

Gisèle Freund

L'Œil frontière
Paris 1933-1940

Gisèle Freund, Autoportrait, 1952, Collection Galerie de France, © Gisèle Freund / IMEC / Fonds IMEC-Galerie de France, wolkoff et arno.din.com

m imec
abbaye d'ardenne

Fondation Mémoire
de la Création Contemporaine

Le nouvel
Observateur

EXPOSITION DU 14 OCTOBRE 2011
AU 29 JANVIER 2012

5, avenue Marceau 75116 Paris. Tél 01 44 31 64 31

ouvert de 11h à 18h tous les jours sauf le lundi. www.fondation-pb-ysl.net

Fondation
PIERRE BERGÉ
YVES SAINT LAURENT

Gisèle Freund

Virginia Woolf, Londres, 1939
Tirage photographique couleurs (dye-transfer), 30 x 20 cm
© Gisèle Freund / IMEC / Fonds MCC

La **Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent**

en partenariat avec l'**IMEC**

Institut Mémoires de l'édition contemporaine

et avec le soutien du **Fonds MCC**

Fonds Mémoire de la création contemporaine

présente l'exposition

Jean Cocteau, Paris, 1939

Tirage photographique couleurs

© Gisèle Freund / Collection Galerie de France, Paris

GISÈLE FREUND

L'ŒIL FRONTIÈRE

PARIS 1933-1940

14 octobre 2011 - 29 janvier 2012

Petit-déjeuner pour la Presse

le jeudi 13 octobre 2011 de 9h à 11h30

Commissariat **Olivier Corpet** et **Catherine Thieck**
assistés de **Elisabeth Perolini** et **Lorraine Audric**
Scénographie agence NC, **Nathalie Crinière**
assistée de **Anne Lebas**

La Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent consacre sa 16ème exposition à la photographe Gisèle Freund (1908-2000), dont l'oeuvre sera présentée à travers une centaine de tirages et de nombreux documents d'archives.

Gisèle Freund, dont la dernière rétrospective remonte à 1991 au Centre Pompidou, se révèle être une pionnière dans de nombreux domaines comme celui du portrait en couleur, de la projection photographique, de l'approche sociologique de l'image ou encore de l'histoire de la photographie.

Le Fonds Mémoire de la Création Contemporaine, qui a reçu en donation les archives de l'artiste, les a confiées à l'IMEC, à qui il nous est apparu opportun de nous associer afin d'exposer l'œuvre de Gisèle Freund à toute une génération qui n'a eu que peu d'occasions de découvrir le travail de cette photographe.

GISÈLE FREUND

Une exilée

Née en 1908 à Berlin, Gisèle Freund grandit dans un univers d'intellectuels où les arts tiennent une place majeure (son père Julius Freund fut un grand collectionneur des artistes romantiques allemands). Jeune étudiante en sociologie et photographe amateur politiquement engagée, elle est contrainte en mai 1933 de fuir l'Allemagne nazie et le Berlin cosmopolite et cultivé de son enfance pour rejoindre Paris. En juin 1940, elle devra fuir à nouveau la capitale française pour la zone libre.

1933 - 1940, une période clé

C'est dans ce court laps de temps que toute la grande œuvre de Gisèle Freund va être réalisée :

- elle traduira et publiera sa thèse *La photographie en France au XIXème siècle* ;
- réalisera ses premiers photo-reportages : *Congrès international des écrivains pour la défense de la culture* à la Mutualité en 1935 ; *The Depressed Areas* en Angleterre en 1936 ; *James Joyce à Paris* en 1938 ;
- réalisera ses premiers portraits d'écrivains en noir et blanc (André Malraux, Walter Benjamin...);
- et expérimentera la couleur, technique toute nouvelle et rare à cette époque.

