

GUGGENHEIM BILBAO

Dossier de presse

Prochaine inauguration le 11 juin

LA LIGNE DU GÉNIE

GUGGENHEIM BILBAO

La ligne du génie

- Dates : du 11 juin 2021 au 6 février 2022
  - Commissaire : Lekha Hileman Waitoller
-
- Les artistes présentés dans cette exposition ont recours des matériaux et des techniques inhabituels et interrogent de manière ludique les conventions esthétiques en faisant preuve d'humour et témoignant de leur génie propre.
  - Dans sa série iconique *Mme Lénine et le Rossignol* (*Mrs. Lenin and the Nightingale*, 2008), Baselitz présente des figures humaines à l'envers sur des toiles grand format et expressives, dans lesquelles il parvient à susciter à la fois la distanciation du spectateur et une certaine abstraction formelle, sans perdre pour autant la dimension figurative.
  - *Hichiko Happo* (2014) de Yoko Ono est une peinture gestuelle créée lors d'une intense performance publique, réalisée par l'artiste à l'occasion de son exposition au Musée en 2014. Cette œuvre incarne les pratiques performatives et plastiques d'Ono.

Le Musée Guggenheim Bilbao présente *La ligne du génie*, une sélection d'œuvres provenant de la collection du Musée et d'œuvres prêtées à long terme pouvant être qualifiées d'inventives et d'expérimentales. Réunissant des artistes de différentes générations qui travaillent différents supports, cette exposition comprend quelques pièces importantes de la collection du Musée qui ont été très peu exposées et d'autres plus connues du public. Les artistes de cette exposition investigatrice emploient des matériaux et des techniques inhabituels et nombre d'entre eux interrogent de manière ludique les conventions esthétiques en faisant preuve d'humour et témoignant de leur génie propre.

La ligne du génie est la première exposition réalisée par la commissaire Lekha Hileman Waitoller, qui a intégré l'équipe du Musée Guggenheim Bilbao en octobre 2019, après avoir travaillé à l'Art Institute of Chicago.

Salle 305. Remise en question de la tradition

Structurée de façon thématique, l'exposition s'ouvre avec une salle consacrée à des œuvres créées hors du contexte traditionnel de l'atelier de l'artiste, ainsi qu'à des processus artistiques peu communs. Certaines des œuvres de cette galerie occupent l'espace de façon inattendue, comme *Sans titre* (*Chambre d'albâtre*) [*Sin título* (*Habitación de alabastro*), 1993] de Cristina Iglesias, qui suit l'architecture d'une encoignure de la galerie. Les planches d'albâtre translucides de l'œuvre flottent gracieusement, légèrement inclinées aux deux extrémités, et modifient non seulement la lumière autour d'elles mais également celle de l'espace.

L'œuvre *Objet de réflexion* (*Object for Reflection*, 2017) d'Alyson Shottz est, quant à elle, constituée d'innombrables pièces d'aluminium perforées et assemblées par des anneaux d'acier. De loin, l'objet ressemble à une sculpture lourde et volumineuse, mais un regard attentif permet de distinguer le caractère translucide et malléable du matériau. En effet, cette œuvre ne devient tridimensionnelle qu'une fois

GUGGENHEIM BILBAO

installée : lorsqu'elle est accrochée au plafond, la tension et la gravité transforment la plaque métallique en sculpture.

L'œuvre *Hichiko Happo* (2014) est un exemple singulier de processus artistique, car cette peinture a été créée par Yoko Ono lors d'une intense performance réalisée à l'occasion de la rétrospective que le Musée Guggenheim Bilbao a consacré à l'artiste en 2014. Sur les neuf toiles qui composent l'œuvre, l'artiste a peint la phrase « sept chances et huit trésors » en japonais. Ono a employé avec énergie de l'encre sumi noire, qui a gouté et coulé sur chaque toile. Le résultat rappelle la technique de la peinture d'action ainsi que la calligraphie ancienne du Japon natal de l'artiste.

Par ailleurs, la réaction en chaîne déclenchée dans l'œuvre des artistes Peter Fischli et David Weiss *Le cours des choses* (*Der Lauf der Dinge*, 1987) crée l'illusion d'un mouvement continu d'objets ordinaires comme des roues, des feux d'artifices et un ballon. Simple d'apparence, le film est un enchaînement d'accidents orchestrés, tels que des chutes, des déversements et de petites explosions, qui créent un incessant chaos contrôlé. Dans cette œuvre, l'association de l'absurde et des objets du quotidien remet en question les fondements de la « haute » culture par le biais de l'union ingénieuse du jeu et de l'expérimentation.

