

Gabor Szilasi, The Art World in Montreal, 1960-1980—On Emotion and the Photographic Archive

Gabor Szilasi, Le monde de l'art à Montréal, 1960-1980—De l'émotion dans les archives photographiques

Zoë Tousignant

Number 108, Winter 2018

Sortie publique
Going Public

URI: <https://id.erudit.org/iderudit/87622ac>

[See table of contents](#)

Publisher(s)

Les Productions Ciel variable

ISSN

1711-7682 (print)

1923-8932 (digital)

[Explore this journal](#)

Cite this article

Tousignant, Z. (2018). Gabor Szilasi, The Art World in Montreal, 1960-1980—On Emotion and the Photographic Archive / Gabor Szilasi, Le monde de l'art à Montréal, 1960-1980—De l'émotion dans les archives photographiques. *Ciel variable*, (108), 22–31.

Gabor Szilasi

The Art World in Montreal | Le monde de l'art à Montréal, 1960–1980

Opening of the Claude Tousignant exhibition at the Galerie Sherbrooke, Montreal, May 1969 / Vernissage de l'exposition de Claude Tousignant à la Galerie Sherbrooke, Montréal, mai 1969

Rita Letendre explaining a work at the opening of her exhibition at the Galerie Gilles Corbeil, Montreal, November 1980 / Rita Letendre expliquant une œuvre au vernissage de son exposition à la Galerie Gilles Corbeil, Montréal, novembre 1980

François Dallegret and Yves Gaucher at an opening at the Galerie Godard Lefort, Montreal, September 1968 / François Dallegret et Yves Gaucher lors d'un vernissage à la Galerie Godard Lefort, Montréal, septembre 1968

Irene F. Whittome and Guido Molinari at the opening of the Irene F. Whittome exhibition at the Galerie Martal, Montreal, October 1973 / Irene F. Whittome et Guido Molinari au vernissage de l'exposition d'Irene F. Whittome à la Galerie Martal, Montréal, octobre 1973

Leonard Cohen at the opening of the Morton Rosengarten exhibition at the Loyola Bonsecours Centre, Montreal, December 1966 / Leonard Cohen au vernissage de l'exposition de Morton Rosengarten au Loyola Bonsecours Centre, Montréal, décembre 1966

Exterior view of the opening of the Günter Nolte exhibition at the Galerie Martal Montreal, March 1972 / Vue extérieure du vernissage de l'exposition de Günter Nolte à la Galerie Martal, Montréal, mars 1972

Armand Vaillancourt, John Max and François Dallegret (hands only) at the opening of the pharmacy-boutique Le Drug, Montreal, May 1965 / Armand Vaillancourt, John Max et François Dallegret (les mains seulement) à l'ouverture de la pharmacie-boutique Le Drug, Montréal, mai 1965

Michel Campeau being photographed by John Max being photographed by Roger Charbonneau at the opening of the Sam Tata exhibition at the Galeries de photographie du Centaur, Montreal, April 1974 / Michel Campeau photographié par John Max photographié par Roger Charbonneau au vernissage de l'exposition de Sam Tata aux Galeries de photographie du Centaur, Montréal, avril 1974

GABOR SZILASI

On Emotion and the Photographic Archive De l'émotion dans les archives photographiques

ZOË TOUSIGNANT

The exhibition Gabor Szilasi: The Art World in Montreal, 1960–1980 is being presented at the McCord Museum, Montreal, from December 8, 2017 to April 8, 2018.

L'exposition Gabor Szilasi – Le monde de l'art à Montréal, 1960–1980 est présentée au Musée McCord de Montréal du 8 décembre 2017 au 8 avril 2018.

Photographer Gabor Szilasi was born in Hungary in 1928 and immigrated to Canada in 1957. Soon after settling in Montreal, Szilasi began to photograph the many art openings that he and his wife, artist Doreen Lindsay, regularly attended. Over the next few decades, he produced an extensive photographic record of some of the individuals and sites that have shaped the history of art in Quebec and Canada. Although Szilasi continued to document art openings until the early 1990s, the photographs he took in the 1960s and 1970s form the greater part of the corpus. Shot entirely on 35 mm film (primarily using a Leica M4 camera with a 35 mm Leitz Summicron lens) and consisting of some 3,600 negatives, this important body of images is, of all the photographer's projects, the most closely aligned with his personal life. It captures his initial integration into Montreal's art world – a world that would become his base and his home.

