

Lisette Model

9 février – 6 juin 2010

Flower Vendor, vers 1933-1938
National Gallery of Canada, Ottawa

Lisette Model (1901-1983) est une figure incontournable de l'histoire de la photographie, aussi bien pour son style très personnel que ses activités dans le champ de l'enseignement. La présente exposition regroupe ses œuvres les plus représentatives, et à côté d'images très célèbres – réalisées au Sammy's Bar à New York, à Coney Island ou encore dans les rues du Lower East Side –, sont présentées quelques œuvres plus confidentielles comme les photographies de la série « Pedestrians » et les clichés pris à la sortie de l'Opéra de San Francisco, dans les bars de Reno ou à l'hippodrome de Belmont Park à New York.

Lisette Model concevait l'appareil photographique comme un instrument de détection, permettant de voir ce que l'habitude tend à occulter. Concentrée sur le tempo frénétique de la ville, qui l'attirait particulièrement tant elle était fascinée par les passants et la clientèle des night-clubs, elle prenait instinctivement ses photographies.

À la prise de vue succédait le travail en laboratoire, au cours duquel elle recadrait ses négatifs afin d'en éliminer tout détail superflu et obtenir des images directes, immédiates, pleines de force et d'humanité. Berenice Abbott disait du regard de Lisette Model qu'il était sans peur. Il était aussi, sans nul doute, bien peu conventionnel, ce qui lui valut la reconnaissance de confrères comme Ansel Adams ou Edward Steichen, mais aussi de directeurs de magazines illustrés où furent publiés un grand nombre de ses clichés.

Man with Pamphlets, Paris, vers 1933-1938
Fundación MAPFRE

Les débuts de Lisette Model

Élise Amélie Félicie (dite Lisette) Stern naît dans une famille aisée à Vienne, en 1901. Son père, devant l'antisémitisme qui gagne l'Autriche, change son patronyme pour celui de Seybert dès 1903. En 1926, deux ans après la mort de son mari, la mère de Lisette retourne en France – son pays natal – pour habiter à Nice, tandis que la jeune fille s'installe à Paris. Très musicienne – elle a reçu une formation entre autres auprès d'Arnold Schönberg –, celle-ci prend alors des leçons de chant avec la soprano Marya Freund. On ne sait pas précisément pourquoi elle abandonne le chant – dans plusieurs entretiens elle évoque des problèmes avec sa voix – pour se consacrer à la photographie, comme moyen de gagner sa vie.

Elle s'initie notamment auprès de Rogi-André – la première épouse d'André Kertész, avec laquelle elle se lie d'amitié à Paris et de qui elle reçoit l'unique leçon de photographie qu'elle ait jamais admise : « Ne prends jamais ce qui ne te passionne pas » –, puis en 1937 auprès de Florence Henri.

Ses premiers clichés sont pris entre 1933 et 1938 à Paris et sur la Côte d'Azur. En dépit de son maigre bagage technique, elle y manifeste déjà sa marque singulière, faisant preuve dès le départ d'un regard très personnel, extrêmement direct et à la fois respectueux des sujets photographiés. Dès le début, elle pointe son objectif sur les pôles opposés de la société : les nantis d'un côté, les plus démunis de l'autre ; sa fameuse série de la « Promenade des Anglais », réalisée à Nice en 1934, est un portrait sans concession de la bourgeoisie opulente et oisive

Running Legs, 5th Avenue, New York, vers 1940-1941
National Gallery of Canada, Ottawa

Reflections, New York, vers 1939-1945
Fundación MAPFRE

de la Côte d'Azur. C'est à la même époque qu'elle rencontre le peintre d'origine russe Evsa Model, qu'elle épouse trois ans plus tard.

La reconnaissance

En 1938, Evsa et Lisette s'embarquent pour New York. Fascinés par la ville et désireux de rompre avec une Europe en proie aux persécutions antisémites et aux conflits sociaux, ils décident de s'y installer. La forte impression que New York fait sur Lisette Model est perceptible dans des séries comme « *Reflections* » (1939-1945), où elle pointe son objectif sur les vitrines des magasins reflétant les piétons et l'architecture des gratte-ciel, « *Running Legs* » (1940-1941), où elle capte les pieds des passants pressés dans la rue, et « *Pedestrians* » (vers 1945), où elle fait le portrait de piétons qu'elle extrait de la foule...