Salle 306. Modes de représentation

La deuxième salle de l'exposition présente une sélection d'œuvres figuratives qui illustrent les multiples manières dont les artistes traitent la forme humaine. La répétition en série sur plusieurs toiles ou au sein d'une seule composition est la stratégie employée par certains artistes réunis dans cette galerie. Créées sur une période de 50 ans, ces œuvres mettent en lumière les différentes façons d'aborder la figuration et dévoilent l'expérimentation formelle et conceptuelle sous-jacente à la représentation.

L'exposition présente une sélection de toiles provenant de la série iconique de Georg Baselitz *Mme Lénine et le Rossignol* (*Mrs. Lenin and the Nightingale*, 2008) qui marque un tournant dans le genre du portrait traditionnel avec ses 16 toiles grand format et expressives représentant des figures à l'envers. Dans la moitié des œuvres de cette série, les personnages sont peints avec des couleurs vives sur fond blanc, tandis que dans l'autre moitié, ils sont représentés dans des tons de gris et bleu sur fond noir, un moyen stylistique qui donne à la figure une place prédominante. Baselitz affirmait que peindre les figures à l'envers lui permettait de créer la distanciation du spectateur, obligé d'observer le contenu avec attention. Sur le plan de la forme, ces tableaux parviennent à créer une certaine abstraction tout en conservant la composante figurative.

Cette salle présente également une sélection de peintures de femmes souriantes provenant de la série de onze toiles d'Alex Katz intitulée *Sourires* (*Smiles*, 1994). Le portrait réalisé à l'aide d'aplats de couleur, d'un espace pictural peu profond et de lignes dépouillées mais hautement descriptives sur un fond monochrome est un motif récurrent chez Katz. Ses sujets fonctionnent comme des outils de recherche artistique permettant d'explorer la traditionnelle dichotomie figure/fond. L'objectif de l'artiste ne consiste pas à décrire la personnalité des modèles, mais à proposer une réflexion plus profonde sur la nature de la représentation et la perception des images. Par le biais de la répétition de la composition, du traitement de

GUGGENHEIM BILBAO

la figure et du fond, ainsi que du geste (et du sourire), Katz attire l'attention du spectateur non pas sur le personnage lui-même, mais sur l'expérimentation picturale qui ressort des différentes représentations.

Salle 307. Matériaux et méthodes

La dernière salle réunit un ensemble d'œuvres abstraites aux méthodes et aux matériaux inventifs, qui repoussent les limites des différents supports artistiques. Certains artistes adoptent des matériaux peu conventionnels, comme la peinture commerciale, la céramique ou l'ardoise et la craie. Ces œuvres invitent le spectateur à examiner les matériaux et les méthodes choisies par les artistes et les différentes possibilités qu'ils offrent.

Julian Schnabel a commencé à exposer ses peintures caractéristiques à base d'assiettes cassées en 1979. Il y collait des fragments de vaisselle à l'aide d'une sorte de résine de polyester appelée *Bondo* et y peignait ensuite des images brutes à l'huile. Remarquables par leurs sujets épiques, leurs motifs déformés et leurs textures chargées, ces peintures ont été inspirées par un séjour de l'artiste à Barcelone en 1978, au cours duquel il découvrit les mosaïques de l'architecte catalan Antoni Gaudí. Dans des œuvres telles que la monumentale *Espagne (Spain, 1986)*, Schnabel transfère la surface de la mosaïque à la peinture en transformant les deux processus : les assiettes et tasses cassées émergent de la surface tels d'abrupts coups de pinceaux sculpturaux, brisant le plan pictural.

Le travail d'Erlea Maneros Zabala explore le rôle que jouent les médias dans la construction des récits contemporains en raison de leur façon de traiter les images et de leur vision subjective de l'histoire. Dans son œuvre de 2013 *Graphie Basque, typographie et ornementation : 1961-1967 (Grafía Vasca : tipografía y ornamentación : 1961-1967)*, Maneros Zabala s'approprie une iconographie chargée d'un sens politique et historique qu'elle inverse, transforme et sérialise. Les 39 planches de cuivre qui constituent l'œuvre n'affichent pas la page imprimée, mais la matrice de laquelle émerge le texte, telle une présentation archéologique visant à montrer le processus de reproduction mécanique par le biais d'une technologie industrielle obsolète.