Aside from a few exceptions that were included in Szilasi's 2009 retrospective exhibition *The Eloquence of the Everyday*,¹ these images have never been publicly displayed before, even though Szilasi has wanted to do something with them since the 1990s (or roughly since his practice of photographing art

Le photographe Gabor Szilasi naît en Hongrie en 1928 et immigrer au Canada en 1957. Peu après son arrivée à Montréal, il se met à prendre des photos des nombreux vernissages auxquels lui et sa femme, l'artiste Doreen Lindsay, sont invités. Durant les décennies qui suivront, il photographie ce qui constitue un impressionnant témoignage sur les personnes et les lieux qui ont fait l'histoire de l'art au Québec et au Canada. Même si Szilasi continue de documenter des vernissages jusqu'au début des années 1990, la majeure partie de cette œuvre est constituée de photographies prises dans les années 1960 et 1970. Cet ensemble d'images, constitué de quelque 3600 négatifs 35 mm (photographies prises principalement avec un Leica M4 muni d'un objectif Leitz Summicron 35 mm) est, parmi tous les projets du photographe, celui qui est le plus étroitement lié à sa vie personnelle. Il réussit à saisir les premiers temps de son intégration dans le monde artistique montréalais, un monde qui va devenir son point d'ancrage et son chez soi.

À l'exception de quelques photographies présentées lors de la rétrospective *L'éloquence du quotidien*¹, en 2009, ces archives n'ont jamais été montrées au public, bien que le photographe

Jean McEwen at the opening of the Karel Appel exhibition at the Galerie Agnès Lefort, Montreal, October 1962 / Jean McEwen au vernissage de l'exposition de Karel Appel à la Galerie Agnès Lefort, Montréal, octobre 1962

Yves Lasnier at the opening of the Roy Kiyooka exhibition at the Galerie du Siècle, Montreal, April 1967 / Yves Lasnier au vernissage de l'exposition de Roy Kiyooka à la Galerie du Siècle, Montréal, avril 1967

Jacques Folch-Ribas and Charles Gagnon at an opening at the Galerie Godard Lefort, Montreal, September 1968 / Jacques Folch-Ribas et Charles Gagnon lors d'un vernissage à la Galerie Godard Lefort, Montréal, septembre 1968

Walter Moos at the opening of the Karel Appel exhibition at the Galerie Agnès Lefort, Montreal, October 1962 / Walter Moos au vernissage de l'exposition de Karel Appel à la Galerie Agnès Lefort, Montréal, octobre 1962

openings ceased). Lindsay, too, has long been hopeful that they would one day be shown; she has been acutely aware of their significance, both within the larger scope of Szilasi's practice and as testaments to an important dimension of artists' lives. In the visual arts, openings offer artists a rare opportunity to leave the solitude of the studio and come together. Executed in parallel to his many portraits of artists and his professional commissions to document artworks, Szilasi's images of openings offer visual – and unique – proof that during the period covered a sense of community existed in Montreal's art world.

As fate would have it, it has taken another twenty years or so for a substantial selection of the corpus to be printed and exhibited. The distance between the taking and the showing of the photographs (the early ones are now almost sixty years old) has meant that they have accumulated value as historical documents. Because most of the galleries represented no longer exist, and because many of the people portrayed are no longer alive, these pictures serve a memorial

... these images are also of
great personal significance to me.
As an artist's daughter who grew up
in Montreal's art world in the 1980s,
I was familiar with many of the
individuals who people the archive, for
they played starring or supporting
roles in the affective landscape
of my childhood.

function that would have been far less crucial had they been shown earlier. That Szilasi is now ninety years old is also significant: what he has essentially done is revisit an archive that is filled with his friends and acquaintances, several of whom are among the deceased. A personal reflection on death and the passage of time was an inevitable part of this revisiting. For him, the archive cannot be disassociated from his life.