La période située entre 1942 et 1949 est incontestablement la plus prolifique de la carrière de Lisette Model, qui réalise alors ses célèbres reportages dans les bars et les night-clubs les plus fréquentés du Lower East Side et du Bowery. À cette époque, elle voyage aussi à plusieurs reprises sur la côte Ouest où elle réalise les portraits d'intellectuels, d'artistes et de photographes – Henry Miller, Dorothea Lange, Edward Weston, Imogen Cunningham... – et l'une de ses séries les plus percutantes en photographiant le public de l'Opéra de San Francisco.

Par ailleurs, au début des années 1940, elle fait la connaissance du rédacteur en chef du magazine *PM's Weekly*, Ralph Steiner, qui décide de publier des images de la « *Promenade des Anglais* » dans son

hebdomadaire et l'engage comme photographe.

Il la met également en contact avec Alexey Brodovitch, le directeur artistique du magazine *Harper's Bazaar*, qui, dès sa première commande en 1941, publie *Coney Island Bather*, portrait d'une baigneuse opulente et enjouée au bord de la mer qui deviendra l'une des images les plus célèbres de Model et qui marque le début d'une relation professionnelle à la fois productive et enrichissante avec la revue.

Elle publie également dans *US Camera*, revue dirigée par Ansel Adams, avec lequel elle se lie d'amitié. C'est sans doute encore Steiner qui introduit Model au sein de la Photo League, où elle fait la connaissance de Berenice Abbott, et où elle réalise sa première exposition individuelle aux États-Unis, en mai-juin 1941.

L'enseignement

C'est par l'intermédiaire d'Ansel Adams que, en août 1949, Lisette Model se voit confier le cours de photographie documentaire à la California School of Fine Arts de San Francisco, première expérience didactique qui l'encourage à poursuivre dans l'enseignement. En 1951, elle intègre, à New York, la New School for Social Research de l'Université de Columbia, poste qu'elle conservera jusqu'à la fin de sa vie et où elle a Alexey Brodovitch, Josef Breitenbach et Berenice Abbott comme collègues. Lisette Model continue un temps à photographier parallèlement à ses cours – c'est de cette époque que datent les images du Festival de Jazz de New York (1954-1956) ou les photos de courses hippiques

Nick's, New York, vers 1940-1944
National Gallery of Canada, Ottawa

Sammy's, New York, vers 1940-1944
National Gallery of Canada, Ottawa

de Belmont Park (1956) –, jusqu'à ce que sa carrière d'enseignante prenne tout à fait le pas.
« Photographiez avec vos tripes » est la consigne qu'elle a pour habitude de répéter à ses élèves, à qui elle parvient à transmettre sa passion pour la photographie en les emmenant travailler dans les rues de New York. On citera parmi eux Diane Arbus, Rosalind Solomon, Bruce Weber ou encore Larry Fink. Les témoignages de certains d'entre eux sur leur expérience aux côtés de Lisette Model évoquent une personne ayant réussi à transmettre une façon de comprendre la photographie : capter ce par quoi l'on est passionné au lieu de se demander comment les images seront perçues, s'approcher de son sujet, s'intéresser à son environnement, rompre avec les conventions, la routine qui rend aveugle et empêche de voir la plupart des images qui nous entourent, vivre au présent et réagir à la fraîcheur de l'instant. Lisette Model donna son dernier cours magistral à la Comfort Gallery du Haverford College, quelques semaines avant de s'éteindre, à l'âge de 82 ans.

Chronologie

1901

10 novembre : naissance de Lisette Model à Vienne, Autriche.

1918-1920

Éducation musicale, entre autres auprès d'Arnold Schönberg.

1924

Mort de son père.

1926

Installation à Paris.

1933

Abandon définitif de la musique. Premier appareil photo et rencontre de Rogi-André.

1934

Début de la série de la « Promenade des Anglais », à Nice. Rencontre d'Evs Model, artiste constructiviste d'origine russe.

