

Fondation *Cartier*
pour l'art contemporain

auto
photo
De 1900 à nos jours

20 avril › 24 septembre 2017

Fondation *Cartier* pour l'art contemporain

Trente ans après l'exposition *Hommage à Ferrari*, la Fondation Cartier pour l'art contemporain met de nouveau à l'honneur l'automobile en présentant *Autophoto*, une exposition consacrée aux relations entre la photographie et l'automobile. Dès son invention, la voiture a façonné le paysage et bouleversé notre conception du temps et de l'espace. Elle influence ainsi les pratiques et les recherches artistiques des photographes, leur offrant à la fois un nouveau sujet, une nouvelle manière de découvrir le monde et un nouveau moyen d'expression.

Sur une idée de Xavier Barral et Philippe Séclier, *Autophoto* invite à découvrir les multiples facettes de l'univers automobile – esthétiques, sociales, industrielles, environnementales – à travers près de 500 œuvres du début du xxe siècle à nos jours. Elle réunit plus de quatre-vingt-dix photographes historiques et contemporains du monde entier, parmi lesquels des grands noms de la photographie comme Jacques Henri Lartigue, William Eggleston, Lee Friedlander ou Andreas Gursky, ainsi que de très nombreux artistes peu connus du grand public comme Justine Kurland et Jacqueline Hassink. Tous partagent une fascination pour l'automobile et ses formes ou l'utilisent comme outil pour capter le monde qui les entoure.

1
**L'AUTOMOBILE, UN NOUVEAU SUJET
POUR LA PHOTOGRAPHIE**

Depuis le début du xxe siècle, l'automobile et son impact sur le paysage constituent un sujet de prédilection pour de nombreux photographes, influençant à la fois la forme et le contenu de leur travail.

Jacques Henri Lartigue, Germaine Krull, Robert Doisneau ou encore Brassaï comptent parmi les premiers photographes à capter le frisson nouveau de la vitesse automobile, le chaos du trafic parisien ou encore le spectacle des phares dans la nuit, témoignant d'une société en pleine mutation, à l'aube de la modernité. D'autres photographes de cette époque s'emparent de la promesse de liberté et de mobilité qu'offre l'automobile et s'élancent sur les routes pour parcourir le monde, à l'image des écrivains et photographes suisses Ella Maillart et Nicolas Bouvier (respectivement dans les années 1930 et 1950) qui traversent l'Asie à bord d'une automobile, un appareil photo à la main, documentant ces premiers *road trips*.

1 Jacques Henri Lartigue, *Grand Prix de l'ACF, Automobile Delage, Circuit de Dieppe, 26 juin 1912*. Tirage moderne, 30 x 40 cm. © Ministère de la Culture - France / AAJHL
© Jacques Henri Lartigue.

AUTO PORTRAITS

L'exposition *Autophoto* présente également un ensemble d'« auto portraits » réalisés entre le milieu du xxe siècle et aujourd'hui. Les photographies de Yasuhiro Ishimoto et de Langdon Clay, profils de voitures garées dans des rues désertes, plongent le visiteur dans des époques et des atmosphères différentes. Dans la série en noir et blanc de Yasuhiro Ishimoto réalisée à Chicago dans les années 1950, les formes galbées de voitures se détachent sur la neige qui a recouvert les rues, tandis que dans les photographies en couleur de Langdon Clay prises à New York dans les années 1970, des châssis cabossés et défraîchis reposent sous un éclairage nocturne d'une inquiétante étrangeté.

D'autres œuvres comme la série de photographies vernaculaires de Sylvie Meunier et Patrick Tourneboeuf ou les joyeux portraits réalisés par les photographes africains Seydou Keïta et Sory Sanlé montrent de fiers propriétaires posant devant leurs voitures, soulignant ainsi le rôle de l'automobile comme emblème de la réussite sociale.

NOUVELLES PERSPECTIVES SUR LE PAYSAGE

Nombreux sont les photographes à avoir exploré les possibilités techniques et esthétiques offertes par l'automobile, l'utilisant comme un outil ou comme un prolongement de leur appareil photo pour saisir le paysage environnant à travers les vitres ou son reflet dans les rétroviseurs. →

2 Langdon Clay, *Zizka Cleaners car, Buick Electra, Série Cars, New York City, 1975*. Diaporama. Courtesy de l'artiste. © Langdon Clay.
3 David Bradford, série *Drive by Shootings*. Collection de l'artiste. © David Bradford.