Dans cette salle, de nombreux artistes expérimentent la corporéité de la peinture. Prudencio Irazabal emploie principalement un fluide polymère liquide, qu'il épaissit à l'aide d'un gel avant d'y incorporer de petites quantités de pigment afin de créer différentes couleurs dont le degré de transparence varie. En raison de la viscosité de la peinture, l'artiste installe des rebords temporaires afin d'empêcher le fluide de s'écouler sur les côtés. Une fois la surface créée, il ôte les rebords afin de révéler la profondeur de la surface et la luminosité de la couleur, ce qui est clairement visible dans *Sans titre n° 767 (Sin título #767, 1996)*.

La ligne du génie présente un ensemble d'œuvres incluant divers styles et mouvements, axés sur des thèmes spécifiques qui explorent le génie, l'expérimentation et les pratiques artistiques distinctives. Installées de façon à dialoguer entre elles, ces œuvres d'art permettent de contempler les décisions critiques prises par les artistes lors de la sélection des matériaux et des techniques. Elles témoignent ainsi de la méthodologie artistique et du processus individuel.

GUGGENHEIM BILBAO

DIDAKTIKA

Dans le cadre du projet Didaktika parrainé par BBK, le Musée conçoit des espaces didactiques, des contenus en ligne et des activités spécifiques qui complètent chaque exposition et qui fournissent des outils et des ressources permettant de mieux appréhender les œuvres exposées.

L'espace didactique conçu pour *La ligne du génie* propose une approche technique des différents processus de travail employés par les artistes de l'exposition. Les œuvres figuratives comme celles plus abstraites révèlent des matériaux et des techniques inhabituels, qui s'appuient sur l'emploi de technologies ou l'architecture du bâtiment. Comment associer différents matériaux afin d'obtenir de nouveaux effets ?

Activités en lien avec l'exposition

Présentation de l'exposition *La ligne du génie* (9 juin)

Lekha Hileman Waitoller, conservatrice de la collection du Musée Guggenheim Bilbao et commissaire de l'exposition, dévoile les dessous de *La ligne du génie*, qui présente des œuvres de la collection du Musée ainsi que des prêts à long terme.

Réflexions partagées

Visites guidées en compagnie de professionnels des départements Expositions et Éducation du Musée qui offrent différents points de vue sur le contenu de l'exposition.

- *Vision d'expert* (16 juin) : la commissaire de l'exposition, Lekha Hileman Waitoller, présentera les principales œuvres de l'exposition au cours d'une visite guidée.
- *Concepts clés* (23 juin) : Luz Maguregui, coordinatrice Éducation, dialoguera avec les participants sur les aspects généraux et didactiques des œuvres.

*Parrainage : Fundación Vizcaína Aguirre.

Session créative : *La main à la pâte* (14 octobre)

Cet atelier abordera les matériaux et les techniques de travail employés par des artistes comme Sigmar Polke ou Jean-Michel Basquiat.

Session créative : *L'image en mouvement* (18 novembre)

Atelier pour adultes qui explorera l'aspect audiovisuel de l'exposition à partir de l'œuvre de Peter Fischli et David Weiss.

GUGGENHEIM BILBAO

Réinterprétation des œuvres de la collection par des créateurs locaux

Dans ces discussions organisées devant les œuvres de l'exposition, des artistes locaux de différentes disciplines discuteront avec les participants et partageront avec eux leur vision des œuvres de la collection du Musée.

Couverture :

Georg Baselitz

Mme Lénine et le Rossignol (Mrs. Lenin and the Nightingale)

Lucian et Frank à l'air libre (Lucian und Frank Plein-air), 2008

Huile sur toile

300 x 250 cm

Musée Guggenheim Bilbao

© Georg Baselitz, Bilbao, 2021

**RELATIONS POUR LA PRESSE ET LES MÉDIAS EN FRANCE :
FOUCHARD FILIPPI COMMUNICATIONS**

Philippe Fouchard-Filippi

Tel : +33 1 53 28 87 53 / +33 6 60 21 11 94

phff@fouchardfilippi.com

Pour plus d'informations :

Musée Guggenheim Bilbao

Département Communication et Marketing

Tél. : +34 944 389 008

media@guggenheim-bilbao.eus

www.guggenheim-bilbao.eus

GUGGENHEIM BILBAO

Images pour la presse
La ligne du génie
Musée Guggenheim Bilbao

Service d'images de presse en ligne

Dans l'espace Presse du site du Musée (prensa.guggenheim-bilbao.es), vous pouvez vous inscrire afin de télécharger des images et des vidéos en haute résolution sur les expositions et le bâtiment. Si vous n'avez pas encore de compte, inscrivez-vous pour pouvoir télécharger le matériel dont vous avez besoin. Si vous disposez déjà d'un compte, saisissez votre identifiant et votre mot de passe pour accéder directement au téléchargement d'images.

