

Martine Franck

Je suis partie sans idée préconçue.

Lorsque j'ai entrepris ce long voyage en Orient, j'ignorais que je deviendrais photographe.

Je cherchais simplement à découvrir le monde et moi-même.

En janvier 1964, je me suis donc retrouvée à Katmandu au Népal avec mon amie d'enfance Ariane Mnouchkine. Le premier jour, je fus ahurie de voir la Banque Nationale qui étalait ses pièces d'or par terre au marché ; cela m'a paru fabuleux et fou.

L'hôtel minable où nous logions était plein de rats et de poux et nous avons vite décidé de partir pour un trekking en montagne.

Nous avons quitté la ville à l'aube et je me souviens du froid glacial, de mon émerveillement devant l'architecture vernaculaire et de l'hospitalité des villageois qui nous permettaient de passer la nuit chez eux.

Tout ceci je ne l'ai jamais oublié : la bouse de vaches qu'on mettait à sécher sur la façade des maisons, les oranges énormes qui se pelaient comme des mandarines, les caravaniers tibétains, avec leur joyeux sourire un peu moqueur et leur envie de nous toucher.

Personne ne mendiait comme en Inde. Il n'y avait pas encore de « hippies » et les gens étaient étonnés de voir deux femmes seules. « Mais où sont donc vos maris ? » nous demandait-on régulièrement.

J'ai le souvenir de la beauté partout, les visages, les paysages, les gestes, les objets usuels que je prenais tant plaisir à photographier: je n'avais jamais été aussi heureuse et libre.

C'est en rentrant à Paris que j'ai montré ces images au bureau de « Time Life ». On m'a proposé de devenir stagiaire. J'ai senti que j'avais trouvé ma voie. J'allais devoir travailler beaucoup. J'allais devenir photographe.

BIOGRAPHIE

2 avril 1938 : Martine Franck naît à Anvers, en Belgique. Dès l'enfance, elle est habituée aux horizons lointains. La famille vit à Londres. En 1939, le père de Martine, Louis Franck rejoint l'armée britannique. Martine, sa mère et son frère quittent l'Angleterre pour les Etats-Unis pendant la guerre pour revenir en 1944. Martine y fait une partie de ses études ainsi qu'en Suisse où elle fit la connaissance d'Ariane Mnouchkine, laquelle s'affirme comme une figure incontournable du théâtre français.

1956 : Commence des études en histoire de l'art, à l'Université de Madrid, avant d'être admise à l'École du Louvre, à Paris, en 1958. Elle a alors 20 ans et apprend à lire le français « avec les billets humoristiques de Robert Escarpit dans *Le Monde* ». Elle y soutiendra sa thèse consacrée à « Sculpture et Cubisme: 1907 – 1915 ».

1963 : Au cours d'un voyage initiatique en Extrême-Orient accompli avec Ariane Mnouchkine, Martine Franck commence à photographier les splendeurs et charmes d'autres civilisations telles celles de la Chine, du Japon, de l'Inde, du Cambodge, du Népal, du Pakistan, de l'Afghanistan et de l'Iran. Elle publiera ses récits de voyage dans *Eastern Horizon*, à Hong Kong. « *La photographie est apparue par hasard dans ma vie. J'ai obtenu un visa pour la Chine et mon cousin m'a prêté son Leica en me disant que j'avais beaucoup de chance et qu'il fallait que je rapporte des images.* » – confia-t-elle dans une interview à Roland Quilici en 2007.

1964 : De retour en France, elle travaille à Paris pour *Time-Life* où elle « *fait véritablement connaissance avec la photographie* » et devient l'assistante d'Eliot Elisofon et de Gjon Mili avant de devenir photographe indépendante. Collaborant pour les grands magazines américains, ses reportages, ses portraits d'artistes et d'écrivains sont publiés dans *Life*, *Fortune*, *Sports Illustrated*, le *New York Times* et *Vogue*. Pierre Alechinsky, Balthus, Pierre Boulez, Marc Chagall, Michel Foucault, Michel Leiris, Sam Szafran ou Paul Strand, autant de personnalités avec lesquelles elle se liera d'amitié. Parallèlement elle devient membre fondatrice du Théâtre du Soleil puis, photographe officielle de la troupe d'Ariane Mnouchkine, qu'elle ne quittera jamais, révélant spectacles, mises en scène et la vie quotidienne à la Cartoucherie.

