

RAY K. METZKER

ABSTRACTIONS

VERNISSAGE LE VENDREDI 3 MARS DE 18H À 21H

EXPOSITION DU 4 MARS AU 27 MAI 2017

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

© Estate of Ray K. Metzker

Courtesy Les Douches la Galerie, Paris & Laurence Miller Gallery, New York

Ray K. Metzker tient une place singulière dans l'histoire de la photographie américaine. Son œuvre exclusivement en noir et blanc, présente dans les plus grandes institutions, est tout à fait représentative de toute une génération de photographes pour lesquels l'expérimentation est le maître mot. Né en 1931, ses études à l'Institute of Design à Chicago l'influencent profondément. Pendant plus de cinquante ans, il ne cesse d'inventer, souvent dans sa chambre noire, guidé par sa seule intuition. Au prix d'une lente gestation, son travail sur les négatifs évolue au fil des années. Montages, juxtapositions, multiples expositions, surimpressions, Ray K. Metzker ne fixera aucune limite à sa créativité. Avec la complicité de Laurence Miller à New York, nous vous invitons à découvrir, à travers une soixantaine de tirages, une partie de cette œuvre si riche et si féconde de ce grand artiste américain.

Contact :

Françoise Morin

01 78 94 03 00 - contact@lesdoucheslagalerie.com

Les Douches la Galerie

5, rue Legouvé 75010 Paris

lesdoucheslagalerie.com

UNE VILLE EST BÂTIE SELON LA MUSIQUE

Nombreux sont les photographes dont la carrière s'étend sur plus d'un demi-siècle, mais il en est peu dont l'art témoigne d'une vitalité comparable à celle du photographe américain Ray K. Metzker. Il reste quasi inégalé, tant par son acuité visuelle que par son agilité intellectuelle et sa capacité de renouvellement. Rares sont les photographes qui parviennent à maîtriser aussi subtilement l'équilibre entre le brio formel et un regard sur le monde d'une absolue tendresse ; rares aussi sont les formalistes dont la rigueur n'exclut pas la capacité à *divertir* – et c'est à cela que nous convie Metzker avec ses calembours visuels, ses énigmes et ses occasionnelles facéties pyrotechniques.

Les thèmes abordés sont multiples, mais un regard rétrospectif permet de voir que tous les fils les plus constamment utilisés, dans cet entrelacs très riche, tisse la toile de la ville américaine moderne et de ses habitants moroses qui se pressent dans de sombres canyons transpercés d'un rais de lumière. (...)

Metzker est lui-même frappé, lorsqu'il reconsidère ce demi-siècle de travail photographique, par l'importance qu'y occupe le thème de la rue : ce qui, initialement, lui servit de tremplin pour lancer sa carrière, est devenu, au fil des années, une réserve d'images dans laquelle il puise avec plus ou moins de régularité (n'est-il pas lui-même, d'ailleurs, l'un de ces « foreurs » de la ville ?)¹. Les possibilités qu'offre la rue sont, selon Metzker, inépuisables. De même, il est surpris de constater à quel point son regard s'est concentré sur les *surfaces* de la rue pour faire des blessures de l'asphalte, du marquage au sol, ou de ce qui se reflète dans les flaques d'eau son sujet de prédilection. « La rue est une scène privilégiée d'interaction humaine », remarque-t-il. « D'abord, j'observe minutieusement tout ce qui s'y passe, l'appareil tourné vers le sol... puis, je le relève et je m'intéresse à ce qui circule, au flot mouvant d'hommes et de femmes qui apparaissent, disparaissent, à cette pulsation... ».²

Au risque d'une simplification outrancière, on peut décrire le parcours de Metzker comme le passage d'une noirceur essentielle, ponctuée de lumière à une clarté essentielle, ponctuée de noir ; d'un monde négatif à un monde positif. (...)

Bon nombre de photographes, dès lors que leur style a atteint sa maturité, se contentent d'y rester fidèles, au risque de lasser. Mais avec Metzker, l'œil du spectateur se voit gratifié année après année, décennie après décennie, d'un constant renouvellement, tant au plan visuel qu'au plan conceptuel. Manifestement, l'artiste prend plaisir à aller plus loin, à exiger davantage de son support. (...)