James Joyce, Sylvia Beach et Adrienne Monnier
à *La Maison des Amis des Livres*, Paris, 1938
© Photo Gisèle Freund / IMEC / Fonds MCC

Une relation privilégiée avec les écrivains

Au cœur d'une vie littéraire parisienne exceptionnellement riche, elle devient "la" photographe de plusieurs générations d'écrivains. C'est grâce à Jean Paulhan et André Malraux, et surtout dans les librairies d'Adrienne Monnier et de Sylvia Beach, rue de l'Odéon, que Gisèle Freund les rencontre. Elle sait gagner la confiance de ces écrivains peu habitués à se prêter à l'exercice du portrait photographique. Férée de littérature, ses premiers contacts avec eux sont d'ordre intellectuel. Les tirages étant à l'époque extrêmement coûteux, elle aura l'idée de leur présenter son travail à l'aide d'un projecteur.

L'EXPOSITION

Cette période sera présentée de façon chronologique et s'articulera autour de trois thèmes :

- **l'œuvre en noir et blanc** : elle réunira une cinquantaine de tirages originaux, portraits d'écrivains et reportages, regroupés en différentes séquences ;
- **l'œuvre en couleur** comprenant des photographies prises dès 1938 : on y trouvera une cinquantaine de portraits d'écrivains, de Paul Valéry à André Gide, Stefan Zweig et Romain Rolland, en passant par Colette, Virginia Woolf et James Joyce. Cet ensemble de tirages originaux constitue une impressionnante galerie de portraits couleurs d'écrivains contemporains, photographiés parmi leurs livres. C'est à partir de 1939, sur les conseils de Joyce, qu'elle y ajoutera des écrivains anglo-saxons ;
- **les documents** : l'exposition sera jalonnée d'espaces présentant des documents d'archives originaux (correspondances, magazines imprimés, planches contacts, publications, projection de diapositives etc.).

Les œuvres présentées proviennent de collections publiques et privées, françaises et étrangères. Les documents proviennent quant à eux essentiellement du fonds déposé à l'IMEC.

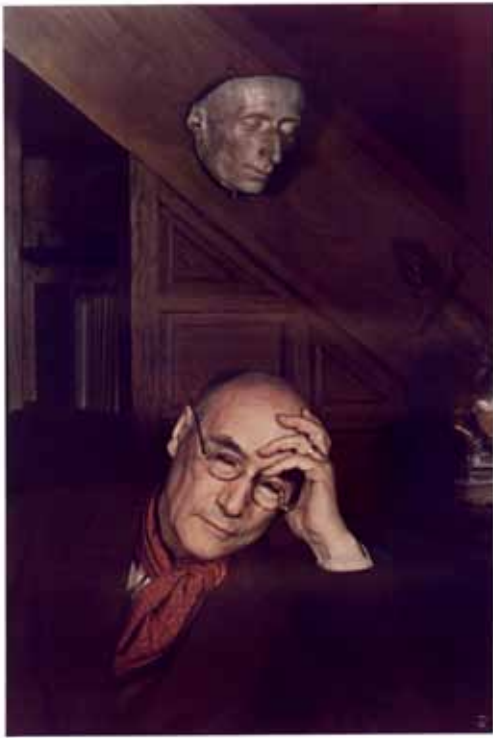
James Joyce, Paris, 1939
Tirage photographique couleurs (dye-transfer)
© Gisèle Freund / Collection de la famille Freund

BIOGRAPHIES

Olivier Corpet

Sociologue de formation, spécialiste et historien des revues, Olivier Corpet crée à partir de 1986 l'association *Ent'revues* et dirige *La Revue des revues*. Toutes deux ont pour objectif de mieux faire connaître le phénomène des revues culturelles et soutenir leur développement.

En 1990, il co-fonde et prend la direction de l'Institut Mémoires de l'édition contemporaine (IMEC). Récemment, Olivier Corpet a établi l'édition des *Lettres à Hélène* (1947-1980) de Louis Althusser (Grasset, IMEC, 2011). Il est également le commissaire, avec Claire Paulhan et Robert O. Paxton, de l'exposition *La vie littéraire sous l'Occupation*, présentée à la New York Public Library en 2009 et à l'Hôtel de Ville de Paris en 2011.