1966 : Fait la connaissance d'Henri Cartier-Bresson, « *L'Œil du Siècle* » de trente ans son aîné, puis l'épouse en 1970 : « *Mon père m'a dit que je prenais un gros risque. J'ai été très heureuse. Henri m'a toujours encouragée à travailler. (...) Il ne m'a jamais mise à l'écart. Grâce à lui, j'ai rencontré beaucoup de monde* ».

1970 : Intègre l'agence Vu créée par Pierre de Fenoÿl. Puis, en 1972, elle participe à la fondation de l'agence Viva aux côtés d'Hervé Gloaguen, Guy Le Querrec, François Hers, Jean Lattes et Richard Kalvar.

1980 : Associée à l'agence Magnum, elle en devient membre en 1983. Elle entreprend alors un travail de grande envergure pour les droits de la femme. De plus en plus engagée dans son art, Martine Franck s'intéresse aux sujets à caractère social dans une volonté de témoignage de la réalité : « *Mon principal désir est de présenter des images qui incitent à la réflexion* ». Elle publie *Le Temps de Vieillir*, dans lequel elle écrit : « *Tout ne se photographie pas. Il y a des moments où la souffrance, la déchéance humaine vous étreignent et vous arrêtent. D'autres situations, intéressantes en termes de sociologie, ne disent rien visuellement. La photographie montre plus qu'elle ne démontre, elle n'explique pas le pourquoi des choses* ».

1985 : Réalise alors de nombreux reportages en soutien à des causes humanitaires, et collabore avec l'association des petits frères des Pauvres, œuvrant pour des personnes souffrant de solitude, de pauvreté, d'exclusion ou de maladies graves. Entre 1993 et 1997, Martine Franck se rend à plusieurs reprises sur l'île de Tory, au nord-ouest de l'Irlande. Elle y photographie le quotidien d'une communauté gaélique traditionnelle vivant en marge du continent. *Tory, Ile aux confins de l'Europe* paraîtra en 1998.

1995 : Réalise avec Robert Delpire, un film de 26 minutes intitulé « *Ariane et Compagnie* ».

1996 : Voyage en Asie où elle photographie les Tulkus, ces enfants moines Tibétains vivant à Bodnath, au Népal, et dans le Nord de l'Inde. *Tibetan Tulkus: Images of Continuity* paraîtra 4 ans plus tard.

2000 : Participe à la réalisation d'un film documentaire intitulé « *Retour en Irlande avec Martine Franck, photographe* », réalisé par Fabienne Strouvé-Beckers. De ses nombreux voyages, la photographe a ramené des images uniques, dont certaines sont devenues des icônes.

2002 : Expose au Musée de la Vie Romantique et crée à Paris, avec Henri Cartier-Bresson et leur fille Mélanie, la *Fondation Henri Cartier-Bresson*, dont elle devient Présidente en 2004.

Entre 2003 et 2004, Martine Franck suit Robert Wilson, scénographe à la Comédie Française, et photographie notamment sa mise en scène des *Fables de La Fontaine*. « Fables » sera publié pour l'occasion, aux éditions Actes Sud.

2005 : Nommée Chevalier dans l'Ordre national de la Légion d'Honneur par décret de Monsieur le Président de la République, en date du 13 juillet 2005. Remise de la Croix de Chevalier de la Légion d'Honneur par François Voss, à la Fondation HCB le 24 janvier 2006.

2007 : Publication du numéro 111 « *Martine Franck* » de la Collection Photo poche, aux éditions Actes Sud, avec un texte d'Annick Cojean. La même année paraît « *Martine Franck* » aux éditions Phaidon, avec un texte de Louise Baring.

