GUGGENHEIM BILBAO

Dossier de presse

SOTO. LA QUATRIÈME DIMENSION

18 - 10 - 2019 / 9 - 2 - 2020

Soto. La quatrième dimension

- Dates : 18 octobre 2019 - 9 février 2020
- Commissaire de l'exposition : Manuel Cirauqui, commissaire du musée Guggenheim Bilbao

- L'idée d'une « quatrième dimension » est matérialisée dans toutes les œuvres abstraites et dynamiques de Soto, en particulier dans ses iconiques *Pénétrables*, sculptures participatives de grand format.

- L'exposition comprend, outre un grand nombre d'éléments muraux, des œuvres représentatives d'autres séries telles que *Volumes virtuels*, *Extensions* et *Progressions*.

- Pour l'artiste, « dans les *Pénétrables*, le spectateur avance au milieu de fils verticaux ou de barres qui emplissent tout l'espace disponible et constituent l'œuvre en soi. Dès lors, spectateur et œuvre sont physiquement et inextricablement entremêlés ».

- L'exposition comprend l'installation de la spectaculaire *Sphère Lutétia* (1996) à côté du bassin du musée pendant les quatre mois de l'exposition.

Le Musée Guggenheim Bilbao présente *Soto. La quatrième dimension*, une exposition rétrospective consacrée à l'œuvre de Jesús Rafael Soto (Ciudad Bolívar, Venezuela, 1923-Paris, France, 2005). Organisée par le Musée Guggenheim Bilbao en collaboration avec l'Atelier Soto de Paris. L'exposition rassemble plus de 60 œuvres, dont plusieurs sculptures participatives de grand format que l'artiste vénézuélien a dénommées *Pénétrables* et qui constituent l'une de ses contributions les plus importantes et iconiques à l'histoire récente de l'art. Elle présente par ailleurs un nombre important de tableaux et de pièces murales historiques qui nous permettent de comprendre le rôle fondamental joué par Soto dans l'évolution de l'art cinétique du début des années cinquante à la fin des années soixante, et nous donnent l'occasion d'apprécier le développement du travail de l'artiste jusqu'à la première décennie du XXIe siècle.

L'exposition comprend également des éléments représentant les grandes séries conçues par l'artiste, telles que ses *Volumes virtuels* – œuvres verticales évoquant de grandes figures géométriques suspendues en l'air –, *Extensions* – pièces posées au sol d'où émerge une masse chromatique parfois opaque et parfois aussi subtile qu'un halo, et *Progressions* – objets dont les formes aériennes jaillissent autant du sol que du plafond pour se rejoindre dans ce qui s'apparente à une séquence cinétique ou à un jeu de tensions interrompu.

À toutes les œuvres rassemblées à l'intérieur vient s'ajouter, dans l'un des espaces extérieurs du musée, l'installation de la spectaculaire *Sphère Lutétia* (1996), qui sera présentée à côté de l'étang du musée pendant les quatre mois de l'exposition, ou presque.

Jesús Soto a joué un rôle fondamental dans la redéfinition de la portée et de la fonction sociale de l'œuvre d'art pendant ses cinquante ans de carrière. Rompant avec la séparation conventionnelle entre peinture et sculpture dans les années 1950, la pratique de Soto va progressivement évoluer au-delà du visuel et exercer une fonction majeure dans le virage radical opéré par l'objet artistique les années suivantes. Ainsi, après la recherche optique de ses débuts, il entre dans le premier groupe d'artistes cinétiques de Paris —aux côtés de Jean Tinguely, Iacov Agam et Victor Vasarely— et s'associe également à d'importants groupes internationaux tels que Zero et au cercle de la galerie Signals de Londres. À compter de 1967, Soto commence à développer la série des *Pénétrables* – constituée de grandes structures cubiques en filaments de plastique ou de métal suspendus – sur laquelle il ne cessera jamais de travailler. Parallèlement, il continue à produire des séries picturales et architecturales dont le potentiel participatif se développe sans faire entrer complètement le spectateur dans l'œuvre, mais en nécessitant cependant toujours sa participation et les mouvements de celui-ci. Jusqu'à sa mort, survenue en 2005, Soto continue d'honorer des commandes d'envergure pour des espaces publics et des institutions. Plusieurs musées – le Stedelijk d'Amsterdam en 1967, le Solomon R. Guggenheim de New York en 1974, le Palacio de Velázquez de Madrid en 1982 et le Jeu de Paume de Paris en 1997 —lui consacreront d'importantes expositions rétrospectives et anthologiques.

Appréhendant l'expérience en termes de temporalité, d'intensité et de participation du spectateur, l'exposition *Soto. La quatrième dimension* offre la rare occasion de réexaminer la trajectoire visionnaire et transformatrice de l'artiste. L'idée d'une « quatrième dimension » évoque l'unité d'espace et de durée, la forme plastique et l'expérience dans le temps. C'est l'un des concepts fondamentaux que la période de spiritualité presque utopique de l'avant-garde a légué aux artistes du milieu du XXe siècle. Pour Soto, l'artiste doit travailler dans un domaine de recherche commun avec la science et la philosophie.

