

RAY K. METZKER

Quand les mains tissent la lumière

EXPOSITION DU 19 MARS AU 31 JUILLET 2020

© Estate of Ray K. Metzker / Courtesy Les Douches la Galerie, Paris

Les Douches la Galerie a le plaisir de présenter *Quand les mains tissent la lumière*, sa deuxième exposition consacrée à l'œuvre de Ray K. Metzker. À la croisée de plusieurs séries, une cinquantaine de tirages témoignent de son intérêt toujours renouvelé pour l'expérimentation. Virtuose de la lumière et maître absolu de ses tirages, Ray K. Metzker interroge les contraintes formelles du médium photographique et celles de l'espace urbain américain. Prises entre 1957 et 1982, ces photographies offrent une promenade visuelle unique dans les rues de Chicago, Philadelphie, Atlantic City et de quelques villes européennes.

Les Douches la Galerie
5, rue Legouvé 75010 Paris
lesdoucheslagalerie.com

Contact : Françoise Morin
01 78 94 03 00
contact@lesdoucheslagalerie.com

Du mercredi au samedi
de 14h à 19h
ou sur rendez-vous

Quand les mains tissent la lumière

COMMUNIQUÉ

En vingt-cinq ans, Ray Metzker a produit plus d'une douzaine de séries de photographies, chacune radicalement différente des autres. Il n'a cessé de chercher une vision nouvelle, de se poser la question : « En quoi une vision nouvelle est-elle nécessaire ? En ai-je besoin ? Va-t-elle m'aider à m'impliquer ? Non, mais elle va m'aider à réfléchir. »¹ Pour Metzker, se battre pour une nouvelle vision, c'est se battre contre l'inertie et l'immobilisme, pour l'intensité et la connaissance. (...)

Chaque nouvelle série d'images prend sa source dans un changement de regard sur la photographie ou dans un changement de l'objet – ou du lieu – photographié. Il s'ouvre à une nouvelle expérience et observe la naissance et le cheminement de ses idées. Il explique : « À cette étape, je scrute, ou je regarde simplement. Lorsque je constate que je réagis à certains stimuli à chaque fois qu'ils entrent dans mon champ de perception, un schéma commence à se dessiner. » Ces nouvelles constantes deviennent ce qu'il appelle ses « conditions générales », à savoir les arrangements contractuels qu'il signe avec lui-même pour une série d'images à venir. Ces « conditions » sont à la fois des points de départ et des règles qu'il fixe pour guider son travail. À la fois contraignantes et libératrices, elles lui donnent la liberté d'explorer leur cadre et d'aller jusqu'au bout de leurs limites. (...)

Metzker a développé cette méthode de travail lors de son premier grand projet, *My Camera and I in the Loop* (1957-1958), qui fut son travail de fin d'année à l'Institute of Design de Chicago. Pour *The Loop*, la « condition » initiale était la frontière physique que constituait le train aérien de Chicago, qui contourne le centre-ville. Au fil des prises de vue, Metzker a pris conscience que son projet portait également sur les limites formelles : sa relation avec son appareil, ainsi que sa quête d'une forme pleine de sens, plus importante que les objets dont découlent les formes. Armé d'un Leica (avec des objectifs 35, 50 et 135 mm) et d'un Rolleiflex, il a réalisé des prises de vue qui explorent le mouvement, la profondeur de champ, l'angle de vue, le cadrage, la mise au point et le contre-jour, comme un avant-goût de la recherche approfondie de ses travaux ultérieurs. (...)

Pour commencer *The Loop*, Metzker s'est mis à chercher dans la rue ce qu'il appelle des « événements ». « Je voyais des liens se tisser et je sentais que quelque chose s'installait, » explique-t-il. « Je n'arrivais pas à quelque chose en me disant, tiens, comme cela tombe bien ! C'était plutôt un sentiment de tension, l'impression que ces choses étaient en mouvement, et qu'elles étaient arrivées à un point où les tensions s'équilibraient et prenaient sens. Au bout d'un moment, cela pouvait être déclenché simplement par la lumière. »

Lors de son voyage en Europe en 1960-1961, maîtrisant la composition des moments forts, Metzker put aiguïser sa sensibilité à la douceur poétique des gestes humains. Pour lui, les Européens sont des gens paisibles : ils discutent, ils touchent, ils semblent faire partie de leur environnement, contrairement aux gens de la série Chicago qui se contentent de le traverser, repliés sur leurs préoccupations. (...)