André Gide sous le masque de Leopardi, Paris, 1939
Tirage photographique couleurs (dye-transfer), 30 x 20 cm
© Gisèle Freund / IMEC / Fonds MCC

Catherine Thieck

Conservateur de la ville de Paris à partir de 1972, Catherine Thieck exerce ses fonctions à l'ARC, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris. Elle quitte le musée en 1981 pour diriger la célèbre Galerie de France où exposaient déjà Soulages et Manessier. Elle y accueillera de nouveaux artistes comme Rebecca Horn, Alain Jacquet, Michelangelo Pistoletto ou encore le cinéaste iranien Abbas Kiarostami. Catherine Thieck y organisera aussi une série d'expositions historiques, quasi muséales telles que celles de Brancusi ou encore de Julio González.

Gisèle Freund apprécie la programmation de Catherine Thieck et l'opportunité qu'elle lui offre de rencontrer des artistes internationaux. Trois expositions personnelles lui seront consacrées à la Galerie de France.

Elisabeth Perolini

Après des études artistiques, Elisabeth Perolini séjourne dans plusieurs pays africains et travaille aux Etats-Unis où elle tisse des amitiés dans le monde de la photographie. Au début des années 1970, elle rejoint des associations de photographes créateurs. Sa connaissance de ce milieu et des questions liées au droit d'auteur des photographes amènent Gisèle Freund et Brassai à lui demander à s'associer à la gestion de leur oeuvre. Elle travaillera avec chacun d'eux plusieurs dizaines d'années.

Lorraine Audric

Formée en Histoire de l'art à Paris puis New York, Lorraine Audric mène aujourd'hui ses recherches au sein du Lhivc (Laboratoire d'Histoire visuelle contemporaine) dans le cadre d'un doctorat à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Membre du comité éditorial de Culture Visuelle et enseignante à Parsons Paris School of Art + Design, elle travaille depuis juillet 2010 sur le fonds Gisèle Freund en tant que chercheuse associée à l'IMEC.

Vitrine de la librairie Shakespeare and Company
appartenant à Sylvia Beach
© Photo Gisèle Freund / IMEC / Fonds MCC

Nathalie Crinière

Nathalie Crinière est diplômée de l'école Boule en Architecture intérieure et de l'école Nationale supérieure des Arts Décoratifs de Paris en design industriel. Après avoir étudié à La Georgia Tech institute of technology d'Atlanta en Géorgie, elle passe ensuite un an à Barcelone en Espagne dans l'agence de Pepe Cortes, architecte d'intérieur. De retour à Paris, après un passage dans différentes agences, elle exerce d'abord en indépendant avant de monter sa SARL : l'agence NC, Nathalie Crinière. Le choix de l'agence est avant tout celui de la pluridisciplinarité, alliant la scénographie à l'architecture intérieure.

Remarquée pour son travail exemplaire sur l'exposition *Jean Cocteau* au Centre Pompidou en 2003, elle a réalisé plusieurs expositions à la Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent, ainsi que la scénographie des objets exposés à l'occasion de la vente aux enchères par Christie's au Grand Palais en février 2009. Elle a également réalisé la scénographie de la grande rétrospective *Yves Saint Laurent* présentée au Petit Palais de mars à août 2010, et travaille actuellement sur la muséographie des espaces de présentation du musée des Beaux-Arts de Montréal ainsi que diverses expositions temporaires à venir.

PUBLICATIONS AUTOUR DE L'EXPOSITION

Catalogue de l'exposition

Gisèle Freund
L'Œil Frontière
Paris 1933-1940

Coédition IMEC / Editions de la Rmn et du Grand Palais, 50€
220 pages ; 180 illustrations.

