

GUGGENHEIM BILBAO

Dossier de presse

Prochaine inauguration le 28 juin

Yoshitomo Nara

Mécénat :

Fundación
BBVA

C'est un immense plaisir pour la Fondation BBVA de parrainer cette grande rétrospective consacrée à Yoshitomo Nara, organisée par le Musée Guggenheim Bilbao. Il est également très stimulant de parcourir les 40 dernières années de la production de cet artiste japonais, une période considérée comme la plénitude de sa carrière.

Nara a reçu le soutien de la critique internationale et une reconnaissance massive de la part du grand public. Convaincu que l'art a besoin d'émotion, l'artiste cherche à susciter empathie et affinité avec celles et ceux qui contemplant ses dessins, peintures, sculptures et installations, et fait directement appel à leurs émotions afin qu'ils s'approprient à leur façon les images qu'ils observent.

Comme cette exposition le démontre clairement, la culture pop, notamment la musique, est une constante dans l'art de Nara. Depuis ses débuts, sa passion pour le rock et le punk a accompagné ses moments de création et constitué une source d'inspiration. Si les œuvres de Yoshitomo Nara semblent spontanées, elles sont souvent le résultat d'une minutieuse élaboration et comprennent différents niveaux d'interprétation. Outre la présence constante du monde sonore et la manifestation d'un univers personnel dans lequel les problématiques sociales deviennent de plus en plus palpables, ses images mélangent des références thématiques et visuelles issues des traditions artistiques occidentales et orientales.

À travers la galerie de personnages qui habitent son imaginaire singulier et exigent progressivement de plus en plus d'espace et d'autonomie, et à travers les motifs récurrents qui apparaissent dans ses œuvres, tels que la maison liée au concept de foyer, les jeunes pousses, le feu ou les couteaux, symboles d'une iconographie personnelle, Nara nous place devant la vie en faisant appel à nos souvenirs d'enfance et à notre faculté de sentir et de réfléchir en tant que personnes capables de soupeser les préoccupations et les défis posés par la réalité contemporaine depuis la perspective de notre expérience. Je suis certain que les visiteurs seront nombreux à venir à Bilbao pour apprécier le charme évocateur qui caractérise l'univers unique de Yoshitomo Nara.

Carlos Torres Vila
Président de la Fondation BBVA

Yoshitomo Nara

- Dates : 28 juin – 3 novembre 2024
 - Commissaire : Lucía Agirre
 - Mécène : Fondation BBVA
 - Exposition organisée par le Musée Guggenheim Bilbao en collaboration avec le Museum Frieder Burda, Baden-Baden, et la Hayward Gallery, Londres
-
- Yoshitomo Nara est l'un des artistes les plus célèbres de sa génération et ses impressionnantes-images d'enfants aux têtes démesurées et aux grands yeux, à la fois menaçants, dérangeants et provocants, mais également mélancoliques et incertains, sont immédiatement reconnaissables.
 - Les personnages de Nara, des figures et des animaux, sont le reflet de la vie de l'artiste : ses souvenirs d'enfance, ses expériences personnelles, sa connaissance de la musique, de l'art et de la société, au Japon et à l'étranger, constituent les sources de sa créativité.
 - Les motifs récurrents dans son travail (la maison au toit rouge, les jeunes pousses, la flaque, la boîte, le bateau bleu et la forêt, entre autres) témoignent de la continuité de sa pensée tout au long de sa carrière et mettent en lumière l'évolution de son style.
 - Première grande exposition monographique consacrée à Nara et à son œuvre dans un musée de renommée mondiale, elle a été spécialement conçue pour les espaces d'exposition du Musée Guggenheim Bilbao. Elle sera ensuite présentée à Baden-Baden et à Londres, où l'installation sera reconfigurée en fonction de chaque site.