2010 : Le Chanel Nexus Hall à Tokyo présente l'exposition « Femmes ». En octobre 2011, l'exposition « Venus d'ailleurs » présente, à la Maison Européenne de la Photographie à Paris, une série de 62 portraits d'artistes, réalisés entre 1965 et 2010, saisis dans leurs ateliers parisiens (Michel Barcelo, Marc Chagall, Fernando Botero, Léonor Fini, Ousmane Sow, Zao Wou Ki...). Promotion au grade d'Officier dans l'Ordre National du Mérite et Lauréate du Prix Montblanc de la Culture, récompensée pour son travail au sein de la Fondation HCB.

Une centaine des portraits d'artistes réalisés par Martine Franck sont également exposés à la Galerie Claude Bernard en mars/avril 2012, tandis qu'en juin 2012, l'exposition « Pérégrinations » est présentée à la Galerie Howard Greenberg à New York.

Martine Franck s'est éteinte le 16 août 2012 en laissant l'empreinte singulière d'une grande artiste.

Son art est le reflet d'une écriture personnelle marquée par la géométrie, les courbes et les lignes, à la recherche de la beauté de l'âme humaine et de la profondeur des cœurs et des âmes, saisis dans le vif des choses, dont l'expression artistique en faisait un « regard » d'une sensibilité exceptionnelle.

BIBLIOGRAPHIE

1970 : *Etienne-Martin*. Texte de Michel Ragon. La Connaissance, Bruxelles

1971 : *La Sculpture de Cardenas*. Texte de José Pierre. La Connaissance, Bruxelles

1976 : *Martine Franck*. Préface d'Ariane Mnouchkine. Contrejour, Paris

1978 : *Martine Franck. Les Lubérons*. Texte d'Yves Berger. Chêne, Paris

1980 : *Martine Franck. Le Temps de Vieillir*. Collection journal d'un voyage. Introduction de Robert Doisneau. Denoël-Filipacchi, Paris

1982 : *Martine Franck*. Introduction de Jean Dieuzaide. Catalogue Galerie Municipale du Château d'Eau, Toulouse

Martine Franck. Texte de Vera Feyder et Attilio Colombo. Collection I Grandi Fotografi. Gruppo Editoriale Fabbri, Milan

1983 : *Martine Franck. Des Femmes et la création (photographies)*. Introduction de Vera Feyder. Maison de la Culture du Havre

1986 : *La BPI en toute liberté*. Centre Pompidou / BPI, Paris

1988 : *De temps en temps*. Préface de Claude Roy. Texte de Michel Christolhomme. Les petits frères des Pauvres, Paris

Portraits. Texte d'Yves Bonnefoy. Trois-Cailloux, Amiens

1995 : *Collège de France. Figures et travaux*. Imprimerie Nationale / Paris Audiovisuel, Paris

Jean Giono. « *The Man who planted trees* ». Limited Editions Club, New York

1998 : « *Martine Franck : D'un jour, l'autre* ». Entretien avec John Berger. Maison Européenne de la Photo/Seuil, Paris

Tory, Ile aux confins de l'Europe. Benteli, Berne

Martine Franck, Tory Island Images. Introduction d'Elizabeth Healy. Wolfhound Press, Dublin

Henri Cartier-Bresson photographié par Martine Franck. Texte de Ferdinando Scianna. Franco Sciardelli Milan / FNAC, Paris

2000 : *Martine Franck, photographies*. Texte d'Ariane Mnouchkine. Claude Bernard, Paris

Tibetan Tulkus: Images of Continuity photographs by Martine Franck. Préface d'Anna Maria Rossi et Fabio Rossi, texte de David Seyfort Ruegg. Anna Maria Rossi & Fabio Rossi Publications, Londres

2002 : *Martine Franck, photographe*. Propos recueillis par Daniel Marchesseau, texte de Gérard Macé. Musées de la Ville de Paris / Adam Biro, Paris

2004 : *Fables ; d'après le spectacle de Robert Wilson à la Comédie-Française*. Actes Sud, Arles