Textes de Gisèle Freund, Christian Caujolle, Catherine Thieck et Olivier Corpet, Lorraine Audric
Biographie illustrée de Gisèle Freund par Elisabeth Perolini

Gisèle Freund, rue Lakanal, autoportrait, Paris, 1934
Carte postale N&B, 10 x 6 cm
© Gisèle Freund / IMEC / Fonds MCC

Carnets de Gisèle Freund

Fac-similés de deux carnets réalisés et annotés par Gisèle Freund, et composés de collages de ses portraits d'écrivains en regard d'extraits de leurs textes dactylographiés.
Coédition IMEC / Editions de la Rmn et du Grand Palais, 50€

La photographie en France au XIXème siècle, essai de sociologie et d'esthétique de Gisèle Freund

Editions Christian Bourgois, Paris, 2011
Réédition de sa thèse de sociologie publiée en 1936 chez Adrienne Monnier
Préface d'André Gunthert

Walter Benjamin et Gisèle Freund, une amitié en regards de Florent Perrier
Editions IMEC

CONFÉRENCES

La Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent organise, autour de chacune de ses expositions, un cycle de conférences ouvert à tous : commissaires d'exposition, historiens, conservateurs, réalisateurs etc. viennent approfondir et enrichir le regard que nous portons sur les sujets abordés par l'exposition.

A l'occasion des expositions Gisèle Freund, *L'Œil Frontière*, Paris 1933-1940 et *Walter Benjamin Archives*, présentée au Musée d'art et d'histoire du Judaïsme, une conférence croisée est organisée à la Fondation :

Gisèle Freund et Walter Benjamin : une amitié en regards

le jeudi 8 décembre 2011 à 19h

par Florent Perrier, conseiller scientifique auprès du MAHJ
pour l'exposition *Walter Benjamin Archives*

En exil à Paris dès 1933, Gisèle Freund et Walter Benjamin se retrouvaient quotidiennement à la Bibliothèque nationale, où l'une travaillait à sa thèse de sociologie sur la photographie en France au XIXème siècle, et l'autre à sa monumentale étude sur les Passages parisiens. De leurs échanges fréquents et de la complicité que chacun entretenait avec Adrienne Monnier naquit une véritable amitié, sensible dans leur correspondance comme dans leurs écrits respectifs, et dont les célèbres photographies de Walter Benjamin prises par Gisèle Freund, empruntées de confiance mutuelle, gardent la trace.

Cette conférence croisée sera complétée par deux autres interventions autour de l'exposition Gisèle Freund, dont le programme sera défini à la rentrée.

Conférences de la Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent

5 avenue Marceau, 75116 Paris

Réservation obligatoire : conferences@fondation-pb-ysl.net ou 01 44 31 64 17 / 19

PARTENARIAT

Tous les visiteurs de l'exposition Gisèle Freund bénéficient d'un tarif réduit pour l'exposition Walter Benjamin, sur simple présentation de leur billet d'entrée à la Fondation, et vice versa.

Walter Benjamin Archives

Exposition au Musée d'art et d'histoire du Judaïsme à Paris
du 12 octobre 2011 au 5 février 2012

www.mahj.org

INFORMATIONS PRATIQUES

Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent
5 avenue Marceau, 75116 Paris
Tél. +33 (0)1 44 31 64 00

Espace d'exposition

3 rue Léonce Reynaud, 75116 Paris
Ouvert du mardi au dimanche, sauf jours fériés
de 11h00 à 18h00 (dernière entrée à 17h30)
Tél. +33 1 44 31 64 31

Accessible aux personnes handicapées

Plein tarif : 7€

*Tarif réduit : 5€ pour les étudiants, les moins de 25 ans et les seniors
(sur présentation d'un justificatif de moins d'un an)*