Lorsque Metzker s'installa à Philadelphie en 1962, le double enchantement de photographier les gens et de composer avec les moments forts se scinda en deux approches distinctes. (...) En outre, à l'instar des images de *The Loop*, les photographies de Philadelphia ont été prises dans une zone bien délimitée autour de l'appartement de Metzker. (...)

Loin de proposer un portrait de son quartier, il se délectait de ses détails visuels – les panneaux, les façades en fer forgé, les lampadaires, la signalétique routière. Dans ces images de Philadelphia, largement diffusées, les gens sont absents ou n'apparaissent que sous forme de silhouettes. Ces images frappent par la simplicité de leur composition. Elles atteignent un dénuement et une franchise que Metzker considère comme l'aboutissement de sa recherche d'un minimalisme évocateur. (...)

---

¹ Sauf référence contraire, les citations de Ray K. Metzker ont été faites à Anne Tucker et rapportées dans ses journaux de 1983 ou 1984.

Quand les mains tissent la lumière

COMMUNIQUÉ

Dans ses images, l'impermanence et le flux s'expriment également de façon fragmentée : un visage ou un bras désincarné parmi les ombres, des lumières qui s'échappent d'un bâtiment, une silhouette disséquée par des stores vénitiens. Metzker reconnaît que la fragmentation est un moyen de transformer un événement pour créer une synthèse personnelle. « Il faut morceler l'objet, » déclare Metzker, « afin d'obtenir les parties à synthétiser. Si un objet est complet, il est inutile de le synthétiser – il est entier, achevé. En journalisme, on photographie l'événement, mais dans mes récents travaux, c'est la photographie qui est l'événement. »²(...)

Et puis il y a les idées que Metzker exporte du studio dans la rue. Son travail en studio du milieu des années 1970 a débouché sur la série *Pictus Interruptus* (1976-1980). Pour cette série, il préparait en studio des objets qu'il intégrait dans ses prises de vue en extérieur. Il plaçait de petits objets directement devant l'objectif de l'appareil photo, obstruant partiellement la scène visée.

Reprenant la prédominance de la lumière sur les tons sombres que l'on trouvait déjà dans New Mexico, les images de *Pictus* mettent en scène des objets noirs et anguleux occultant des surfaces blanches, ou des formes blanches se mouvant sur fond gris clair. (...) De par cette dislocation juxtaposée, les images de *Pictus* sont époustouflantes d'originalité. Elles sont obsédantes, indéchiffrables. (...)

Dans sa série la plus récente, *City Whispers*, les gens sont isolés, fragmentés et souvent sans visage. Si ses villes ne sont guère hospitalières, les rues débordent de lumières vives et de mouvement, en un joyeux carnaval de moments forts, d'ombres et de reflets qui contrastent avec le poids de la solitude humaine, de ces êtres perdus dans un univers sombre et infini. La souffrance douce-amère qui se dégage de ces images transperce par l'élégance de son expression.

Ce travail récent reprend certains concepts et procédés visuels des séries précédentes, sans établir d'approche technique élaborée. Metzker parvient à créer avec un seul négatif des événements graphiques qu'il réalisait avant dans des compositions à plusieurs négatifs. Les ambiguïtés spatiales créées en accolant deux négatifs dans *Double Frame* sont à présent obtenues grâce aux ombres et aux rayons de lumière. La fragmentation obtenue en superposant des négatifs dans *Composites* se retrouve dans *City Whispers* en photographiant des formes qui se chevauchent naturellement. Comme dans tout son travail précédent, « l'événement » qu'il photographie est la lumière, mais dans *City Whispers*, il monte d'un cran en matière de synthèse et de superposition des scènes.

