

PHOTOGRAPHY EXHIBIT
/ EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

The Suspended Timeframe Of
**HÉLÈNE
ROGER-VIOLLET**

L'ENTRE-TEMPS SUSPENDU
D'HÉLÈNE ROGER-VIOLLET

Author / Auteurs Olivier Aussedat

During the summer of 2022, the exhibit “Saint Barth, un jour,” turned back the clock at the Wall House Museum with memorable photos taken by Hélène Roger-Viollet of a very different island.

Septembre 2021. The unusual adventure of the exhibit, “Saint Barth, un jour” began on the legendary Parisian thoroughfare, Rue de Seine, known for its numerous galleries. Emmanuel Leprince, director of the association Artists of St Barth, was passing through the French capital when out of the corner of his eye he spied a detail in the window of the Roger-Viollet Gallery. Right there, across from the Institut de France, thousands of miles from the heat of the tropics, was a black and white portrait of a woman whose head was adorned with the traditional white bonnet worn in Saint Barthélemy in years gone by. Emmanuel Leprince did a double take. A “calèche” [i.e.: the traditional bonnet], a latanier palm tree... No question: the photograph was taken on an island he knew all too well. Captivated by the quality of the print, which set it apart from other known photographic archives of the “rock,” Emmanuel Leprince pushed open the gallery door...

Marie-Georgina Magras (1898-1981) is 60 in this photo. Known by the nickname of “Matyoune,” her dress is “closed from the front” and attached with safety pins. Her bonnet has wooden batons. In the background, a sabal palm tree or latanier, locally called a “pied z’amarres.”

À l’été 2022 et à l’occasion de l’exposition “ Saint Barth, un jour ”, le musée du Wall House aura prêté ses murs aux clichés mémorables d’Hélène Roger-Viollet, témoignages d’une île transfigurée.

Septembre 2021. C’est dans la fameuse artère parisienne de la rue de Seine, illustre pour ses galeries en tout genre, que débute la singulière aventure de l’exposition « Saint Barth, un jour ». Emmanuel Leprince, directeur de l’association Artists of St Barth, alors de passage dans la capitale française, remarque du coin de l’œil un détail dans la vitrine de la galerie Roger-Viollet. Là, face à l’Institut de France, à des milliers de kilomètres de la moiteur antillaise, patiente le portrait en noir et blanc d’une femme, chapeauté de la coiffe traditionnelle du Saint-Barthélemy d’antan, Emmanuel Leprince fait marche arrière. Une calèche (ndlr : ladite coiffe traditionnelle), un palmier latanier... Pas de doute: la photographie est prise sur une île qu’il ne connaît que trop bien. Captivé par une qualité de tirage qui la distingue des autres archives photographiques connues du caillou, Emmanuel Leprince pousse la porte de la salle d’exposition...

Marie-Georgina Magras (1898-1981 et donc âgée de 60 ans sur la photo). Plus connue sous le surnom de « Matyoune », Robe « à crochet devant » car attachées avec des épingles à nourrice. Calèche à batons. A l’arrière-plan un palmier sabal dit « pied z’amarres ».

Square-format historic testimony

In 1958, twenty years after the launch of the Roger-Viollet Photo Agency, Hélène Roger-Viollet landed in Saint-Barthélemy with her husband Jean Fischer. The motivation for their trip remains unknown, other than the pretext to photograph and archive the world, as we are told in a press release from the Roger-Viollet Gallery, dated January 2021: "Hélène Roger-Viollet was not seeking the sensational but rather to bear witness, in square-formatted images, to the lives, daily existence, and lifestyles of isolated communities, in the manner of an ethnologist, at a time when traveling was not so easy." Daughter of an amateur photographer, and trained at a journalism school before becoming a reporter, the artist explored all that surrounded her in a no-frills style, cataloguing the people she met, their habits and their environment, by way of a long tour around the world. To do so, Hélène Roger-Viollet equipped herself with more than one Rolleiflex: the iconic twin-lens camera with a viewfinder on top, intended to be held at waist height for framing the subject at a slightly low angle, and which, coupled with the incomparable resolution, grain, and relief of medium-format film, took exceptional images.

The Parisian immortalized the island in an era when it was humble and destitute, when the weaving of palm fronds was not of folkloric interest but an economic necessity. When

Témoignages format carré

En 1958, vingt ans après l'établissement de l'Agence photographique Roger-Viollet aux côtés de son mari, Hélène Roger-Viollet débarque à Saint-Barthélemy. Un voyage aux motivations inconnues, sinon prétexte à capturer et archiver le monde, comme nous l'enseigne un communiqué de presse de la galerie Roger-Viollet, daté de janvier 2021: « Hélène Roger-Viollet n'est pas en quête de sensationnel, mais témoigne au gré de ses rencontres, dans un format carré, de la vie, du quotidien, des coutumes de peuples éloignés à la manière d'un ethnologue, à une époque où voyager n'était pas aussi aisé. » Fille de photographe amateur, formée à l'école de journalisme avant de devenir reporter, l'artiste interroge en effet ce qui l'entoure sans superflu, cataloguant les gens qu'elle croise, leurs mœurs et leur environnement, au gré d'un long tour du monde. Pour l'exercice, Hélène Roger-Viollet s'équipe de plusieurs Rolleiflex: un appareil photographique bi-objectif, doté d'une chambre de visée à hauteur de poitrine invitant à un cadrage en légère contre-plongée et qui, couplé à la résolution, au grain et au relief incomparables d'un film moyen-format, permettront ces clichés sensationnels.