Szilasi asked me to work with him on this project because he felt that someone younger might be able to provide a generational distance that would allow for a more objective take on the corpus. He wanted help with the selection of images because he worried that left alone he would simply be drawn to his friends and overlook all the other good pictures. But the reality ended up being rather different (sorry, Gabor). As I quickly discovered on my first look at the one hundred or so contact sheets that compose the archive, these images are also of great personal significance to me. As an artist's daughter who grew up in Montreal's art world in the 1980s, I was familiar with many of the individuals who people the archive, for they played starring or supporting roles in the affective landscape of my childhood. My parents, Claude Tousignant and Judith Terry, would take my sister, Isa, and me to many of the openings they attended – they constituted family outings. In my memory, openings were entertaining, joyful events at which I was introduced to a lot of smiling, slightly drunk people. My parents were always happy to see their friends, so I was happy too.

But while, on one level, the familiarity I felt with Szilasi's archive was due to first-hand experience, on another, it was based on handed-down knowledge: the images represent a time that, though it predates me, I have heard a great deal

souhaite depuis les années 1990 (époque où il cessa peu ou prou de photographier les vernissages) s'en servir pour un projet. Lindsay souhaite aussi depuis longtemps que ces photos soient vues; elle connaît mieux que personne leur place dans l'œuvre de Szilasi et sait l'importance de leur témoignage pour la vie artistique. Dans le monde de l'art, les vernissages sont pour les artistes une rare occasion de sortir de la solitude de leur atelier et de se rassembler. Les photos des vernissages que Szilasi réalise parallèlement aux portraits d'artistes et aux travaux documentaires de commande sur des œuvres d'art fournissent une preuve visuelle – sans équivalent – du sentiment de communauté qui animait les artistes montréalais de cette époque.

Les choses étant ce qu'elles sont, il aura fallu près de vingt ans pour qu'une sélection substantielle de cette œuvre soit tirée et exposée. Entre le moment où elles ont été prises et leur exposition (les plus vieilles ont près de soixante ans), les photos ont acquis une valeur de documents historiques. Puisque la plupart des galeries et des gens qu'on y voit ont disparu, ces photographies jouent le rôle de souvenirs, d'archives, un rôle qui aurait été de moindre importance fussent-elles exposées avant. Non négligeables, aussi, les quatre-vingt-dix ans de Gabor Szilasi: ce qu'il a fait avec cette exposition consistait plus que tout à revisiter des archives peuplées par ses amis, ses connaissances, parmi lesquels plusieurs ne sont plus de ce monde. Une réflexion sur la mort et le passage du temps était donc inévitable lors de ce retour dans le passé. L'archive est pour le photographe indissociable de sa vie.

Szilasi m'a demandé de collaborer avec lui sur ce projet car il se disait que l'écart d'âge entre nous me permettrait d'apprécier son œuvre avec plus d'objectivité. S'il désirait que je l'aide à choisir les images, c'est qu'il croyait qu'en travaillant seul il serait inévitablement attiré vers les photos de ses amis et laisserait de côté d'autres bonnes images. Mais en réalité, ce fut très différent (eh oui, Gabor). Comme je m'en suis rapidement aperçue lorsque j'ai jeté un coup d'œil à la centaine de planches-contacts qui constitue les archives, ces images avaient pour moi aussi une grande importance. J'ai grandi dans une famille artistique dans les années 1980 et sur les photos, plusieurs des personnes m'étaient familières: certaines avaient joué un rôle principal sur la scène affective de mon enfance, d'autres un rôle secondaire. Mes parents, Claude Tousignant et Judith Terry, nous amenaient, ma sœur Isa et moi, à de nombreux vernissages; c'étaient nos sorties familiales à nous. Je me rappelle des vernissages comme d'événements divertissants et joyeux où on me présentait des gens souriants, légèrement ivres. Comme mes parents étaient heureux de voir leurs amis, j'étais heureuse aussi.