Quiconque connaît un tant soit peu la photographie américaine retrouvera l'esprit de Harry Callahan dans le travail de Metzker. Bien que l'influence elle-même soit manifeste, Metzker en parle en termes nuancés. Pendant tout le temps qu'ils passèrent à l'Institute of Design de Chicago – l'un comme professeur, l'autre comme étudiant – Metzker se souvient : « Harry ne me montra aucune de ses photos »³. De même, Callahan ne dispensa jamais de conseils techniques. C'est toute la part de non-dit qui allait avoir un impact important sur Metzker : « l'idée qu'on n'avait besoin de personne, qu'il fallait suivre sa propre vision, produire du vrai art ».⁴ Par leur atmosphère, bon nombre d'images de Callahan sont certes très proches des photographies de Metzker. Pourtant, ce dernier affirme ne les avoir jamais vues, à l'époque. Et de fait, certaines photographies de Metzker sont bien antérieures. (...)

L'un des stades préférés de Metzker est l'expérimentation dans la chambre noire. Ses négatifs ne sont qu'un jalon à mi-chemin du parcours. C'est l'épreuve positive qui compte, et même s'il prête le plus grand soin à la prise des négatifs, ceux-ci n'ont d'intérêt qu'à constituer la matière première dont il sera fait usage dans la chambre noire. L'appareil lui-même a fonction, selon lui, d'« aspirateur, qui absorbe chaque détail à l'intérieur du cadre »⁵. (...) Parfois, l'image recèle quelque chose d'inattendu, qu'il s'agit de faire ressortir ; à d'autres moments, il faut supprimer certains éléments, qui « se montrent réticents » ou tout simplement ne sont pas à la hauteur de la vision initiale (...). A l'occasion, Metzker a la surprise de voir émerger une photographie extraordinaire d'un négatif dont il n'espérait

¹ Le terme « foreur de la ville » est un emprunt à l'écrivain américain Thomas Wolfe. En effet, Metzker découvrit *L'ange exilé* : une histoire de la vie ensevelie et *L'ange banni* vers 1957-1958, à l'époque où il photographiait le Loop de Chicago

² Conversations avec l'auteur, Philadelphie, mars 2008

³ Conversation avec Nathalie Herschdorfer, Philadelphie, janvier 2007

⁴ Conversation avec Nathalie Herschdorfer, Philadelphie, janvier 2007

⁵ Conversation avec Nathalie Herschdorfer, Philadelphie, janvier 2007

pas grand-chose initialement. Soudain, à mieux y regarder, « quelque chose émerge, se met à briller, à palpiter... On rassemble quelques fils de la réalité pour tisser une autre réalité et, ce faisant, on produit peut-être un petit bloc de merveille, tout de lumière et d'argent, au charme poétique et mystique »⁶.

C'est cette même volonté de laisser les choses ouvertes qui explique pourquoi à une même œuvre peuvent parfois correspondre deux dates différentes, et fort éloignées dans le temps : 1964/2007, par exemple. La première date correspond en fait au moment où le photographe a exposé une série de négatifs dont il n'a pas immédiatement fait usage. L'autre date, plus récente, est celle, où portant sur ces négatifs un regard neuf, il les a repris pour créer un œuvre composite. La « semence » semble donc être restée inactive pendant de longues années, mais ce temps a en fait, été celui d'une lente gestation. Metzker a toujours aimé laisser aux choses une croissance organique. Contrairement à nombre de photographes dont le moteur est l'instant, Metzker adopte la perspective longue et sa patience est récompensée. Rarement œuvre photographique a atteint une richesse et une profondeur de cette envergure. (...)

« La tranquille et triste musique des humains » qu'évoque le poète anglais William Wordsworth semble particulièrement bien s'appliquer au peuple des villes que photographie Metzker. D'une manière générale, la musique constitue une métaphore féconde pour parler de son œuvre. (...) Metzker était d'ailleurs le premier à le reconnaître, lorsqu'il disait « la musique est ma muse ».⁷ Si sa première passion a pu être la musique classique, c'est sans doute le jazz – avec son goût de la syncope, de l'improvisation, son rapport flegmatique au monde – qui constitue l'analogie la plus féconde. (...)