1935

Publication d'images de sa série la « Promenade des Anglais » dans *Regards*.

1937

Mariage avec Evsa Model.

1938

Installation à New York.

1939

Premières images de la série « Reflections ».

1940

Ralph Steiner publie la « Promenade des Anglais » dans le magazine *PM's Weekly*.

1941

Première exposition individuelle à la Photo League de New York. Début de sa collaboration avec Alexey Brodovitch qui publie ses photographies dans *Harper's Bazaar*.

1942-1950

Période la plus féconde de la carrière de Lisette Model. Célèbres reportages au Sammy's Bar, au Nick's, au Gallagher's... Voyage à San Francisco, où elle rencontre Ansel Adams.

1951

Devient enseignante à la New School for Social Research de l'Université de Columbia, poste qu'elle conservera jusqu'à la fin de sa vie.

Pedestrian, New York, vers 1945
National Gallery of Canada, Ottawa

1955

Fin de sa collaboration avec *Harper's Bazaar*.

1957

Diane Arbus devient son élève.

1968

Nommée membre d'honneur de l'American Association of Magazine Photographers.

1975

Rencontre de Gerhard Sander, le petit-fils du photographe August Sander, qui devient son galeriste et se charge du tirage de ses œuvres.

1978

Invitée d'honneur, avec Izis et William Klein, des Rencontres internationales de la photographie d'Arles.

1979

Publication par Aperture d'une monographie consacrée à Lisette Model (conception graphique : Marvin Israel ; texte : Berenice Abbott).

1981

Exposition « Lisette Model: A Retrospective » au Museum of Art de La Nouvelle-Orléans, puis, l'année suivante, au Folkwang Museum d'Essen en Allemagne.

1982

Médaille d'or pour la photographie de la Ville de Paris.

1983

4 mars : dernier cours magistral à la Comfort Gallery du Haverford College.

30 mars : mort de Lisette Model, à New York, à l'âge de 82 ans.

1990

Grande rétrospective organisée par Ann Thomas à la National Gallery of Canada à Ottawa.

Metropole Cafe, New York, vers 1946
Fundación MAPFRE

autour de l'exposition

visite par **Cristina Zelich**, commissaire de l'exposition

■ **mardi 9 février, 19 h**

« Flâneries et Street Photography » : **visite thématique** par un conférencier du Jeu de Paume

■ **mardi 23 février, 19 h**

colloque

L'héritage de Lisette Model et de la Street Photography

Afin d'apporter un éclairage sur les choix artistiques de Lisette Model, les intervenants s'attacheront d'abord à replacer son œuvre dans son contexte historique, géographique et artistique, en insistant notamment sur le maccarthysme et le rapport de la photographe à la ville de New York. Cela permettra de revenir sur la perception du médium et de la pratique de la Street Photography. Puis des photographes contemporains présenteront leurs travaux et expliciteront leur démarche et les enjeux de la photographie documentaire aujourd'hui.

sous la direction de **Samuel Kirszenbaum**, photographe et historien de la photographie, avec **Lili Corbus**, historienne, **Max Kozloff**, critique d'art, **Ann Thomas**, conservateur à la National Gallery of Canada, Ottawa, **Guillaume Herbaut**, photographe et **Gilles Coulon**, photographe

■ **samedi 13 mars, 14 h 30**

International Refugee Organization Auction, New York, 1948
National Gallery of Canada, Ottawa

San Francisco, 1949
National Gallery of Canada, Ottawa

cinéma

Autour de Lisette Model : le cinéma de Paris à New York

cycle de projections

En accompagnement de l'exposition « Lisette Model », un choix de films projetés à l'auditorium – des films d'archives anonymes, des films liés aux avant-gardes et au cinéma expérimental... – soulignera certains des thèmes illustrés par la photographie : le Paris des années 1920 et 1930, la vie de la rue, les champs de courses, le zoo, les cafés, les cabarets, la vie nocturne, Nice et la Promenade des Anglais, le New York des années 1940 et 1950, la rue entre les gratte-ciel, les ombres des passants, les vitrines et leurs reflets, l'univers du jazz et de la danse contemporaine...