2005 : *I Grandi Fotografi Magnum Photos, Testimonianze e visioni del nostro tempo, Martine Franck*. Texte d'Alessandra Mauro, Hachette Fascicoli, Milan

2006 : *Agustin Cardenas photographié par Martine Franck*. Texte d'Elena Cardenas-Malagodi. Franco Sciardelli, Milan

2007 : *Martine Franck*. Introduction d'Annick Cojean. Collection Photo Poche, N° 111. Actes Sud, Arles

Martine Franck. Texte de Louise Baring. Phaidon, Londres

2008 : *Humanistic Eyes: Martine Franck*. Texte de Yoshitomo Kajikawa. Kahitsukan, Kyoto Museum of Contemporary Art

2010 : *Women, Femmes*. Préface de Richard Collasse. Steidl, Göttingen, Allemagne

2011 : *Martine Franck – Artistes venus d'ailleurs. Peintres et sculpteurs à Paris depuis 1945*. Texte de Germain Viatte. Imprimerie Nationale, Paris

EXPOGRAPHIE

Expositions personnelles

1971 : *Le Théâtre du Soleil*, Photogalerie Rencontre, Paris

La sculpture de Cardenas, Galerie Loeb, Paris

1974 : *La Paroisse de Saint-Pierre de Chaillot*, Centre Galliera, Paris

1976 : *Marchés et Foires*, Les Amis des Arts, Reillanne

1977 : *Quartier Beaubourg*, Centre Georges Pompidou, Paris

1978 : *Martine Franck, Photographs*, La Grange, Château-d'Oex, Suisse

1979 : *Martine Franck*, Pentax Gallery, Tokyo

Essai sur le Nord de l'Angleterre, Side Gallery, Newcastle-on-Tyne, Angleterre

Martine Franck, Photogalerie Portfolio, Lausanne, Suisse

1980 : *Martine Franck, Photographies*, Galerie AMC, Mulhouse

Martine Franck, Galerie Agathe Gaillard, Paris

1981 : *Le temps de vieillir*, Musée Nicéphore Niépce, Chalon-sur-Saône

1983 : *Martine Franck, Photographies*, Les amis des Arts de Reillanne, Reillanne

Six Femmes et la Création, Maison de la culture du Havre, Le Havre

1984 : *Martine Franck*, Maison Descartes, Amsterdam

Vingt Contemporains vus par Martine Franck, Espace photo de la BPI, Centre Pompidou, Paris

1987 : *Martine Franck, 80 photographies*, Centre d'Art contemporain, Forcalquier

Martine Franck, Centre Culturel Pier Paolo Pasolini, Agrigento, Sicile

1988 : *Portraits, Photographies de Martine Franck*, La Chambre Claire, Paris

Le Théâtre du Soleil, Tip-Galerie, Centre Culturel Français, Berlin

1989 : *De temps en temps*, Centre National de la Photographie, Palais de Tokyo, Paris

Portraits de spectacles révolutionnaires, Alliance Française, New York

1991 : *Des métiers et des femmes*, Fnac Forum, Paris

Martine Franck, Photos de la Suisse et du pays de Saanen, Saanen Galerie, Saanen, Suisse

Martine Franck Photographe, Mannheimer Kunstverein, Mannheim, Allemagne

1992 : *Martine Franck, Retrospective*, Museo d'Arte Contemporaneo, Santiago, Chili

1993 : *Le Théâtre du Soleil*, Bradford, Angleterre

1995 : *Collège de France*, Fnac Montparnasse, Paris

La Photographie de Théâtre. Le Théâtre du Soleil d'Ariane Mnouchkine par Martine Franck, Le Crac, scène nationale, Valence