Mais la notion inverse – celle du silence – est elle aussi, utile pour rendre compte du travail de Metzker. Les surfaces sombres traversées de lumière ne font pas nécessairement allusion au vide : l'obscurité a besoin de lumière comme le son a besoin de silence. « Sans le silence », explique Metzker, « nous ne pouvons guère entendre ce qui réclame notre attention »⁸. Lorsqu'ils sont incontrôlés, les sons ou les bruits étouffent le message - l'équivalent visuel étant qu'ils écrasent la beauté. Le succès de la forme repose sur la maîtrise, l'équilibre, le filtrage de cette « excessive circulation de l'évidence » dont le photographe veut se départir.

William A. Ewing

Directeur du musée de l'Élysée (1996-2010)

Extraits de la préface de William A. Ewing, publié en 2008 dans l'ouvrage *Notes de Lumière*, chez Steidl à l'occasion de la rétrospective *Ray K. Metzker : Notes de Lumière*, organisée par le musée de l'Élysée.

⁶ Anne Tucker, *Unknown Territory*, 16

⁷ Conversation avec Nathalie Herschdorfer, Philadelphie, janvier 2007

⁸ Anne Tucker, *Unknown Territory*, 15

RAY METZKER

SÉLECTION DES ŒUVRES EXPOSÉES

Ray K. Metzker

Atlantic City, 1966

Tirage gélatino-argentique postérieur,
réalisé par l'artiste

Ray K. Metzker

Chicago Loop, 1957

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

Ray K. Metzker

Chicago, 1958

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

Ray K. Metzker

Barcelona, Spain, 1961

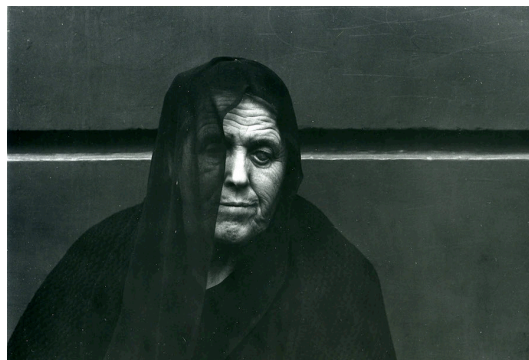
Tirage gélatino-argentique d'époque, réalisé
par l'artiste

Ray K. Metzker

Almeria, Spain, 1961

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

Ray K. Metzker

Europe, 1961

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

Ray K. Metzker

Philadelphia, 1962

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

Ray K. Metzker

Philadelphia, 1963

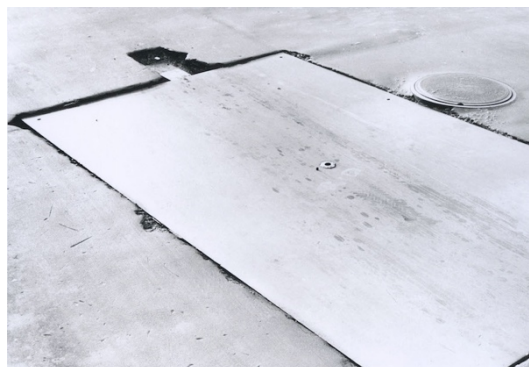
Tirage gélantino-argentique d'époque, réalisé par l'artiste

Ray K. Metzker

Philadelphia, 1963

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

Ray K. Metzker

Philadelphia, 1963

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

Ray K. Metzker

Philadelphia, 1963

Tirage gélantino-argentique postérieur, réalisé par l'artiste

Ray K. Metzker

City Square, Early Philadelphia, 1964

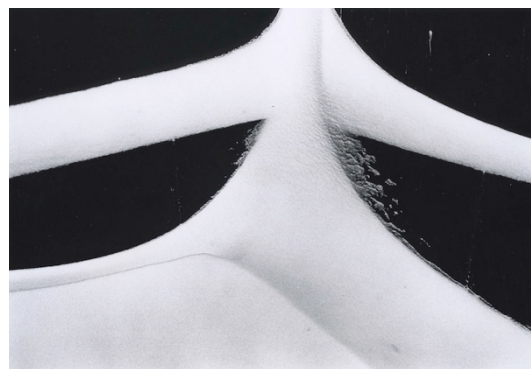
Tirage gélatino-argentique postérieur,
réalisé par l'artiste