Gratuit pour les moins de 10 ans et les demandeurs d'emploi
(sur présentation d'un justificatif de moins d'un an)

www.fondation-pb-ysl.net

www.facebook.com/fondation.pb.ysl

SERVICE PRESSE / COMMUNICATION

Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent

Laetitia Roux – Tél. +33 (0)1 44 31 64 17
l.roux@fondation-pb-ysl.net

Olivier Flaviano – Tél. +33 (0)1 44 31 64 19
o.flaviano@fondation-pb-ysl.net

FONDATION PIERRE BERGÉ - YVES SAINT LAURENT

La Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent, qui a vu le jour en 2002, est l'aboutissement de quarante années de création. Elle retrace la mode créée par Yves Saint Laurent, une mode qui révèle les ressorts de la société. En se servant des codes masculins, il apporta aux femmes la sécurité, l'audace tout en préservant leur féminité. Ces vêtements font partie de l'histoire du XXème siècle. Ils ont accompagné l'émancipation des femmes dans tous les domaines, privés, sociaux, politiques.

Aujourd'hui, la Fondation transforme ces souvenirs en projets, poursuivant cette aventure commencée il y a longtemps.

Reconnue d'utilité publique le 5 décembre 2002,
la Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent a pour vocation :

- **La conservation** des 5 000 vêtements et 15 000 accessoires haute couture, et des 35 000 dessins et objets divers qui témoignent de la création d'Yves Saint Laurent
- **L'organisation d'expositions** de mode, peinture, photographie, dessin etc.
- **Le soutien d'actions** culturelles, artistiques et éducatives

En 2010, la Fondation a reçu dans son patrimoine le Jardin Majorelle de Marrakech au Maroc, sauvé en 1980 par Yves Saint Laurent et Pierre Bergé, et qui accueillera à l'automne 2011 le Musée Berbère.

Prochaines expositions à la Fondation

Costumes de Kabuki, collection Shochiku (titre provisoire), mars-juin 2012
Jacques-Emile Blanche (titre provisoire), octobre 2012-janvier 2013

Expositions à la Fondation

Saint Laurent rive gauche, La révolution de la mode, 2011

David Hockney : Fleurs fraîches, 2010
Vanité. Mort, que me veux-tu ?, 2010
Les derniers Maharajas, 2010

Le costume populaire russe, 2009
Jean-Michel Frank, un décorateur dans le Paris des années 30, 2009

David Seidner Photographies, 2008 / 2009

Une Passion marocaine Caftans, Broderies, Bijoux, 2008

Yves Saint Laurent Théâtre, Cinéma, Music-hall, Ballet, 2007 / 2008

Yves Saint Laurent Nan Kempner, une américaine à Paris, 2007

Yves Saint Laurent Voyages Extraordinaires, 2006 / 2007

André Ostier Photographies, 2006

Yves Saint Laurent Smoking Forever, 2005 / 2006

Robert Wilson Les Fables de La Fontaine, 2004 / 2005

Yves Saint Laurent Dialogue avec l'art, 2004

Itinérance de la rétrospective Yves Saint Laurent, Petit Palais, 2010

Espagne

Fondation MAPFRE, Madrid, du 5 octobre 2011 au 8 janvier 2012

Etats-Unis

The Denver Art Museum, Denver, du 25 mars au 7 juillet 2012

Autres expositions à l'étranger

Maroc

Yves Saint Laurent et le Maroc, Jardin Majorelle
Marrakech, from November 27, 2010 to March 18, 2011
Yves Saint Laurent et le Maroc, Villa des Arts, Fondation ONA
Casablanca, from April 15 to July 17, 2011

Brésil

Viagens Extraordinarias, Centro Cultural de Brasil
Rio, 2009

Etats-Unis

Yves Saint Laurent Style, de Young Museum
San Francisco, 2008 - 2009

Canada

Yves Saint Laurent Style, Museum of Fine Arts
Montréal, 2008

Espagne

Dialogo con el Arte, Fondation Caixa Galicia
La Coruña, 2008

Mécénat

Festival d'Automne à Paris
Palais de Tokyo : Modules Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent
Musée du quai Branly
Nuit Blanche 2010
Amis de Jean Cocteau
Prix Jean Giono
Médiathèque Musicale Mahler
Institut Français de la Mode
Association Nationale pour le Développement des Arts de la Mode

