

Jeff Koons

Works from the Pinault collection

May 19 — Oct 18, 2021 | MUCEM

L'exposition "Jeff Koons Mucem. Œuvres de la collection Pinault " est le fruit d'une collaboration entre le célèbre artiste américain et le Mucem. Elle présente certaines des œuvres les plus célèbres de Koons tout en explorant le lien entre son art et des objets populaires, des photographies et des documents issus de la vaste collection du Mucem, très réputée dans ce domaine.

Jeff Koons, né en 1955 à York, en Pennsylvanie (États-Unis), est largement reconnu comme l'un des artistes vivants les plus influents. Son inspiration artistique provient de la vie quotidienne et des objets de la culture américaine contemporaine. En réinterprétant le concept du ready-made duchampien, Koons remet en question la notion traditionnelle de ce qui constitue une œuvre d'art. La diversité de ses sujets, ses références constantes à l'histoire de l'art et à la publicité, ainsi que l'utilisation de différents médiums et techniques ont fait de son travail une partie intégrante de notre imaginaire collectif. L'art de Koons propose une interprétation nouvelle de notre rapport au quotidien et aux objets qui nous entourent. Tout en réfléchissant sur son époque, l'artiste porte un regard curieux sur les objets artistiques et culturels du passé. Cette passion pour les objets du quotidien, associée à la vaste collection du Mucem, ouvre la voie à un dialogue culturel engageant.

Avec un prêt exceptionnel de 19 œuvres de la collection Pinault, l'exposition est l'occasion de se plonger dans l'œuvre de Koons. Elle comprend des sculptures phares comme "Balloon Dog" (1994-2000) et "Lobster" (2007-2012), ainsi que des peintures remarquables telles que "Backyard" (2002) et "Dutch Couple" (2007). Couvrant les 35 dernières années de la carrière de l'artiste, l'exposition présente un parcours chronologique à travers les thèmes récurrents, les associations visuelles et les modes d'expression que l'on retrouve dans l'art de Koons. Elle englobe ses premières œuvres de la série The New, les pièces emblématiques de la série Celebration et ses créations les plus récentes des séries Gazing Ball et Antiquity.

En prêtant ces œuvres importantes, la Collection Pinault est ravie de contribuer à une exposition dans un grand musée national. Parallèlement, la Collection Pinault ouvrira au public son musée, la Bourse de Commerce, à Paris, et présentera une grande exposition consacrée à Bruce Nauman à Punta della Dogana, à Venise.

La particularité de ce projet réside dans la juxtaposition des œuvres de Koons avec les collections du Mucem. Chaque œuvre est délibérément associée à un ensemble d'objets du musée, suscitant ainsi diverses conversations, formelles, symboliques ou poétiques, entre les chefs-d'œuvre de Koons et les collections du Mucem. Cette expérience unique permet un réexamen sans précédent des collections du Mucem. Koons revisite leur histoire, joue avec leur esthétique et leurs interprétations, les imprègne parfois de contemporanéité et en redessine le sens. Ce voyage entraîne le visiteur dans une exploration libre et spontanée.

Les objets choisis dans les collections du Mucem sont le résultat d'une recherche approfondie et d'un travail minutieux dans les archives. Jeff Koons a puisé dans toutes les ressources disponibles pour sélectionner des objets du quotidien, des chefs-d'œuvre de l'art traditionnel, des documents et des photographies, rendant ainsi hommage à la richesse des collections. La sélection finale comprend plus de 300 pièces et a été alimentée par des discussions sur la signification, l'utilisation et la forme des objets. L'intention est d'inviter les visiteurs à une promenade contemplative à travers l'exposition, où la beauté des objets eux-mêmes résonne avec le regard de l'artiste.

L'exposition "Jeff Koons Mucem. Works from the Pinault Collection" ne se contente pas de présenter les œuvres de Koons, elle souligne également le lien entre son travail et les collections du Mucem par le biais d'une installation unique. L'exposition commence par la présentation de "New Hoover Convertible, New Shelton Wet/Dry 10 Gallon Doubledecker" (1981), qui représente l'approche prédominante de la série The New. Dans cette œuvre, un aspirateur est présenté dans un boîtier en acrylique, face à l'un des dispositifs muséographiques historiquement significatifs du Mucem, appelé "unité écologique", qui était utilisé dans l'ancien musée des arts et traditions populaires. Cette juxtaposition crée un dialogue entre l'œuvre de Koons et les collections du Mucem, établissant un lien entre l'art contemporain et les artefacts historiques.

Le parcours de l'exposition se termine par l'œuvre monumentale "Bluebird Planter" (2010-2016) de la série Antiquity. Cette pièce en acier inoxydable poli miroir, recouverte de couleurs transparentes, semble avoir été agrandie à partir d'un petit original en porcelaine. Elle s'associe à une vaste sélection d'œuvres en forme d'oiseaux, notamment des appeaux, des ornements de toit et d'autres objets décoratifs. Cette œuvre de conclusion renforce encore les liens entre les créations de Koons et divers objets trouvés dans les collections du Mucem.

"Jeff Koons Mucem. Œuvres de la collection Pinault" s'inscrit dans la lignée des précédentes expositions du musée, telles que "Un génie sans piédestal, Picasso et les arts et traditions populaires" ou "Jean Dubuffet, un barbare en Europe". Elle s'inscrit dans la continuité des expositions consacrées à des artistes légendaires qui donnent un sens profond aux sociétés qu'ils observent et sur lesquelles ils réfléchissent.