Anne Wilkes Tucker

Conservatrice émérite au Museum of Fine Arts, Houston (1976 - 2015)

Extraits de la préface de l'ouvrage *Unknown territory: Photographs by Ray K. Metzker*, publié en 1985 par Aperture à l'occasion de la rétrospective organisée par le Museum of Fine Arts à Houston

---

² Chuck Isaacs, « Ray K. Metzker: An Interview », *Afterimage*, vol. 6, no. 4 (Novembre 1978), p.15.

Quand les mains tissent la lumière

VISUELS

Ray K. Metzker

Valencia, Spain, 1961

Tirage gélatino-argentique d'époque, réalisé par l'artiste

Tirage : 24,7 x 20,2 cm

Annoté au crayon par l'artiste et tampon RKM

Archive au verso

© Estate of Ray K. Metzker

Courtesy Les Douches la Galerie, Paris

N° Inv. RM2002004

Ray K. Metzker

Chicago, 1958

Tirage gélatino-argentique d'époque, réalisé par l'artiste

Tirage : 20,2 x 25,4 cm

Annoté au crayon par l'artiste et tampon RKM

Archive au verso

© Estate of Ray K. Metzker

Courtesy Les Douches la Galerie, Paris

N° Inv. RM2002014

Ray K. Metzker

Philadelphia: City Whispers, 1980

Tirage gélatino-argentique d'époque, réalisé par l'artiste

Tirage : 35,5 x 27,6 cm

Annoté au crayon par l'artiste et tampon RKM

Archive au verso

© Estate of Ray K. Metzker

Courtesy Les Douches la Galerie, Paris

N° Inv. RM1609073

Les Douches la Galerie

5, rue Legouvé 75010 Paris

01 78 94 03 00 | lesdoucheslagalerie.com

Quand les mains tissent la lumière

VISUELS

Ray K. Metzker

Philadelphia, 1964

Tirage gélatino-argentique d'époque, réalisé par l'artiste

Tirage : 25,2 x 20,1 cm

Annoté au crayon par l'artiste et tampon RKM

Archive au verso

© Estate of Ray K. Metzker

Courtesy Les Douches la Galerie, Paris

N° Inv. RM2002017

Ray K. Metzker

Chicago - Loop, 1957

Tirage gélatino-argentique d'époque, réalisé par l'artiste

Tirage : 20,3 x 25,4 cm

Annoté au crayon par l'artiste et tampon RKM

Archive au verso

© Estate of Ray K. Metzker

Courtesy Les Douches la Galerie, Paris

N° Inv. RM1609011

Ray K. Metzker

Philadelphia, 1968

Tirage gélatino-argentique d'époque, réalisé par l'artiste

Tirage : 20 x 25,2 cm

Annoté au crayon par l'artiste au verso

© Estate of Ray K. Metzker

Courtesy Les Douches la Galerie, Paris

N° Inv. RM1810020

Les Douches la Galerie

5, rue Legouvé 75010 Paris

01 78 94 03 00 | lesdoucheslagalerie.com

Quand les mains tissent la lumière

VISUELS

Ray K. Metzker

City Whispers, Philadelphia, 1980

Tirage gélatino-argentique postérieur, réalisé par l'artiste

Tirage : 28 x 35 cm

Tampon de l'artiste, numéroté et daté au verso

© Estate of Ray K. Metzker