Mais si, d'un côté, j'attribuais la familiarité que je ressentais pour les photos de Szilasi à mon expérience personnelle, d'un autre elle était due à un savoir qu'on m'avait transmis: ces photos représentaient une époque dont on m'avait dit beaucoup de choses, bien que je ne l'eusse pas connue. D'aussi loin que je me souviens, mes parents nous racontaient avec plaisir, et sans même un encouragement, d'in vraisemblables anecdotes du monde de l'art (souvent lors de vernissages) des années 1960 et 1970. La découverte des archives de Szilasi fut donc pour moi une expérience curieuse et euphorisante. Les histoires entendues depuis mon enfance acquéraient tout à coup une réalité photographique. J'avais l'impression d'avoir déniché dans un vieux grenier un album de photos de famille oublié pendant des années. Les planches-contacts que je parcourais illustraient des histoires qui m'avaient été communiquées surtout oralement.

Over the years, **Gabor Szilasi** has produced a remarkable global portrait of Quebec as a society and Montreal as a city. His work has been exhibited and acquired extensively in Canada and abroad, including two retrospectives organized by VOX and by the Musée d'art de Joliette. Born in Budapest in 1928, he has lived and worked in Montreal since 1958. He taught photography at Concordia University in Montreal from 1979 to 1995. He was a recipient of the Prix Borden for his career achievement in 2009.

about. For as long as I can remember, my parents have been fond of recounting, with only minimal prompting, crazy art-world anecdotes set in the 1960s and 1970s, often at openings. For me, seeing Szilasi's archive for the first time was both strange and elating, since all of a sudden the stories I had been told my whole life became photographically real. It felt as though I had unearthed a secret family album that had been stashed away for years in some obscure attic. Scouring the contact sheets, I found the illustrations of a history that up to that point had been primarily oral.

It became clear that it would be very difficult for me to work on this project while maintaining a detached, scientific point of view on the corpus. Such an approach would have felt disingenuous, as though I were concealing my personal experience for the sake of a notion of objectivity that I do not particularly believe in. More importantly, it seemed to me that if Szilasi's photographs had this kind of strong emotional impact on me, there was a good chance that they would have a similar effect on others. So the work became about finding strategies to integrate the emotional as a productive component of curatorial practice. The idea was to embrace – and take seriously – a dimension of photographic experience that is nostalgic, tender, even sentimental. Photographs have an uncanny ability to stir the emotions: this is well known, and many have written about it. Yet allowing the emotional to enter the gallery space and to “taint” the reading of photographs that could, without discounting the photographer's individual authorial voice, have been viewed as pure documentation seems less commonplace.

Szilasi's images are important socio-historical documents of a time and a place, but they are also symbols of personal histories – not just for him, or for me, but for a whole community. They represent a *shared personal history*. Until now, the Montreal arts community of the period was unaware that images illustrating its anecdotal histories existed. Some who were present at the time remembered that Szilasi was always at art openings with camera in tow, but very few imagined that he was amassing so substantial an archive. Save for the select few who had a chance to glance at it or had at least heard about it, the archive, dormant in the photographer's home for over fifty years, was entirely unknown. But Szilasi is nothing if not generous, and with this project he is finally giving back an important body of work to the community whence it came.

1 The exhibition *Gabor Szilasi: The Eloquence of the Everyday* was curated by David Harris and organized by the Musée de Joliette and the Canadian Museum of Contemporary Photography, in Ottawa. After being shown at these two venues, the exhibition travelled to the Kelowna Art Gallery, in British Columbia, the McCord Museum, in Montreal, and the Ryerson Image Centre, in Toronto.

Zoë Tousignant is a historian of photography specializing in Canadian photography. She currently works as an assistant curator with the McCord Museum's Photography Collection and as a curator at Artex.