Fondation *Cartier* pour l'art contemporain

4

Dans les séries de photographies de Joel Meyerowitz, Daido Moriyama, John Divola ou encore David Bradford, réalisées à bord de voitures en mouvement, l'automobile bouscule les cadrages tout en offrant une multitude d'images surprenantes à saisir. Sur ces photographies, une enseigne insolite est aperçue à travers un pare-brise, une voiture blanche apparaît derrière un grillage, des chiens courrent le long de chemins poussiéreux et la ligne blanche des routes s'étire vers l'infini.

D'autres photographes comme Sue Barr, Robert Adams, Ed Ruscha et Alex MacLean explorent les transformations du paysage générées par l'automobile. Dans leurs images, celui-ci n'est plus composé de superbes montagnes, de merveilleuses cascades ou d'immenses canyons mais d'infrastructures routières, de lotissements de banlieue, de parkings.

LA CULTURE AUTOMOBILE : INDUSTRIE, HISTOIRE ET NOUVEAUX MODES DE VIE

La culture automobile, de son industrie et son influence sur l'environnement à son rôle dans l'histoire et la société, fascine également de nombreux photographes. Certains s'intéressent à la vie des usines automobiles, aux machines, aux chaînes de production et au travail des ouvriers, à l'image de Robert Doisneau et de sa série sur l'usine Renault de Boulogne-Billancourt des années 1930, et de Robert Frank qui a photographié l'usine Ford de Rouge River dans les années 1950. Portant un regard attentif sur les ouvriers des chaînes de montage, leurs photographies contrastent avec le travail de Stéphane Couturier, dont la série réalisée à l'usine Toyota de Valenciennes, distanciée et impersonnelle, reflète la nature de plus en plus déshumanisée de l'industrie contemporaine.

Loin de ces industries robotisées, l'artiste Melle Smets et le sociologue Joost Van Onna tirent parti des déchets de l'industrie automobile pour créer de toutes pièces *Turtle 1*, une voiture unique destinée au marché africain. Composée de photographies et de vidéos, leur installation documente l'ensemble du projet mené en collaboration avec des artisans de la région de Suame Magazine au Ghana, où l'on démonte des voitures pour en revendre les pièces.

Les photographes Philippe Chancel, Éric Aupol et Edward Burtynsky s'inquiètent quant à eux des dommages

causés à l'environnement par l'industrie automobile. Alors que l'œuvre de Philippe Chancel s'intéresse à l'impact de la délocalisation de l'usine General Motors sur la ville américaine de Flint, celles d'Éric Aupol et d'Edward Burtynsky révèlent la beauté sculpturale, bien que dramatique, des sites de déchets industriels.

D'autres photographes révèlent l'importance du rôle joué par la voiture dans l'histoire et dans notre quotidien. La série d'Arwed Messmer, tirée des archives de la Stasi, dévoile ainsi les utilisations singulières qui en étaient faites pour fuir l'Allemagne de l'Est, tandis que celle de Fernando Gutiérrez est consacrée à la voiture symbolique de la dictature argentine dans les années 1970, la Ford Falcon. Suivant une approche sociologique, la projection immersive de Jacqueline Hassink s'intéresse pour sa part au statut et à l'utilisation des femmes dans les salons automobiles du monde entier. Dans sa série *From A to B*, Martin Parr, quant à lui, dresse un portrait des Britanniques au volant, révélant leurs rêves et leurs angoisses. Les œuvres de Rosângela Rennó, Óscar Monzón, Kurt Caviezel ou encore Bruce Davidson montrent, enfin, l'intimité qui se crée dans l'habitacle de l'automobile, qui devient alors une « extension » de la maison, un espace dans lequel on vit, on dort, on se dispute, on s'aime, on se marie.

La Fondation Cartier a par ailleurs invité l'artiste Alain Bublex à réaliser pour l'exposition une série de dix modèles réduits de voitures qui portent un regard nouveau sur l'histoire du design automobile. Mélant photographies, dessins et maquettes, cette installation explore les étapes décisives de l'évolution de l'automobile à travers les techniques, les formes et les usages.

Malgré les crises énergétiques, les mouvements écologiques et la mauvaise gestion industrielle, l'automobile demeure un objet essentiel du quotidien. Alors que l'on questionne aujourd'hui son rôle et son avenir au sein de notre société, l'exposition *Autophoto* porte un regard tantôt nostalgique, tantôt critique mais aussi tendre et plein d'humour sur ce symbole de rêve et de liberté du XXe siècle.

5

4 Stéphane Couturier, *Toyota n°8, Série Melting Point*, 2005. Tirage chromogène, 92 x 124 cm. Courtesy La Galerie Particulière, Paris-Bruxelles. © Stéphane Couturier.