Courtesy Les Douches la Galerie, Paris

N° Inv. RM1709006

Ray K. Metzker

City Whispers, Philadelphia, 1982

Tirage gélatino-argentique d'époque, réalisé par l'artiste

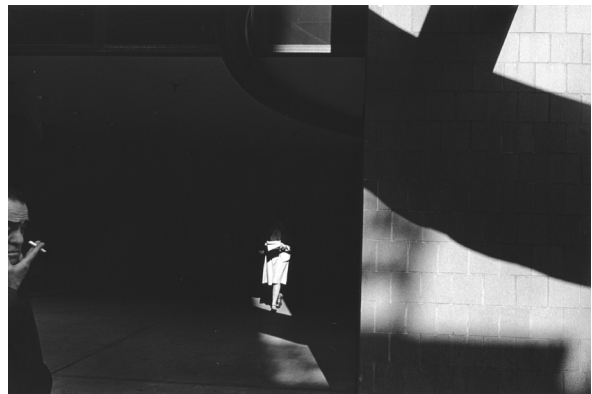
Tirage : 28 x 35 cm

Tampon de l'artiste, numéroté et daté au verso

© Estate of Ray K. Metzker

Courtesy Les Douches la Galerie Paris

N° Inv. RM1709007

Ray K. Metzker

Couplets, New York, 1968

Tirage gélatino-argentique d'époque, réalisé par l'artiste

Tirage : 25,4 x 20,4 cm

Signé par l'artiste, numéroté et annoté au crayon au verso

© Estate of Ray K. Metzker

Courtesy Les Douches la Galerie, Paris

N° Inv. RM1502001

Les Douches la Galerie

5, rue Legouvé 75010 Paris

01 78 94 03 00 | lesdoucheslagalerie.com

RAY K. METZKER

BIOGRAPHIE

Né en 1931 à Milwaukee, Wisconsin, États-Unis

Décédé en 2014 à Philadelphie, Pennsylvanie, États-Unis

Ray K. Metzker est né en 1931 à Milwaukee. Il se passionne pour la photographie lorsque sa mère lui offre son premier appareil photo à l'âge de 12 ans. En 1953, il est diplômé des beaux-arts du Beloit College dans le Wisconsin. Il obtient en 1959 un Master à l'Institute of Design de Chicago (qui, à l'époque, était appelé le New Bauhaus et était considéré comme l'un des plus importants programmes de photographie aux États-Unis), où il étudie auprès de Harry Callahan et Aaron Siskind. Il enseigne pendant de nombreuses années au Philadelphia College of Art et à la University of New Mexico. Le Museum of Modern Art de New York lui consacre sa première exposition personnelle en 1967.

En plus de 60 ans de carrière, Raya K. Metzker a fait l'objet de plus de cinquante expositions personnelles dans les plus grands musées du monde, et il a reçu de nombreux prix, dont une bourse Guggenheim et deux bourses du National Endowment for the Arts. Ses œuvres figurent dans les collections de plus de quarante institutions et font l'objet de plus de dix monographies. Parmi les institutions qui conservent ses œuvres dans leurs collections figurent le Museum of Modern Art, le Metropolitan Museum of Art, le Whitney Museum of American Art, New York ; la National Gallery of Art, le National Museum of American Art - Smithsonian, Washington D.C. ; le Los Angeles County Museum, le J. Paul Getty Museum, Los Angeles ; l'Art Institute of Chicago ; le Nelson Atkins Museum, Kansas City ; le Cleveland Museum of Art ; le Philadelphia Museum of Art ; le Musée de l'Elysée, Lausanne ; et l'Albertina, Vienne.

RAY K. METZKER

C.V.

EXPOSITIONS PERSONNELLES (SÉLECTION)