Il devint évident qu'il me serait difficile de garder, devant ce projet, une distance, un regard scientifique sur l'œuvre. Une telle approche m'aurait semblé fausse, inauthentique, j'aurais eu l'impression de sacrifier mon expérience personnelle au nom d'une objectivité en laquelle je ne crois pas vraiment. Plus important encore, si les photographies de Szilasi me marquaient si fortement, grandes étaient les chances qu'elles aient des effets semblables chez d'autres. Mon travail fut donc de trouver des stratégies d'intégration de l'émotion comme élément productif de l'activité curatoriale. L'idée étant d'accepter – et de prendre au sérieux – la dimension nostalgique, voire sentimentale de l'expérience photographique. Les photos ont

Les photographies de Szilasi
constituent sans aucun doute
d'importants documents socio-historiques
qui témoignent d'une époque, d'un lieu;
mais chacune est aussi le symbole
d'une histoire personnelle : non seulement
pour le photographe ou pour moi,
mais pour toute la communauté.
Ces images représentent les histoires
personnelles d'un passé commun.

une capacité de nous toucher qui est bien connue et bien documentée ; cependant, laisser l'émotion prendre une place dans l'espace d'exposition et miner la lecture d'une photographie qui aurait pu être vue comme pure documentation – mais sans pour autant effacer la voix auctoriale du photographe – ne me paraissait pas aller de soi.

Les photographies de Szilasi constituent sans aucun doute d'importants documents socio-historiques qui témoignent d'une époque, d'un lieu, mais chacune est aussi le symbole d'une histoire personnelle : non seulement pour le photographe ou pour moi, mais pour la collectivité. Ces images représentent les *histoires personnelles d'un passé commun*. La communauté artistique montréalaise de l'époque ignorait jusqu'à maintenant que ces anecdotes historiques avaient été immortalisées. Qui avait vécu en ce temps se rappelait que Szilasi se présentait toujours aux vernissages avec son Leica, sans pour autant s'imaginer qu'il accumulait une somme si importante d'images. À l'exception des rares privilégiés qui avaient entendu parler de ces documents d'archives (conservés au domicile de l'artiste pendant plus de cinquante ans) ou avaient eu la chance d'y jeter un œil, nul n'avait conscience de leur existence. Générosité incarnée, Szilasi fait de ce projet un cadeau et rend à la communauté ce qu'elle lui a donné. Traduit par Mathias Lessard

1 L'exposition *Gabor Szilasi. L'éloquence du quotidien* a été conçue par David Harris et réalisée par le Musée d'art de Joliette et le Musée canadien de la photographie contemporaine, à Ottawa. L'exposition a ensuite voyagé à la Kelowna Art Gallery, en Colombie-Britannique, au Musée McCord de Montréal et au Ryerson Image Centre de Toronto.

Zoë Tousignant est une historienne de l'art, spécialiste de la photographie canadienne. Elle occupe actuellement les postes de conservatrice adjointe pour la collection de photographie du Musée McCord et de commissaire chez Artex.

Gabor Szilasi a produit au fil des ans un portrait d'ensemble remarquable de la collectivité québécoise et de l'urbanité montréalaise. Son travail a fait l'objet de nombreuses expositions et acquisitions ici comme à l'étranger. Deux rétrospectives lui ont été précédemment consacrées, par VOX puis par le Musée d'art de Joliette. Né à Budapest en 1928, il vit et travaille à Montréal depuis 1958. Il a enseigné la photographie à l'Université Concordia, à Montréal, de 1979 à 1995. Le prix Borduas lui a été octroyé pour l'ensemble de sa carrière en 2009.

PAGE 29 : *Contact sheet showing an opening at the Galerie Godard Lefort, Montreal
September 1968 / Planche-contact montrant un vernissage à la Galerie Godard Lefort
Montréal, septembre 1968, digital print / impression numérique (2017)*

PAGE 31 : *Photographer unknown / Photographe inconnu (Sam Tata ?), Doreen Lindsay
and Gabor Szilasi at the opening of the Jeremy Taylor exhibition at Studio 23
Montreal, November 1969 / Doreen Lindsay et Gabor Szilasi au vernissage
de l'exposition de Jeremy Taylor au Studio 23, Montréal, novembre 1969*

TOUTES LES PHOTOS / ALL PHOTOS
gelatin silver prints / épreuves à la gélatine argentique (2017)
collection of the artist / collection de l'artiste