière artistique, ce qui

permet d'être toujours à l'affût de nouvelles idées, de nouveaux projets et je ne souhaite pas m'imposer de terme final à une inspiration toujours prolifique !

Vous allez bientôt, pour la première fois, exposer votre travail en Belgique avec la YOUNG Gallery à Bruxelles. Pouvez-vous nous en faire une brève présentation ?

C'est la première fois que j'exposerai en Belgique et je suis heureuse de ce projet d'exposition avec la YOUNG GALLERY à Bruxelles. Il s'agira d'une rétrospective de mon travail, mêlant portraits et nus,

des plus classiques à quelques nouveautés... Si ce n'est des inédits ! Enfin une salle sera entièrement dédiée à mon travail Horses of Qatar, la légende d'Al Shaqab, où j'aurai à nouveau le plaisir de présenter cette fabuleuse aventure photographique.

Depuis mon exposition à Munich, à la Galerie Bernheimer, j'ai produit de nouveaux clichés et je serai heureuse de les exposer bientôt. ■