- 2019 *Ray K. Metzker, Black and Light*, Howard Greenberg Gallery, New York
- 2017 *Ray K. Metzker, Abstractions*, Les Douches la Galerie, Paris
- 2016 *Ray K. Metzker: Stripteases + Penn Center Pieces*, Laurence Miller Gallery, New York
- 2015 *Ray Metzker, The Poet of Light*, Laurence Miller Gallery, New York
- 2013 *The Photographs of Ray K. Metzker*, J. Paul Getty Museum, Los Angeles
- 2007 *Ray K. Metzker : Notes de lumière*, Musée de l'Élysée, Lausanne
- 2006 *Ray K. Metzker*, Galerie Françoise Paviot, Paris
- 2003 *My Philadelphia!*, Locks Gallery, Philadelphie
- 2000 *Urban Shadows*, Stephen Daiter Gallery, Chicago
Voyage of Discovery: The landscape Photographs of Ray Metzker, Philadelphia Museum of Art
- 1997 *Ray K. Metzker*, Galerie Françoise Paviot, Paris
- 1995 *Anticipating the Composites*, Laurence Miller Gallery, New York
- 1992 Shadai Gallery, Tokyo/ Turner, Krull Gallery, Los Angeles
- 1991 *A New Leaf: Photographs by Ray Metzker*, The Art Institute of Chicago.
- 1990 *Composites*, Laurence Miller Gallery, New York
- 1988 *Earthly Delights*, Laurence Miller Gallery, New York
- 1986 *Unknow Territory, Photographs by Ray K. Metzker*, Smithsonian Institute, Washington DC
- 1984 *Unknown Territory, Photographs by Ray K. Metzker*, Museum of Fine Arts, Houston
- 1983 *Ray K. Metzker: Photographs, Multiple means, Multiple Ends*, Carl Solway Gallery
City Whispers, Catskill Center of Photography, Woodstock, New York
Ray Metzker Photographs, Edwynn Houk Gallery, Chicago
- 1979 *Ray K. Metzker: Multiple Concerns*, Galerie Delpire, Paris
- 1978 *Ray K. Metzker: Multiple Concerns*, International Center of Photography, New York
Pictus Interruptus, Locks Gallery, Philadelphie.
- 1976 *Ray K. Metzker*, The picture Gallery, Zurich
- 1974 *New Mexico*, Dayton College of Art, Ohio
- 1968 *Ray K. Metzker and Paul Caponigro*, Photographer's Gallery, New York.
- 1964-65 *Composites*, MoMa, New York
- 1959 *My camera and I in the Loop*, The Art Institute of Chicago

EXPOSITIONS COLLECTIVES (SÉLECTION)

- 2019 *We were five – Cinq étudiants de l'Institute of Design et la revue Aperture* Musée Réattu, Arles
- 2017 *Black Chicago*, Les Douches la Galerie, Paris
Autophoto, Fondation Cartier pour l'Art contemporain, Paris
- 2016 *Lux: The radiant sea*, Yancey Richardson Gallery, New York
Make Light Of It, Pace/MacGil Gallery, New York
Small Things Considered II, Laurence Miller Gallery, New York
- 2015 *Black & White*, Albertina Museum, Vienna
New York, Les Douches la Galerie, Paris
- 2014 *Thirty Years Thirth-one Photographers*, Laurence Miller Gallery, New York
- 2009 *Masters of Photography*, Gallery Fifty One, Antwerp, Belgium
- 2007 *Past present future I*, Laurence Miller Gallery, New York

---

Les Douches la Galerie

5, rue Legouvé 75010 Paris

01 78 94 03 00 | lesdoucheslagalerie.com

RAY K. METZKER

C.V.

- 2006 *Summer vacation: Photographs from the collection*, Philadelphia Museum of Art
- 2004 *Photography: Inaugural Installation*, MoMa, New York
- 2000 *MoMA2000: Making Choices-Seeing Double*, MoMa, New York
- 1999 *Le siècle du corps, Photographies 1900-2000*, Musée de l'Élysée, Lausanne
- 1993 *Multiple Images: Photographs Since 1965 from the collection*, MoMa, New York
- 1990 *Photography until now*, MoMa, New York
- 1983 *Big pictures by Contemporary Photographers*, MoMa, New York
- 1980-81 *Absage ab das Einzelbild*, Museum Folkwang, Essen, Allemagne
Erweiterte Fotografie, Wiener Secession, Autriche
- 1979 *Contemporary American Photographers: Curator's Choice Venezia '79*, Venise, Italie
- 1976 *New Exposures*, Museum of Fine Arts, Chicago
- 1973 *Landscape/Cityscape, A selection of Twentieth-Century American Photographs*, MET, New York
- 1970 *New Phtography, USA*, MoMa, New York
- 1968 *Photography as Printmaking*, MoMa, New York
Photography and the City, Smithsonian Insitution, Washington DC
- 1967 *The persistence of Vision*, George Eastman House, Rochester, New York
- 1963 *Photography 63/An International Exhibition*, George Eastman House, Rochester, New York
- 1960-61 *The Sense of Abstraction in Contemporary Photography*, MoMa, New York
- 1959 *Photography in the Fine Arts I*, Metropolitan Museum of Art, New York
Photographs from the Museum Collection, MoMa, New York