Du point de vue de l'expérience esthétique, la quatrième dimension se fraye un chemin dans toutes les œuvres abstraites et dynamiques de Soto et se manifeste de façon superlative dans ses iconiques *Pénétrables*. Avec eux, Soto anticipe les nouvelles orientations contextuelles et relationnelles que prendra l'œuvre d'art contemporaine à partir des années 1970. Pour l'artiste, « dans les *Pénétrables*, le spectateur avance au milieu de fils verticaux ou de tiges qui emplissent tout l'espace disponible et constituent l'œuvre en soi. Dès lors, spectateur et œuvre sont physiquement et inextricablement entremêlés ».

Outre les œuvres de Soto rassemblées dans l'exposition, le musée Guggenheim Bilbao présente un choix important d'éléments d'archives qui permettent de contextualiser et de comprendre la pratique de cet artiste vénézuélien qui a vécu en France et dont l'œuvre a connu un formidable essor en Europe au cours de ses cinquante ans de travail plastique.

L'exposition *Soto. La quatrième dimension* est organisée par le Musée Guggenheim Bilbao en collaboration avec l'Atelier Soto de Paris. Elle a par ailleurs bénéficié de prêts importants de collections publiques et privées, venus d'Europe et des États-Unis.

Catalogue
En collaboration avec les éditions La Fábrica, le Musée Guggenheim Bilbao publie en accompagnement de cette exposition un catalogue illustré proposant de nouveaux textes critiques sur l'héritage et l'influence de Soto sur l'histoire récente de l'art, ainsi que des reproductions inédites de matériel d'archive et de documents historiques.

DIDAKTIKA

L'espace éducatif de cette exposition présente un choix d'extraits du documentaire *Soto. Una nueva visión del arte* (*Soto. Une nouvelle vision de l'art*), tourné par le cinéaste Angel Hurtado, ainsi qu'un enregistrement musical du groupe Los Yares fondé par Soto à Paris. Ce matériel audiovisuel à caractère pédagogique, accompagné d'un texte explicatif, aidera à mettre en contexte tant la vie que la pratique de Jesús Rafael Soto.

Activités
Conversation sur Soto avec Paco Ibáñez (19 octobre)
À Paris, dans sa jeunesse, l'auteur-compositeur-interprète Paco Ibáñez a connu Jesús Rafael Soto, qui jouait magistralement de la guitare, et a noué avec lui une solide amitié. Cette conversation sera l'occasion d'aborder quelques aspects de leur étroite relation, avec la participation de Cristóbal Soto, fils de l'artiste, et de Manuel Cirauqui, commissaire de l'exposition.

Réflexions partagées
Visites uniques en compagnie de professionnels du Musée.

- Vision curatoriale, avec Manuel Cirauqui, curateur du Musée (23 octobre)
- Concepts-clés, avec Luz Maguregui, coordinatrice Éducation du Musée (6 novembre).

*Parrainage : Fundación Vizcaína Aguirre.

RELATIONS POUR LA PRESSE ET LES MEDIAS EN FRANCE :
FOUCHARD FILIPPI COMMUNICATIONS
Philippe Fouchard-Filippi
Tel : +33 1 53 28 87 53 / +33 6 60 21 11 94
phff@fouchardfilippi.com

+ d'information :
Guggenheim Bilbao Museoa
Département Communication et Marketing
Tél. : +349 4359 008
media@guggenheim-bilbao.eus
www.guggenheim-bilbao.eus

Toute l'information sur le Musée Guggenheim Bilbao à votre disposition sur le site www.guggenheim-bilbao.eus (espace presse).

Photographies pour la presse

Soto. La quatrième dimension

Musée Guggenheim Bilbao

Service de photographies de presse online

Dans l'espace presse du site Internet du Musée (prensa.guggenheim-bilbao.es), vous pouvez vous inscrire pour télécharger des photographies et vidéos en haute résolution issues des expositions et de l'édifice du Musée. Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez vous inscrire et télécharger le matériel nécessaire. Si vous êtes déjà un utilisateur, veuillez saisir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe et aller directement sur téléchargement de la photo.

- Les photos prêtées ne doivent être utilisées que pour la publicité éditoriale concernant l'exposition *Soto. La quatrième dimension*, ouverte au public au Musée Guggenheim Bilbao, du 18 octobre 2019 au 9 février 2020.
- Les photos doivent être reproduites dans leur intégralité, sans coupure, surimpression ou manipulation.
- La mention copyright de Jesús Rafael Soto doit apparaitre avec toutes les reproductions.
- Les photos publiées en ligne peuvent avoir une résolution maximale de 72 ppi et une taille maximale de 4,12 mégapixels (10 x 15 cm au maximum).