1998 : *D'un jour, l'autre*, Maison Européenne de la Photographie, Paris

Tory Island images, Gallery of Photography, Temple Bar, Dublin

Henri Cartier-Bresson photographié par Martine Franck, Fnac Etoile, Paris

2000 : *One day to the next*, Howard Greenberg Gallery, New York

Tory, une île sans trésor, Galerie Fait & Cause, Paris

Martine Franck, SK Josefsberg Studio, Portland, Oregon, États-Unis

Martine Franck, Galerie Claude Bernard, Paris

Tambours sur la digue, Théâtre du Soleil, Université de Rennes

Tibetan Tulkus, Images of Continuity, Gallery Rossi & Rossi, Londres

2001 : *Martine Franck*, HackelBury Gallery, Londres

2002 : *Martine Franck, Photographe*, Musée de la Vie Romantique, Paris

2004 : *Fables*, Le Capitole, Arles

Martine Franck, Photographe-Film, Maison Européenne de la Photographie, Paris

2005 : *Martine Franck, Fotografa*, Aula de Cultura BBK-Bilbao Bizkaia Kutxa, Bilbao, Espagne

I Tulkus del Tibet, Sala Santa Rita, Rome

2006 : *Regard sur l'insertion*, Siège du Groupe Vinci, Rueil-Malmaison

Martine Franck, Portraits, Galleria dell'Incisione, Brescia, Italie

2008 : *Martine Franck, a rich meaningful eye*, Kahitsukan Kyoto Museum of Contemporary Art, Kyoto, Japon

2010 : *In Celebration of Women*, Chanel Nexus Hall, Tokyo

2011 : *Martine Franck – Venus d'ailleurs, Peintres et sculpteurs à Paris depuis 1945*, Maison Européenne de la Photographie, Paris

2012 : *Martine Franck*, Galerie Claude Bernard, Paris

Martine Franck, Pérégrinations, Howard Greenberg Gallery, New York

Expositions posthumes

2013 : *Martine Franck, Photographe*, Musée de l'Hôtel Dieu, Mantes la Jolie

2018 : *Martine Franck*, Fondation Henri Cartier-Bresson, Paris

FILMOGRAPHIE

Films de Martine Franck

1970 : *What has happened to the American Indians*. Production Martine Franck. 17 minutes

1972 : *Music at Aspen*. Production Viva Films. 17 minutes.

1982 : *En compagnie du Soleil*. Production Paris AudioVisuel / AFFA. 17 minutes

1991 : *Ecrire Contre l'oubli : Mamadou Bâ, Mauritanie*. Réalisation Martine Franck et Henri Cartier-Bresson pour Amnesty International. 3 minutes

1995 : *Ariane et Compagnie*. Réalisation Robert Delpire et Martine Franck, Production La Sept-Arte/P.R.V. Béatrice Soulé. 26 minutes

1996 : *Tory Island, No treasure Island*. Production Les petits frères des Pauvres. 4 minutes

2005 : *Famille Farova, Trois générations de femmes de la République Tchèque*. Réalisation Olivier Koechlin et Martine Franck. Production Alcatel, pour exposition Eurovisions. 17 minutes

Films sur Martine Franck

1984 : *Le quotidien a deux regards*. Réalisation Fabienne Strouvé. Production FR3 Paris – Ile de France. 14 minutes

1990 : *Martine Franck, entretien avec Franck Horvat*. Réalisation Bruno Trompier et Franck Horvat. Production Paris Audiovisuel, Jean Luc Monterosso. 13 minutes

Regards de femme – Ailleurs Photos. (13 photographies de Martine Franck commentées par elle-même). Production FR3 Lorraine-Champagne-Ardenne. 19 minutes

2000 : *Retour en Irlande avec Martine Franck, photographe*. Réalisation Fabienne Strouvé-Beckers. Production Ariane Le Couteur et Olivier Morel/L'Envol avec la participation de France 3 et de Planète. 56 minutes

2003 : *Alzheimer – Penser, accompagner, agir – Martine Franck, photographe*. Interview de Martine Franck. Réalisation Alain-Charles Beau. Conception Elisabeth Azoulay. Production Contrasto. 23 minutes

2005 : *I Tulkus del Tibet, la reincarnazione dei grandi Lama*. Réalisation Enrico Datti. Production Contrasto. 6 minutes