

HARRY CALLAHAN

VARIATIONS

Je voulais voir combien de photographies différentes je pouvais rassembler en jouant avec les variations d'une même idée.¹

7 SEPTEMBRE – 19 DECEMBRE 2010

*La photographie est une aventure, tout comme la vie est une aventure.
Si une personne veut s'exprimer photographiquement, elle doit
absolument comprendre sa propre relation à la vie.²*

Harry Callahan (1912-1999) commença à photographier littéralement pour s'amuser, d'abord fasciné par la beauté des instruments.

L'exposition de la Fondation HCB, organisée dans le cadre du trentième anniversaire du Mois de la Photo, rassemble plus d'une centaine de tirages noir et blanc, réalisés par l'auteur et provenant de collections publiques, la Maison européenne de la photographie (Paris) et le musée d'Art moderne (New York), de la Galerie Pace/MacGill représentant la famille, et d'une collection privée. Cette présentation permet de découvrir les thèmes de prédilection du photographe – la ville, sa famille et la nature, trois axes intimement liés à sa vie personnelle, qui vont se conjuguer jusqu'à la fin.

La ville, essentiellement les passants, *perdus dans leurs pensées*, à Detroit, Chicago et Providence ; sa femme Eleanor et leur fille Barbara, la nature, bien souvent des paysages ou des détails sans ciel, à l'exception de son travail à Cape Cod. Pas du tout intéressé par les récits en images, Callahan est le photographe de l'intuition, de la foi absolue dans le médium photographique. Ses obsessions intimes récurrentes constituent le rythme essentiel de son œuvre : *J'avais envie de revenir sans cesse aux mêmes idées, sachant qu'elles seraient différentes tout en étant les mêmes.*³

Né en 1912 à Détroit, Harry Callahan étudie les mathématiques pendant une année à l'université de Lansing, (Michigan). Il rencontre et épouse Eleanor Knapp en 1936 et, pour subvenir aux besoins de sa famille, accepte un emploi aux usines Chrysler. Il achète son premier appareil photo en 1938 et adhère au photo-club de Detroit. Autodidacte talentueux, Callahan découvre, fasciné, le travail d'Ansel Adams lors d'une conférence organisée en 1941. Cette rencontre bouleverse sa manière de photographier, *cela m'a complètement libéré*. D'abord pratiquée comme un loisir, la photographie devient pour Callahan une véritable addiction, un moyen pour apprendre à se connaître et découvrir le monde. C'est pour cette raison qu'il s'intéresse aux sujets qui lui sont proches, comme sa femme mais également la nature et la ville. Bien que la fin des années trente ait vu l'éclosion de la photographie engagée et la multiplication des supports qui offraient des tribunes (et aussi des emplois) aux reporters, Callahan se considère comme pas concerné (*unconcerned*) : il n'est pas un raconteur d'histoires (*story teller*), il n'y a pas de récit photographique dans son travail, mais une tentative compulsive de donner forme à son expérience intérieure. *L'acte photographique se résume pour moi à être au bon endroit au bon moment en fonction de mon humeur.*⁴ En apparence très formelles, ses images ont en fait une puissance émotionnelle profonde.

En 1946, il commence sa carrière d'enseignant de photographie presque malgré lui, à l'*Institute of Design* de Chicago puis à la *Rhode Island School of Design* de Providence. Pendant trente ans, en se basant sur son expérience et son œuvre, il apprendra à ses élèves à photographier autrement, à rechercher la pureté d'une expression. Au fil des ans, il se lie d'amitié avec des artistes comme Mies Van der Rohe, Edward Steichen, Aaron Siskind, Hugo Weber qui ont beaucoup compté dans sa vie et son travail. Pendant plus de soixante ans, Callahan s'est concentré sur les mêmes sujets. Il était un pur croyant du médium, il avait foi en la photographie. Patient, méthodique et concentré, il allait jusqu'au bout d'une idée pour obtenir la photographie désirée. Il s'est essayé à plusieurs techniques comme les multi-expositions ou les collages. À partir de 1977, il travaille exclusivement en couleur. Distingué par de nombreux prix et bourses, il termine sa vie à Atlanta et décède en 1999.