Le Musée Guggenheim Bilbao présente *Yoshitomo Nara*, une exposition parrainée par la Fondation BBVA, Mécène Stratégique du Musée Guggenheim Bilbao depuis 1997. Cette rétrospective dévoile et explore le monde intrigant de Yoshitomo Nara. Elle fait voyager le visiteur à travers l'évolution de la créativité de l'artiste depuis l'origine de ses idées. Organisée de façon thématique, plutôt que par ordre chronologique ou par techniques et matériaux, l'exposition offre un regard sur les processus conceptuels et formels de Nara. La vaste sélection de peintures, de dessins, de sculptures et d'installations réalisés au cours des 40 dernières années (de 1984 à 2024) reflète sa réponse empathique aux personnes et aux lieux qu'il a fréquentés au cours des années.

Il s'agit de la première grande exposition monographique sur l'œuvre de Nara en Espagne et dans un musée de renommée mondiale. La présentation a été spécialement conçue pour l'espace d'exposition du Musée Guggenheim Bilbao. L'exposition sera ensuite présentée à Baden-Baden et à Londres, où l'installation sera reconfigurée en fonction de chaque site.

Yoshitomo Nara (1959, Hirosaki, préfecture d'Aomori, Japon) est l'un des artistes les plus célèbres de sa génération. Ses impressionnantes images d'enfants aux têtes démesurées et aux grands yeux, à la fois menaçants, déroutants et provocants, mais également mélancoliques et incertains, sont aujourd'hui immédiatement reconnaissables.

Les personnages de Nara, des figures et des animaux, sont le reflet de la vie de l'artiste. Ils constituent une représentation visuelle et un moyen d'expression de ses pensées et de ses émotions les plus intimes. Ses souvenirs d'enfance, ses expériences personnelles, sa connaissance de la musique, de l'art et de la société, au Japon et à l'étranger, constituent les sources de sa créativité. Nara démontre un intérêt profond pour l'humanité et son travail examine et intègre des idées concernant les concepts de foyer, de communauté, de nature, et leur interdépendance.

Cette exposition analytique est organisée thématiquement, conformément aux instructions de Nara. Les motifs récurrents dans son travail (la maison au toit rouge, les jeunes pousses, la flaque, la boîte, le bateau bleu et la forêt, entre autres) témoignent de la continuité de sa pensée tout au long de sa carrière et mettent en lumière l'évolution de son style. Nara se voit lui-même avant tout comme un peintre, mais il explore chaque thème dans différents matériaux et formats, comme le dessin, la sculpture et l'installation.

Les souvenirs d'enfance de Nara, marqués par un sentiment de solitude, ses voyages à l'étranger, ses années passées en Allemagne et sa connaissance de l'histoire de l'art sont essentiels à la compréhension de son travail. Son œuvre est également profondément enracinée dans la musique qu'il écoute pendant son enfance : les chansons *folk* d'auteurs-compositeurs-interprètes américains comme Bob Dylan, au message contestataire et pacifiste pendant la guerre du Vietnam et soutenant le mouvement des droits civiques ; les notes mélancoliques et introspectives du *blues* ; et la musique populaire anglaise et irlandaise. Ne comprenant pas les paroles en langue étrangère, Nara absorbe alors les sons à un niveau sensoriel. À partir de ces sons associés aux images des pochettes d'album, il interprète la musique à sa façon et lui donne une émotion personnelle. C'était bien avant l'époque de la musique *punk* ou de la *new wave*, dont il allait s'inspirer plus tard. À travers la musique, Nara tisse un lien ayant pour fils directeurs le respect pour l'humanité, le sentiment de la communauté et le sens de la liberté.