programme 1 :

Cinéastes anonymes : Paris et New York

Les Gosses de la Butte, 1920, 4'

Paris New York, 1925, 10'

La Rue Mouffetard, 1930, 7'

Le « Gay Paris » vu par l'Amérique,

1930, 9'

Jardin d'acclimatation, 1937, 7'

Luna Park, Coney Island by Night, 1900, 2'

Ellis Island, 1920, 9'

Skyscraper Symphony, 1929, 9'

■ tous les jours à 14 h

(sauf 13 mars)

programme 2 :

1. Nice

À propos de Nice de Jean Vigo, France, 1930, 23'

2. Valeska Gert, pionnière de la danse contemporaine

Kaléidoscope : Valeska Gert, rien que pour le plaisir, rien que pour le jeu de Volker Schlöndorff, 1977, 63'

■ dimanche 14 février, 14 mars, 11 avril et 16 mai, 15 h 30

programme 3 : Des cinéastes dans New York

Manhattan de Paul Strand et Charles Sheeler, États-Unis, 1921, 7'

A Bronx Morning de Jay Leyda, États-Unis, 1931, 11'

Manhattan Medley de Bonney Powell, États-Unis, 1931, 10'

Broadway by Day de George M. Cohan, États-Unis, 1932, 10'

■ tous les jours à 16 h

(sauf 14, 27, 28 février, 13, 14 mars, 11 avril et 16 mai)

programme 4 : Paris et New York évoqués à travers les films de cinéastes liés aux avant-gardes historiques et au cinéma expérimental

Balançoires de Noël Renard, France, 1928, 29'
(27 février uniquement)

Montparnasse. Poème du café crème d'Eugène Deslaw, France, 1930, 15'

Les Nuits électriques d'Eugène Deslaw, France, 1930, 9'

In the Streets de Helen Levitt, États-Unis, 1952, 16'

On the Bowery de Lionel Rogosin, États-Unis, 1956, 65'
(sous réserve)

■ samedi 27 février et dimanche 28 février, 16 h 30

Louis Armstrong, vers 1954-1956
National Gallery of Canada, Ottawa

ciné-conférences

séance 1 : **Les Hommes, le dimanche** de **Robert Siodmak** et **Edgar G. Ulmer**, Allemagne, 1930, muet, 74'

Entre récit et reportage, témoignage et avant-garde, ce film muet recueille l'héritage des cinémas soviétique et français et les leçons de la Nouvelle Objectivité, propre à la photographie allemande. Il est devenu ainsi rétrospectivement annonciateur tant du néoréalisme italien que de la Nouvelle Vague. C'est un petit chef-d'œuvre, simple mais subtil, sur la vie de la capitale allemande peu avant l'arrivée du nazisme.

■ présentation de la séance par **Raymond Bellour**, écrivain, directeur de recherches émérite au CNRS et membre de la rédaction de la revue *Trafic*, suivie de la signature de son livre, *Les Hommes, le dimanche* de Robert Siodmak et Edgar G. Ulmer (Crisnée, Belgique, Yellow Now, 2009) : **mardi 9 février, 19h**

■ reprise de la projection : **dimanche 14 février, 17 h 30**

séance 2 : **Dans les rues** de **Victor Trivas**,

France, 1934, 80'

Victor Trivas, né en Allemagne, émigre en France avant de rejoindre les États-Unis en 1940. Il est le réalisateur du plus allemand des films français d'avant-guerre, un film qui annonce aussi le réalisme de Marcel Carné. Pour séduire sa belle, un jeune homme participe à un cambriolage qui tourne mal.