Le catalogue de l'exposition, publié en français par Steidl est enrichi d'une introduction à l'œuvre de Harry Callahan écrite par John Szarkowski en 1976 et d'un essai de Callahan sur sa photographie traduits pour la première fois en français.

Visuels libres de droits : jessica.retailleau@henricartierbresson.org

L'exposition est organisée dans le cadre du Mois de la Photo à Paris.

Citations originales de Harry Callahan

¹ *I wanted to see how many kinds of pictures I could put together using variations on an idea.* In *Nude: Theory*, Lustrum Press, 1979, p. 30

² *Photography is an adventure just as life is an adventure. If man wishes to express himself photographically, he must understand, surely, to a certain extent, his relationship to life.* In *Minicam Photography*, Vol.9, 1946

³ *I just had the feeling that I wanted to keep going back to the same ideas, knowing that they would be different, yet still the same.* 1977, cité dans *Photographer at work*, Center for creative photography, 2006, p. 50

⁴ *Much of my picture-making has had to do with being in the right situation at the right time for the way I was feeling.* In *Landscape Theory*, Lustrum Press, 1980

BIOGRAPHIE

- 1912 Né à Détroit, Michigan.
- 1934 Entre à l'Université de Lansing, Michigan.
- 1936 Embauché au service comptabilité de Chrysler Motor Parts Corporation.
Épouse Eleanor Knapp.
Achète son premier appareil photo, un Rolleicord 120.
- 1938 Adhère au club photo de Chrysler et y rencontre Todd Webb.
Rejoint la Detroit Photo Guild avec Webb et y rencontre Arthur Siegel.
- 1940 Commence à travailler avec un appareil photo 9x12 cm Linhof
- 1941 Technica.
Participe à la conférence et au stage d'Ansel Adams organisés par Siegel à la Detroit Photo Guild. Echange son agrandisseur contre un appareil photo 8x10 inches et commence à faire des tirages contacts.
- 1942 Rencontre Alfred Stieglitz dans sa galerie, *An American Place*, New York
- 1943 Commence ses études de contrastes d'herbes dans la neige et ses expérimentations de réflexions du soleil sur l'eau.
Achète un appareil réflex Contax 35mm, avec lequel il produira une série de photographies de piétons durant deux ans.
- 1944 Embauché au laboratoire photo de General Motors Corporation.
- 1945 Quitte General Motors et utilise ses économies pour s'offrir une « bourse personnelle » à New York où il rencontre de nombreux photographes et commissaires d'exposition.
- 1946 Présente sans succès sa candidature pour une bourse du musée d'Art moderne de New York ; retourne à Detroit.
Quatre photos et un texte de Callahan sont publiés dans *Minicam Photography*. À partir de cette date, ses images seront souvent publiées aux USA et en Europe. Embauché par Lazlo Moholy-Nagy pour enseigner à l'*Institute of Design* de Chicago. Rencontre Hugo Weber.
- 1947 Expose cinquante photographies, sa première exposition personnelle, à la *750 Studio Gallery*, Chicago.
- 1948 Entame une longue amitié avec Edward Steichen, directeur du Département de photographies du musée d'Art moderne de New York qui choisit six photographies pour son exposition *In and Out of Focus*.
Début d'une longue amitié avec Aaron Siskind.
- 1949 Nommé chef du Département de photographie, *Institute of Design*, Chicago.
- 1950 Réalise deux films en 16 mm, *Motions* et *People Walking on State Street*.
Naissance de sa fille, Barbara. Réalise des séries de gros-plans à la sauvette de femmes marchant sur State Street à Chicago.
- 1951 Donne des cours d'été au *Black Mountain College* en Caroline du Nord avec Siegel, Siskind, Ben Shahn et Robert Motherwell.
- 1956/ Reçoit le *Graham Foundation Award for Advanced Studies in Fine arts*.
58 Réalise des photographies de collages en découpant des images dans des magazines. Utilise ce prix pour prendre un congé et part vivre avec sa famille à Aix-en-Provence. Réalise des séries de doubles expositions d'Eleanor et du paysage de Provence. Retourne aux Etats-Unis fin juillet