PUBLICATIONS

- 2018 *Ray K. Metzker Unknown*, Only Photography, Berlin
- 2012 *The Photographs of Ray K. Metzker*, Keith Davis, Yale University Press
- 2009 *Ray K Metzker, Automagic*, Only Photography, Berlin
- 2008 *Ray K. Metzker : Notes de lumière*, Musée de l'Élysée de Lausanne
- 2000 *Ray K. Metzker, Landscapes*, Evan Turner, New York, Aperture
- 1999 *Ray K. Metzker, City Stills*, Laurence Miller, Munich, Prestel
- 1990 *Ray K. Metzker: Composites*, New York, Laurence Miller Gallery
- 1988 *Ray K. Metzker: Earthly Delight*, New York, Laurence Miller Gallery
- 1984 *Unknow Territory: Photographs by Ray K. Metzker*, Anne Tucker, New York, Aperture/
Houston, The Museum of Fine Arts
- 1979 *Ray K. Metzker: Sand Creatures*, Millerton, New York, Aperture, 1979.

RÉCOMPENSES

- 2000 Royal Photographic Society's Centenary Medal and Honorary Fellowship
- 1989 Bernheim Fellowship at the Bernheim Arboretum and Research Forest, Clermont, Kentucky.
- 1988 National Endowment for the Arts Fellowship
- 1975 National Endowment for the Arts Fellowship
- 1966 Guggenheim Fellowship, John Simon Guggenheim Memorial Foundation

RAY K. METZKER

C.V.

COLLECTIONS

Addison Gallery of American Art, Andover, Massachusetts
Allen Art Museum, Oberlin, Ohio
Allentown Art Museum, Pennsylvania
The Art Institute of Chicago
Princeton University Art Museum, New Jersey
National Gallery of Australia, Canberra, New South Wales
Baltimore Museum of Art
Bank of America LaSalle Bank Photography Collection, Chicago
Beloit College, Wisconsin
Bibliothèque Nationale, Paris
Center for Creative Photography, The University of Arizona, Tucson
Chrysler Museum of Art, Ohio
Davison Art Center, Wesleyan
University, Middletown, Connecticut
The Detroit Institute of Arts
Exchange National Bank of Chicago
Fogg Art Museum, Harvard University, Cambridge, Massachusetts
Fonds National d'Art Contemporain, Paris
Grunwald Center for the Graphic Arts, The University of California, Los Angeles
Hallmark Card Collection, Kansas City, Missouri
High Museum of Atlanta
International Museum of Photography, George Eastman House, Rochester, New York
The Speed Art Museum, Louisville, Kentucky
Krannert Art Museum, University of Illinois, Champaign
Los Angeles County Museum of Art
Maison Européenne de la Photographie, Paris
The Metropolitan Museum of Art, New York
Milwaukee Art Museum, Wisconsin
Museum of Art, Rhode Island School of Design, Providence
Museum of Fine Arts, Houston
The Museum of Fine Arts, Boston
Museum of Fine Arts, Saint Petersburg, Florida
The museum of Modern Art, New York
National Gallery of Art, Washington DC
National Gallery of Canada, Ottawa
The National Museum of American Art, Smithsonian Institution, Washington DC
Philadelphia Museum of Art
San Antonio Museum of Arts, Texas
San Francisco Museum of Modern Art
Shadai Gallery, Tokyo Institute of Polytechnics, Tokyo
Sheldon Memorial Art Gallery, University of Nebraska, Lincoln
Saint Louis Art Museum
Tokyo Metropolitan Museum of Photography
The Toledo Museum of Art, Ohio
University of New Mexico Art Museum, Albuquerque
Virginia Museum of Fine Arts, Richmond
Whitney Museum of American Art, New York
Worcester Art Museum, Massachusetts

Les Douches la Galerie

5, rue Legouvé 75010 Paris

01 78 94 03 00 | lesdoucheslagalerie.com