La parisienne immortalise ainsi une île dans ses temps humbles et indigents, où la tresse de la paille n'était en rien folklorique mais bien un apport essentiel. Où Gustavia,

Rémy de Haenen (1916 in London—2008 in Saint Barthélemy). He was the representative for Saint Barthélemy on the General Council in Guadeloupe as of 1953, and mayor from 1962 to 1975.

Rémy-Frédéric de Haenen (1916 à Londres - 2008 à Saint Barthélemy) Il fut Conseiller Général de Saint Barthélemy dès 1953 et maire de 1962 à 1975.

© Hélène Roger-Viollet & Jean Fischer/Roger-Viollet

A woman weaving palm fronds. A straw hat in the foreground. *Femme tressant la paille: Chapeau de paille au premier plan.*

© Hélène Roger-Viollet & Jean Fischer/Roger-Viollet

Two Magras sisters:
Marie-Ernestine known as "Mayotte" (1891-1969) facing the camera with a "caleche" or bonnet of white pleated fabric, and Marie-Joséphine (1904-2001) seen from the back wearing a caleche with small wood batons to shape the fabric. The women are at the crossroads of Colombier / Flamands, coming from mass at the chapel in Colombier.

Deux sœurs Magras,
Marie-Ernestine dite « Mayotte » (1891- 1969)
de face avec une caleche à platine et Marie-Joséphine (1904-2001)
de dos avec une caleche à bâtons.
Elles sont au carrefour Colombier / Flamands
et reviennent de la messe à la chapelle de Colombier.

Gustavia, before the days of its red and white lighthouse overlooking the port, was not much more than a stop for merchant ships. When the industrial zone in Public was but a vast salt-water pond, and the moment after mass at the chapel in Colombier gave the islanders an opportunity to meet, as seen in the image of the Magras sisters, barefoot, each having walked from their corner of the island and coiffed in two different style bonnets characteristic of their respective neighborhoods. Hélène Roger-Viollet captured images of those who never knew anything but the island, and those who came from elsewhere for a moment in time—such as the de Haenen family, regularly caught by Roger-Viollet's inquisitive lens.

sans phare rouge et blanc pour surplomber son port, ne constituait alors qu'un transit pour la marine marchande. Où la zone industrielle de public n'était qu'un vaste étang d'eau salée ; où la sortie de messe à Colombier accordait enfin aux habitants la rare opportunité de se rencontrer, comme l'atteste cette image de deux sœurs Magras, pieds nus, chacune venue d'un bout de l'île et coiffées de deux caleches dissemblables, caractéristiques de leur quartier respectif. Pour le reste, Hélène Roger-Viollet dresse les portraits de celles et ceux qui n'auront jamais connu que l'île et celles et ceux qui l'investissaient à peine — comme la famille de Haenen, régulièrement mise à l'honneur dans le reportage de Roger-Viollet.

© Hélène Roger-Viollet & Jean Fischer/Roger-Viollet

After mass, in front of the chapel in Colombier (built in 1921) with Father Jaouen, who arrived in Saint Barthélemy in 1957 and was based at the parish in Lorient, and two sailors.

Sortie de messe devant la chapelle de Colombier (1921) avec le père Jaouen, arrivé à Saint Barthélemy en 1957 et basé à la paroisse de Lorient, et deux marins.

/ A black and white mosaic

Assassinated by her husband in 1985, at the age of 84, Hélène Roger-Viollet left behind a photographic archive, bequeathed to the City of Paris where it is currently maintained at The Historical Library. A work of remembrance, in black and white, which often recalls the photography of Robert Frank, Vivian Maier, or Josef Koudelka.

As a result of this chance encounter between the founder of Artists Of St Barth and the Roger-Viollet Gallery, this lost treasure trove has come to light. A lot of research and a series of discoveries for both parties, as we know that only a fraction of the 61 photographs taken by Hélène Roger-Viollet in Saint-Barthélemy had previously been scanned. Working with Arlette Magras, the historian at Domaine Félicité in Public, Artists of St Barth plans to publish, sometime in 2023, a book dedicated to this collection of photographs and to the exhibit "Saint Barth, un jour."

While waiting for the book, all of the images from the exhibit can be seen exclusively on the website for Artists of St Barth, along with additional images that have not been seen before. 🌊

/ Une mosaïque noire et blanche

Assassinée par son mari en 1985, à l'âge de quatre-vingt-quatre ans, Hélène Roger-Viollet laissera derrière elle un fonds photographique, légué à la Ville de Paris et actuellement conservé par la Bibliothèque historique de la Ville de Paris. Une œuvre de mémoire, noire et blanche et qui rappelle parfois les travaux de Robert Frank, Vivian Maier ou encore Josef Koudelka.

Ainsi donc, c'est de cette rencontre fortuite entre le fondateur d'Artists of St Barth et la galerie Roger-Viollet que revint au grand jour cette production ignorée. Un travail de fouille et une suite de découvertes pour les deux parties, quand on sait que seule une fraction des soixante-et-une photographies d'Hélène Roger-Viollet capturées à Saint-Barthélemy n'avait jusqu'alors été scannée. En compagnie d'Arlette Magras, responsable du Domaine Félicité à Public, Artists of St Barth prévoit du reste la publication, courant 2023, d'un ouvrage consacré à l'ensemble de ces photographies et à l'exposition « Un jour, Saint Barth ». En attendant, retrouvez en exclusivité sur le site d'Artists of St Barth l'ensemble des clichés de l'exposition, augmentés d'inédits. 🌊

FOR ADDITIONAL INFORMATION / POUR PLUS D'INFORMATIONS

<https://artistsofstbarth.org>