- 1958.
- 1961 Accepte la nomination en tant que chef du département de photographie et professeur associé à la *Rhode Island School of Design* de Providence.
- 1962 Exposition *Harry Callahan and Robert Franck*, MoMA, New York
- 1963 Réalise son premier voyage important au Mexique, puis dans de nombreux pays. Rempporte le *Photographic Award* du *Rhode Island Art Festival* de Providence.
- 1964 Nommé professeur à la *Rhode Island School of Design*.
Sa première monographie, *Photographs: Harry Callahan*, comprenant une déclaration personnelle est publiée par El Mochuelo Gallery, Santa Barbara, Californie.
- 1966 Dirige un stage à Berkeley, Université de Californie.
- 1968 Quitte la *Rhode Island School of Design* pour un congé sabbatique de six mois, pour vivre avec sa famille à Rome.
- 1969 Reçoit le *Governor's Award for Excellence in the Arts* à Providence.
- 1970 Nommé professeur invité à *The School of the Museum of Fine Arts*, Boston.
- 1972 Photographie à Cape Cod, travaille sur ces séries pendant quinze ans.
Reçoit une bourse de la *John Simon Guggenheim Memorial Foundation*.
Vend ses archives au *Center for Creative Photography* de Tucson, Arizona, y compris la correspondance, les diapositives couleurs, des tirages d'exposition et les tirages de lecture.
- 1975
- 1976 Retrospective *Harry Callahan*, MoMA, New York. Quitte la *Rhode Island School of Design* pour un congé de dix-huit mois.
Honoré comme photographe et professeur par *The Society for Photographic Education*.
- 1977 Commence à photographier uniquement en couleur.
Démissionne du corps enseignant de la *Rhode Island School of Design*.
Invité d'honneur des *Ville Rencontres internationales de la photographie* d'Arles.
- 1978 Premier photographe à représenter les États-Unis à la Biennale de Venise.
- 1979 Élu *Fellow of American Academy of Arts and Sciences Honorary Doctorate of Fine Arts Degree* de la *Rhode Island School of Design*.
- 1981 Reçoit le *Distinguished Career in Photography Award* de *The Friends of Photography*, Carmel, Californie.
- 1983 Déménage à Atlanta, Géorgie.
- 1985 Reçoit la médaille du *Brandeis Creative Arts* lors d'une cérémonie au Guggenheim Museum de New York.
- 1993 Reçoit l' *Edward MacDowell Medal*, MacDowell Colony, Peterborough, New Hampshire.
- 1996 Reçoit la médaille nationale des Arts.
- 1999 Harry Callahan décède le 15 mars à Atlanta, Géorgie.

HARRY CALLAHAN VISUELS LIBRES DE DROITS

Cape Cod, 1972
© The Estate of Harry Callahan
Courtesy MEP, Paris

Detroit, 1941
© The Estate of Harry Callahan
Courtesy Pace/MacGill Gallery,
New York

Eleanor, ca 1947
© The Estate of Harry Callahan
Courtesy MEP, Paris

Eleanor, Chicago, 1953
© The Estate of Harry Callahan
Courtesy Pace/MacGill Gallery,
New York

Chicago, ca. 1949
© The Estate of Harry Callahan
Courtesy Pace/MacGill Gallery,
New York

Chicago, 1960
© The Estate of Harry Callahan
Courtesy Pace/MacGill Gallery,
New York

**UN SEUL VISUEL PAR PUBLICATION.
MERCİ DE NE PAS RECADRER LA PHOTO
ET DE MENTIONNER LE COPYRIGHT**