INSTITUT MÉMOIRES DE L'ÉDITION CONTEMPORAINE IMEC

Une mémoire vivante de l'écrit, de l'édition et de la création

Créé à l'initiative de chercheurs et de professionnels de l'édition, l'Institut Mémoires de l'édition contemporaine (IMEC) rassemble, préserve et met en valeur des fonds d'archives et d'études consacrés aux principales maisons d'édition, aux revues et aux différents acteurs de la vie du livre et de la création contemporaine : éditeurs, écrivains, artistes, chercheurs, critiques, graphistes, libraires, imprimeurs, revuistes, traducteurs, journalistes...

Mémoire vive du livre, de l'édition et de la création, ce patrimoine culturel contribue au développement des recherches scientifiques sur la vie littéraire, artistique et intellectuelle contemporaine, ses créateurs et ses médiateurs, ses réseaux et ses institutions, son économie et ses productions.

Une politique de développement culturel et scientifique à partir des collections d'archives

Lieu de conservation et de recherche, l'IMEC est aussi un espace d'échanges et de rencontres : lectures, débats, conférences, colloques et manifestations favorisent la rencontre d'un large public avec des auteurs, des œuvres ou des courants de la création et de la pensée contemporaines. L'IMEC contribue par ailleurs à la valorisation scientifique des collections qui lui sont confiées par une politique éditoriale très active : la publication de monographies, de bibliographies, de documents inédits et de catalogues d'exposition est complétée par une politique diversifiée de co-éditions. L'Institut réalise également, à son initiative ou sur commande, des expositions thématiques ou monographiques.

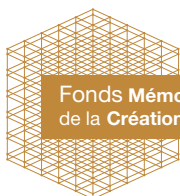
IMEC Abbaye d'Ardenne

L'abbaye d'Ardenne

14280 Saint-Germain-la-Blanche-Herbe

tél. : +33 2 31 29 37 37

www.imec-archives.com

FONDS MÉMOIRE DE LA CRÉATION CONTEMPORAINE FONDS MCC

Créé en 2011 par un groupe de mécènes issus du monde de l'édition, de la conservation, de la recherche et de la création, le fonds de dotation Fonds Mémoire de la Création Contemporaine apporte une réponse concrète aux questions posées lors de la succession et de la transmission d'une œuvre artistique, littéraire et intellectuelle.

Trois impératifs dirigent son action :

- Préserver l'intégrité matérielle et intellectuelle de l'œuvre ;
- Respecter les intérêts des auteurs et des artistes comme de leurs ayants droit ;
- Diffuser l'œuvre auprès du public.

Pour les atteindre, il se propose de :

- Conseiller les auteurs et les artistes ;
- Conseiller leurs ayants droit (trouver les meilleures institutions pour accueillir archives et œuvres d'art, évaluer les projets d'édition, d'exposition ou de recherche, organiser la gestion des droits patrimoniaux et l'exercice du droit moral) ;
- Réunir (par legs ou donation) un ensemble de collections pour les redistribuer en les confiant aux institutions spécialisées compétentes ;
- Promouvoir, par le mécénat, des actions de valorisation dont il garantira la cohérence intellectuelle et artistique : expositions, éditions, bourses de recherche, soutien à la diffusion des instruments de recherche, prix récompensant des travaux ou créations originales, colloques et rencontres, etc.

Présidé par Pierre Leroy, le Fonds MCC bénéficie de l'expertise de l'Institut Mémoires de l'Édition Contemporaine (IMEC), dont plusieurs de ses fondateurs sont des membres actifs.

Fonds Mémoire de la Création Contemporaine

c/o IMEC
174 rue de Rivoli
75001 Paris