■ présentation de la séance par **Dominique Paini**, écrivain, critique et commissaire d'exposition :

mardi 16 février, 19 h

■ reprise de la projection : **dimanche 21 février, 17 h**

séance 3 : **Film surprise** d'**Elia Kazan**, autour du thème du maccarthysme et de l'enquête du FBI dont Lisette Model fut l'objet dès 1952

■ présentation de la séance par **Michel Ciment**, écrivain, critique de cinéma et journaliste :

mardi 23 février, 19 h

Cette programmation est réalisée en collaboration avec :

librairie

■ rencontre avec **Marianne Le Pommeré** et **Serge Lemoine** à l'occasion de la parution d'une monographie consacrée au peintre Ersa Model aux éditions Norma

vendredi 26 mars, 19 h

■ publication : *Lisette Model*, textes de Cristina Zelich et Ann Thomas, coédition Fundación MAPFRE / éditions du Jeu de Paume, 2009, 232 pages, 24 x 30 cm, 40 €

Jeu de Paume – Concorde

1, place de la Concorde, 75008 Paris
accès par le jardin des Tuileries, côté rue de Rivoli
www.jeudepaume.org

renseignements 01 47 03 12 50
mardi (nocturne) 12 h-21 h
mercredi à vendredi 12 h-19 h
samedi et dimanche 10 h-19 h
fermeture le lundi

entrée : plein tarif : 7 € – tarif réduit : 5 €

accès libre aux expositions de la programmation Satellite

mardis jeunes : entrée gratuite pour les étudiants et les moins de 26 ans le dernier mardi du mois, de 17 h à 21 h

visites : accès libre sur présentation du billet d'entrée aux expositions (valable uniquement le jour de l'achat) et pour les abonnés dans la limite des places disponibles
cinéma / colloques : 3 € la séance ; accès libre sur présentation du billet d'entrée aux expositions (valable uniquement le jour de l'achat) et pour les abonnés dans la limite des places disponibles

expositions

9 février – 6 juin 2010

■ **Lisette Model**

■ **Esther Shalev-Gerz** : Ton image me regarde !?

■ **Programmation Satellite, Mathilde Rosier** :

Find circumstances in the antechamber

(Trouver des circonstances dans l'antichambre)

jusqu'au 30 mars 2010

■ **Espace virtuel, Samuel Bianchini** : All Over

sur www.jeudepaume.org et en salle de documentation

31 mars – 17 novembre 2010

■ **Espace virtuel, Agnès de Cayeux** : Alissa, discussion avec Miladus, Elon/120/211/501

sur www.jeudepaume.org et en salle de documentation

les rendez-vous avec les conférenciers

du Jeu de Paume*

visites commentées destinées aux visiteurs individuels :

du mardi au samedi à 12 h 30

les rendez-vous en famille*

le samedi à 15 h 30

prochaines expositions

29 juin – 12 septembre 2010

■ **Bruno Serralongue**

■ **William Kentridge**

■ **Programmation Satellite, Klara Liden**

* accès libre sur présentation du billet d'entrée aux expositions (valable uniquement le jour de l'achat) et pour les abonnés ; réservation requise pour les rendez-vous en famille : 01 47 03 12 41 / serviceducatif@jeudepaume.org

Jeu de Paume | Monnaie de Paris

exposition

16 avril – 22 août 2010

■ **Willy Ronis, une poétique de l'engagement**

La Monnaie de Paris

11, quai de Conti, 75006 Paris

renseignements : www.monnaiedeparis.fr

Jeu de Paume – hors les murs

exposition

29 mai – 7 novembre 2010

■ **Nadar, la norme et le caprice**

Château de Tours

25, avenue André Malraux, 37000 Tours

renseignements : www.jeudepaume.org

prochaine exposition

15 juillet – 24 octobre 2010

■ **Camille Silvy, photographe de la vie moderne**

National Portrait Gallery

St Martin's Place, WC2H 0HE Londres

renseignements : www.npg.org.uk

Le Jeu de Paume est subventionné par le ministère de la Culture et de la Communication.

Il bénéficie du soutien de **Neufize Vie**, mécène principal.

Les Amis du Jeu de Paume s'associent à ses activités.

Cette exposition est organisée par le Jeu de Paume et la Fundación MAPFRE.

Commissaire : Cristina Zelich

FUNDACIÓN MAPFRE

Elle est réalisée en partenariat avec :

BLAST

maquette : Gérard Plénacoste

Photos : © The Lisette Model Foundation, Inc. (1983). Used by permission.

© éditions du Jeu de Paume, Paris, 2010

Coney Island Bather, New York, vers 1939-1941
Fundación MAPFRE