ALMINE RECH

Les Citoyens
Uno sguardo di Guillermo Kuitca sulla collezione della Fondation Cartier pour l’art contemporain

May 6 — Sep 12, 2021 | Triennale Milano, Milan, Italy

À l'invitation de la Triennale Milano et de la Fondation Cartier pour l'art contemporain, Guillermo Kuitca présente une sélection personnelle de 120 œuvres de la collection de l'institution parisienne. En s'appuyant sur son point de vue unique, l'artiste argentin propose une exposition comprenant des installations, des peintures, des sculptures, des céramiques, des vidéos et des dessins. Cette collection crée une cosmogonie composée d'œuvres d'art, d'artistes, d'animaux et d'objets, avec une présence récurrente de la figure humaine dans ses interactions avec les autres et le monde. L'exposition, intitulée "Les Citoyens", explore les thèmes des groupes, des collectifs et des communautés à travers un éventail varié de créations contemporaines, dont beaucoup n'ont jamais été montrées en Italie. Les visiteurs se voient proposer un voyage sensible et surprenant, rempli de nouvelles rencontres esthétiques.

Guillermo Kuitca décrit l'exposition comme une communauté d'artistes se réunissant à travers leurs œuvres pour créer une œuvre d'art collective. Du point de vue de l'artiste, "Les Citoyens" emmène le public dans un voyage où les idées d'ensembles, de constellations, de groupes et de communautés s'entremêlent. Elle présente une cosmogonie d'œuvres d'art, d'artistes, d'animaux et d'objets, qui ressemble à un "système solaire sans soleil". Kuitca envisage un voyage sans thèmes, centres ou hiérarchies, mais plutôt composé de connexions qui tissent un réseau de significations et de sensations. L'exposition établit des comparaisons, par exemple entre le dessin monumental de Cai Guo Qiang et le film d'Artavazd Pelechian, évoquant une communion d'animaux vulnérables en résonance avec la présence abstraite de l'homme dans l'œuvre de Fernell Franco. La société miniature des sculptures de Véio est juxtaposée à d'autres œuvres qui incarnent l'idée omniprésente des constellations. La disposition spatiale d'Agnès Varda fait écho à des vidéos montrant une communauté de femmes à travers les âges, et des chaises invitent les visiteurs à se rassembler à leur propre rythme, formant ainsi des groupes d'observateurs aléatoires.

Le regard est également un thème central de l'installation de Tony Oursler, qui plonge les visiteurs dans une forêt d'esprits chamaniques. Le photographe Daido Moriyama invite les visiteurs à pénétrer dans son studio à travers une installation composée de nombreux polaroïds. L'univers en 3D du film de Moebius transporte la communauté humaine sur une nouvelle planète.

Si la figure humaine est souvent présente dans les œuvres sélectionnées, représentée dans des groupes peints par Moke ou George Rouy, ou sculptés par Isabel Mendes da Cunha, elle revêt un caractère silencieux, voire une absence qui entre en résonance avec des ensembles plus abstraits d'artistes comme Richard Artschwager, Absalon, José Vera Matos ou Thomas Demand. L'abstraction et la dissolution du corps sont également présentes dans les photographies de Francesca Woodman et les nus de David Lynch, ainsi que dans les dessins de l'artiste Yanomami Taniki.

Les œuvres de Rinko Kawauchi et Virxilio Vieitez évoquent le concept universel de la cellule familiale et de la communauté formée par des personnalités diverses et des temporalités multiples. Guillermo Kuitca explore l'idée de combinaisons, d'entités et d'unités à travers les œuvres de David Hammons, Junya Ishigami, Allan McCollum, Vija Celmins et Hu Liu, en jouant sur la répétition, la singularité, l'intégralité et la fragmentation.

L'installation intitulée "David's living-room revisited" (2014-2020), une œuvre collaborative entre Guillermo Kuitca, David Lynch et Patti Smith, illustre l'idée de communauté qui s'entremêle tout au long de l'exposition. Les photographies de Claudia Andujar complètent le parcours en évoquant l'esprit de la Fondation Cartier et son dialogue permanent avec les artistes depuis près de quatre décennies.

L'exposition "Les Citoyens" témoigne de la richesse et de la singularité de la collection de la Fondation Cartier. Issue de la création de l'institution, la collection compte aujourd'hui plus de 2 000 œuvres de 500 artistes de 50 nationalités différentes. Elle se distingue par les principes singuliers qui guident son développement chaque année. La majorité de la collection est constituée d'œuvres présentées dans le cadre de la programmation de la Fondation Cartier, y compris des œuvres commandées à des artistes. Reflétant son histoire, ses choix de programmation et son engagement en faveur de la diversité, la collection représente près de quatre décennies d'art contemporain international, allant de la peinture africaine à l'architecture japonaise et bolivienne, du design italien aux dessins amérindiens, et des maîtres de la photographie américaine aux artistes visuels européens émergents.

Guillermo Kuitca, avec l'exposition "Les Citoyens", ajoute un chapitre important à son histoire avec la collection, qui a commencé à Paris en 2014 avec l'exposition "Les Habitants". Cette exposition met en valeur son esprit artistique distinctif et souligne ses liens étroits avec divers contextes géographiques. En 2017, la Fondation Cartier l'a invité à poursuivre le récit à Buenos Aires avec l'exposition " Les Visitants " au CCK. Dans ce deuxième opus, il présente une série de monographies qui mettent en valeur une autre caractéristique de la collection : sa capacité à réunir des groupes d'œuvres étendus, ce qui témoigne des relations à long terme que la Fondation entretient avec les artistes. Avec "Les Citoyens", Guillermo Kuitca tisse l'exposition autour du thème de la communauté, jouant sur les relations entre les œuvres, l'énergie qui les unit et le jeu harmonieux entre elles. Conçue comme une polyphonie d'œuvres et de voix, l'exposition propose un voyage dans la mémoire de la Fondation Cartier pour l'art contemporain, vue à travers le regard de l'artiste.