5 Luciano Rigolini, *Tribute to Giorgio de Chirico*, 2017. Appropriation (photographe inconnu, 1958). Collection de l'artiste. © Luciano Rigolini.

Fondation *Cartier* pour l'art contemporain

EXPOSITION AUTOPHOTO

présentée du 20 avril au 24 septembre 2017
à la Fondation Cartier pour l'art contemporain
261, boulevard Raspail 75014 Paris

Commissaires : Xavier Barral et Philippe Séclier

Commissaire associée : Leanne Sacramonne

Commissaire adjointe : Marie Perennes

Scénographie : Constance Guisset

AVEC: ROBERT ADAMS • EVE ARNOLD • BERNARD ASSET • ÉRIC AUPOL
THEO BAART ET CARY MARKERINK • SUE BARR • VALÉRIE BELIN
MARTIN BOGREN • NICOLAS BOUVIER • DAVID BRADFORD
BRASSAÏ • ALAIN BUBLEX • EDWARD BURTYNSKY • ANDREW BUSH
RONNI CAMPANA • GILLES CARON • ALEJANDRO CARTAGENA
KURT CAVIEZEL • PHILIPPE CHANCEL • LARRY CLARK • LANGDON CLAY
STÉPHANE COUTURIER • BRUCE DAVIDSON • JEAN DEPARA
RAYMOND DEPARDON • JOHN DIVOLA • ROBERT DOISNEAU
WILLIAM EGGLESTON • ELLIOTT ERWITT • WALKER EVANS
BARRY FEINSTEIN • PIERRE DE FENOÖYL • ALAIN FLEISCHER
ROBERT FRANK • LEE FRIEDLANDER • BERNHARD FUCHS
PAOLO GASPARINI • ÓSCAR FERNANDO GÓMEZ • JEFF GUESS
ANDREAS GURSKY • FERNANDO GUTIÉRREZ • JACQUELINE HASSINK
ANTHONY HERNANDEZ • YASUHIRO ISHIMOTO • PETER KEETMAN
SEYDOU KEÏTA • GERMAINE KRULL • SEIJI KURATA • JUSTINE KURLAND
JACQUES HENRI LARTIGUE • O. WINSTON LINK • PETER LIPPmann
MARCOS LÓPEZ • ALEX MACLEAN • ELLA MAILLART • MAN RAY
MARY ELLEN MARK • ARWED MESSMER • RAY K. METZKER
SYLVIE MEUNIER ET PATRICK TOURNEBOEUF • JOEL MEYEROWITZ
KAY MICHALAK ET SVEN VÖLKER • ÓSCAR MONZÓN
BASILE MOOKHERJEE • DAIDO MORIYAMA • PATRICK NAGATANI
ARNOLD ODERMATT • CATHERINE OPIE • TRENT PARKE • MARTIN PARR
MATEO PÉREZ • JEAN PIGOZZI • BERNARD PLOSSU • MATTHEW PORTER
EDWARD QUINN • BILL RAUHAUSER • ROSÂNGELA RENNÓ
LUCIANO RIGOLINI • MIGUEL RIO BRANCO • ED RUSCHA • SORY SANLÉ
HANS-CHRISTIAN SCHINK • ANTOINE SCHNEK • STEPHEN SHORE
MALICK SIDIBÉ • GUIDO SIGRISTE • RAGHUBIR SINGH
MELLE SMETS ET JOOST VAN ONNA • JULES SPINATSCH
DENNIS STOCK • HIROSHI SUGIMOTO • JUERGEN TELLER
TENDANCE FLOUE • THIERRY VERNET • WEEGEE • HENRY WESSEL
ALAIN WILLAUME

LE CATALOGUE DE L'EXPOSITION

Réunissant près de 600 images, le catalogue publié à l'occasion de l'exposition *Autophoto* révèle comment la photographie, outil de l'immobilité, a bénéficié de l'automobile, outil de la mobilité. Il présente les images iconiques de photographes historiques et contemporains ayant porté sur l'automobile, objet populaire, un regard passionné et créatif. Des citations d'artistes, une chronologie du design automobile ainsi que des entretiens et des textes de spécialistes viennent compléter ce vaste panorama en croisant les approches esthétiques, sociologiques et historiques.

Co-édition Fondation Cartier pour l'art contemporain
– Éditions Xavier Barral, Paris

Versions française et anglaise

Avant-propos de Xavier Barral et Philippe Séclier ;
textes de Simon Baker, Nancy W. Barr, Marc Desportes,
Pascal Ory ; chronologie d'Alain Bublex ;
entretiens avec Alain Prost et Jean Todt ;
et citations de nombreux artistes

480 pages, 600 reproductions couleur et noir et blanc