Ray K. Metzker

Philadelphia, 1964

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

RAY K. METZKER

EXPOSITIONS PERSONNELLES (SÉLECTION)

- 2016 *Ray K. Metzker: Stripteases + Penn Center Pieces*, Laurence Miller Gallery, NY
- 2015 *Ray Metzker, The Poet of Light*, Laurence Miller Gallery, NY
- 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, NY
- 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, NY
- 1988 *Earthly Delights*, Laurence Miller Gallery, NY
- 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, NY
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, NY
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, NY.
- 1964-65 *Composites*, MoMa, NY
- 1959 *My camera and I in the Loop*, The Art Institute of Chicago

EXPOSITIONS COLLECTIVES (SÉLECTION)

- 2016 *Lux: The radiant sea*, Yancey Richardson Gallery, NY
Make Light Of It, Pace/MacGil Gallery, NY
Small Things Considered II, Laurence Miller Gallery, NY
- 2015 *Black & White*, Albertina Museum, Vienna
- 2014 *Thirtieth Anniversary Exhibition: Thirty Years Thirth-one Photographers*, Laurence Miller Gallery, NY
- 2009 *Masters of Photography*, Gallery Fifty One, Antwerp, Belgium
- 2007 *Past present future I*, Laurence Miller Gallery, NY
- 2006 *Summer vacation: Photographs from the collection*, Philadelphia museum of art
- 2004 *Photography: Inaugural Installation*, MoMa, NY
- 2000 *MoMA2000: Making Choices-Seeing Double*, MoMa, NY
- 1999 *Le siècle du corps, Photographies 1900-2000*, Musée de l'Élysée, Lausanne
- 1993 *Multiple Images: Photographs Since 1965 from the collection*, MoMa, NY
- 1990 *Photography until now*, MoMa, NY
- 1983 *Big pictures by Contemporary Photographers*, MoMa, NY

- 1980-81 *Absage ab das Einzelbild*, Museum Folkwang, Essen, Allemagne
Erweiterte Fotografie, Wiener Secession, Autriche
- 1979 *Contemporary American Photographers: Curator's Choicen Venezia '79*, Venise, Italie
- 1976 *New Exposures*, Museum of Fine Arts, Chicago
- 1973 *Landscape/Cityscape, A selection of Twentieth-Century American Photographs*, MET
- 1970 *New Phtography*, USA, MoMa, NY
- 1968 *Photography as Printmaking*, MoMa, NY
Photography and the City, Smithsonian Insitution, Washington DC
- 1967 *The persistence of Vision*, George Eastman House, Rochester, NY
- 1963 *Photography 63/An International Exhibition*, George Eastman House, Rochester, NY
- 1960-61 *The Sense of Abstraction in Contemporary Photography*, MoMa, NY
- 1959 *Photography in the Fine Arts I*, Metropolitan Museum of Art, NY
Photographs from the Museum Collection, MoMa, NY

PUBLICATIONS

- 2008 *Ray K. Metzker : Notes de lumière*, Musée de l'Élysée de Lausanne
- 2000 *Turner Evan, Ray K. Metzker, Landscapes*, New York, Aperture
- 1999 Miller Laurence, *Ray K. Metzker, City Stills*, Munich, Prestel
- 1990 *Ray K. Metzker: Composites*, New York, Laurence Miller Gallery
- 1988 *Ray K. Metzker: Earthly Delight*, New York, Laurence Miller Gallery
- 1984 *Tucker Anne, Unknow Territory: Photographs by Ray K. Metzker*, NY, Aperture/Houston, The Museum of Fine Arts
- 1979 *Ray K. Metzker: Sand Creatures*, Millerton, New York, Aperture, 1979.

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, Middelton, 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, NY
 The Speed Art Museum, Louisville, Kentucky
 Krannert Art Museum, University of Illionois, 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, NY
Worcester Art Museum, Massachusetts