- Les images proposées doivent être exclusivement utilisées à des fins de publicité éditoriale en lien avec l'exposition *La ligne du génie*, ouverte au public au Musée Guggenheim Bilbao du 11 juin 2021 au 6 février 2022.
- Elles doivent être reproduites dans leur intégralité, sans découpes, surimpressions ou manipulations, sauf en couverture, auquel cas la maquette doit être approuvée par l'atelier de l'artiste. Les reproductions doivent être assorties du nom de l'artiste, du titre et de la date de l'œuvre, de la référence du propriétaire, du copyright et du crédit photographique.
- Les images publiées en ligne doivent être protégées par des mesures de sécurité électroniques appropriées.
- La résolution maximale du plus grand côté des images ne doit pas dépasser 1000 pixels. Dans le cas d'une publication en ligne, le fichier doit être inséré et ne doit pas être téléchargeable.
- Il est interdit de transférer les images à des tiers ou à une base de données.
- L'utilisation d'images en couverture peut avoir un coût et requiert l'autorisation préalable du propriétaire et titulaire des droits de l'œuvre.

Pour plus d'informations, contactez le service Presse du Musée Guggenheim de Bilbao au +34 944 359 008 ou envoyez un courriel à media@guggenheim-bilbao.eus.

Peter Fischli et David Weiss

Le cours des choses (Der Lauf der Dinge), 1987

Vidéo transfert de film 16mm, sonore, 30 min

Tubacex

© Peter Fischli, Bilbao, 2021

© David Weiss, Bilbao, 2021

Alyson Shotz

Objet de réflexion (Object for Reflection), 2017

Aluminium perforé et anneaux en acier inoxydable

309,88 x 368,3 x 144,78 cm

Musée Guggenheim Bilbao

© Alyson Shotz, Guggenheim Bilbao Museoa, Bilbao, 2021

GUGGENHEIM BILBAO

Antonio Saura

Karl-Johann Strasse II, 1997

Huile sur toile

200 x 400 cm

Musée Guggenheim Bilbao

© Antonio Saura, Bilbao, 2021

Georg Baselitz

Mme Lénine et le Rossignol (Mrs. Lenin and the Nightingale)

(Sélection de quatre œuvres)

Lucian et Frank à l'air libre (Lucian und Frank Plein-air), 2008

Huile sur toile

300 x 250 cm

Musée Guggenheim Bilbao

© Georg Baselitz, Bilbao, 2021

Éclaircissement comme un fil blanc, le rêve de Kiki sur Prague (Hellung als weißer Faden, Kikis Traum von Prag), 2008

Huile sur toile

300 x 250 cm

Musée Guggenheim Bilbao

© Georg Baselitz, Bilbao, 2021

Jean-Michel Basquiat

L'Homme de Naples (Man from Naples), 1982

Acrylique et collage sur bois

124 x 246,7 x 3,5 cm

Musée Guggenheim Bilbao

© Estate of Jean Michel Basquiat, VEGAP, Bilbao, 2021

Sigmar Polke

L'érection matinale de Kathreiner (Kathreiners Morgenlatte), 1969-79

Acrylique, bois, technique mixte, collage encadré sur toile et textile

235 x 305 cm

Musée Guggenheim Bilbao

© Sigmar Polke, Guggenheim Bilbao Museoa, Bilbao, 2021

GUGGENHEIM BILBAO

Erlea Maneros Zabala

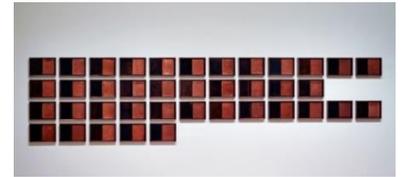
Graphie Basque, typographie et ornementation : 1961-1967
(*Grafía Vasca; tipografía y ornamentación: 1961-1967*), 2013

Gravure sur planche de cuivre

32 x 45 x 9 cm (cadre inclus) chaque planche

Musée Guggenheim Bilbao

© Erlea Maneros Zabala, Guggenheim Bilbao Museoa, Bilbao, 2021

Prudencio Irazabal

Sans titre n° 767 (Sin título #767), 1996

Acrylique sur toile sur panneaux en bois

211 x 347,5 x 6,3 cm

Musée Guggenheim Bilbao

© Prudencio Irazabal, Guggenheim Bilbao Museoa, Bilbao, 2021

Julian Schnabel

Espagne (Spain), 1986

Huile, assiettes et Bondo sur bois

333 x 580 x 23 cm

Musée Guggenheim Bilbao

© Julian Schnabel, Guggenheim Bilbao Museoa, Bilbao, 2021