Pour de plus amples informations, veuillez contacter l'Espace Presse du Musée Guggenheim Bilbao par tél. +34 944 359 008 ou l'adresse électronique media@guggenheim-bilbao.eus

Jesús Rafael Soto
Penetrable blanco y amarillo (*Pénétrable blanc et jaune*), 1968
Métal peint, structure en aluminium et sérigraphie sur panneaux de Plexiglas
250 x 300 x 300 cm
Collection particulière
© Jesús Rafael Soto, ADAGP, Paris / VEGAP, Bilbao, 2019

Jesús Rafael Soto
Duomo centro rosso (*Dôme du centre rouge*), 1997
Peinture sur métal
75 x 250 x 250 cm
Collection particulière
© Jesús Rafael Soto, ADAGP, Paris / VEGAP, Bilbao, 2019

Jesús Rafael Soto
Vibration pure, 1968
Peinture acrylique sur bois et métal, fils nylon
102 x 172 cm
Collection particulière
© Jesús Rafael Soto, ADAGP, Paris / VEGAP, Bilbao, 2019

Jesús Rafael Soto
Escritura muro negro (*Écriture Mur noir*), 1977
Peinture acrylique sur bois et métal, fils de nylon
206 x 402 x 30 cm
Collection particulière
© Jesús Rafael Soto, ADAGP, Paris / VEGAP, Bilbao, 2019

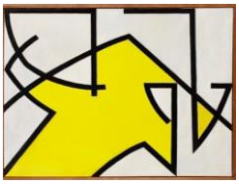
Jesús Rafael Soto
Sans titre, 1996
Peinture acrylique sur bois et métal
203 x 405 cm
Collection particulière
© Jesús Rafael Soto, ADAGP, Paris / VEGAP, Bilbao, 2019

Jesús Rafael Soto
Sans titre, 1962
Peinture sur bois et métal
32 x 67 x 27 cm
Collection particulière
© Jesús Rafael Soto, ADAGP, Paris / VEGAP, Bilbao, 2019

Jesús Rafael Soto
Vibration noire, 1960
Peinture sur toile et métal, alabastine
82 x 66 x10 cm
Collection particulière
© Jesús Rafael Soto, ADAGP, Paris / VEGAP, Bilbao, 2019

Jesús Rafael Soto
Trois vitesses, 1966
Bois, métal et peinture
48 x 17 x 12 cm
Collection particulière
© Jesús Rafael Soto, ADAGP, Paris / VEGAP, Bilbao, 2019

Jesús Rafael Soto
Sans titre (*Composition dynamique*), 1950
Huile sur toile
73 x 92 x 2 cm
Collection particulière
© Jesús Rafael Soto, ADAGP, Paris / VEGAP, Bilbao, 2019



Jesús Rafael Soto
Maquette de « Mur optique », 1951
Peinture sur bois
19 x 58 x 1 cm
Collection particulière
© Jesús Rafael Soto, ADAGP, Paris / VEGAP, Bilbao, 2019

Jesús Rafael Soto
Spirale, Série Sotomagie, 1955 / Édition 1967
Sérigraphie en couleurs sur Plexiglas
34 x 34 x 18
Collection particulière
© Jesús Rafael Soto, ADAGP, Paris / VEGAP, Bilbao, 2019

Jesús Rafael Soto
Sin título (*Sans titre*), 1961
Bois, métal, peinture et clous
75 x 18 x 25 cm
Collection Patricia Phelps de Cisneros
© Jesús Rafael Soto, ADAGP, Paris / VEGAP, Bilbao, 2019

Jesús Rafael Soto
Sans titre, 1958
Fer peint et peinture sur bois
100 x 100 x 38 cm
Collection Patricia Phelps de Cisneros
© Jesús Rafael Soto, ADAGP, Paris / VEGAP, Bilbao, 2019

Jesús Rafael Soto
Pénétrable sonore (*Penetrabile sonoro*), 1971
Métal, aggloméré et peinture
250 x 180 x 180 cm
Collection particulière
© Jesús Rafael Soto, ADAGP, Paris / VEGAP, Bilbao, 2019

Jesús Rafael Soto
Pénétrable (*Penetrable*), 1982
Bois peint et tube de PVC flexible
485 x 787 x 867 cm
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid
Archive Photographique Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
© Jesús Rafael Soto, ADAGP, Paris / VEGAP, Bilbao, 2019

Jesús Rafael Soto
Sphère Lutétia, 1996
Fer peint et aluminium
600 x 600 x 600 cm
Vue de l'installation au Musée Guggenheim Bilbao, 2019
Collection particulière
© Jesús Rafael Soto, ADAGP, Paris / VEGAP, Bilbao, 2019

Jesús Rafael Soto à l'exposition *Vision in motion - Motion in vision*,
Hessenhuis, Anvers, Belgique, 1959
Photo: Charles Wilp
© Bildarchiv, Berlin
© Jesús Rafael Soto, ADAGP, Paris / VEGAP, Bilbao, 2019