En février 1980, alors étudiant âgé de 20 ans, Nara voyage en Europe pour la première fois. Il y découvre les peintures du haut Moyen Âge et de la Renaissance, aux thèmes bibliques et aux récits religieux, ainsi que les œuvres des maîtres modernes européens. Elles provoquent de fortes émotions chez Nara, qui fait l'expérience d'une révélation face à ces découvertes. Il enrichit sa connaissance de la peinture en s'intéressant aux impressionnistes, aux expressionnistes et aux artistes associés à l'École de Paris. Il s'inspire de leurs philosophies, spiritualités et techniques pour remettre en question tout ce qu'il a appris jusqu'alors. « Après avoir quitté le Japon, j'ai pris conscience que voir les choses du mont Fuji et voir les choses du mont Everest, c'est tout à fait différent », déclare Nara lui-même.

Nara réalise un second voyage important en Europe en 1983, et plusieurs années plus tard, après avoir obtenu son diplôme de l'université d'art de la préfecture d'Aichi en 1987, il décide de s'installer en

Allemagne et d'étudier à la Kunstakademie de Düsseldorf. Cette période est extrêmement importante pour l'évolution personnelle et artistique de Nara. Ne sachant pas parler allemand, il revient consciemment à l'état de solitude ayant caractérisé son enfance et se rend compte de son besoin de communiquer par le biais de son art.

À la Kunstakademie, Nara suit les cours de l'artiste A. R. Penck, un néo-expressionniste allemand majeur. L'influence de Penck est alors déjà clairement visible dans l'approche formelle de Nara (des figures décrites sommairement à l'aide de touches lâches et de couleurs fortes et vives) et dans son imagerie, comme dans *Tracer le chemin, suivre le chemin (Make the Road, Follow the Road, 1990)*, une peinture qui allie le terrestre et le spirituel et qui établit une mythologie personnelle. Notamment, Penck identifie une dissonance entre la peinture et le dessin de Nara datant de cette période et il lui recommande d'intégrer ces deux pratiques, ce qui conduit Nara à raffiner ses compositions narratives, donnant lieu à des œuvres plus épurées, puissantes et directes sur le plan émotionnel, qui obtiennent une reconnaissance dans le monde de l'art européen en raison de leur particularité et individualité. Les enfants aux grands yeux souvent provocateurs deviennent caractéristiques.

Après avoir été diplômé d'un master en peinture de la Kunstakademie de Düsseldorf, Nara s'installe à Cologne, où il vit de 1994 à 2000. Pendant cette époque à Cologne, l'œuvre de Nara fait l'objet d'expositions individuelles et il est également inclus dans des expositions de groupe en Europe. La vente de ses œuvres lui permet de gagner sa vie et de se consacrer entièrement à sa production artistique. De nouveaux thèmes émergent, tels que *Oreillons (Mumps)*, qui montrent un enfant portant un bandage passant sous son menton et noué sur sa tête, et *Chiot abandonné (Abandoned Puppy)*, un enfant vêtu d'un déguisement de chiot. Les deux enfants sont parfois représentés dans une boîte, symbole d'abri et de protection pour Nara.

En 1995, Nara organise sa première exposition individuelle aux États-Unis et son public s'élargit. Les critiques soulignent la troublante âpreté de son travail. Trois ans plus tard, il enseigne la peinture à l'université de Californie en tant que professeur invité. Pendant trois mois, il partage un appartement avec un compatriote japonais, l'artiste Takashi Murakami, ce qui le conduit à participer à plusieurs expositions organisées par Murakami en 2000. Les œuvres de Nara commencent à entrer dans les collections d'Amérique du Nord : *Nuit blanche (assis) [Sleepless Night (Sitting), 1997]* est acquise par la collection de la famille Rubell.

Après avoir vécu en Allemagne pendant 12 ans, Nara décide de retourner au Japon en 2000. L'année suivante, son exposition individuelle *I DON'T MIND, IF YOU FORGET ME. [Ça m'est égal, si vous m'oubliez.]* ouvre ses portes au musée d'art de Yokohama. L'exposition voyage dans cinq autres établissements du pays, dont la brasserie en briques Yoshii de sa ville natale d'Hirosaki, et Nara devient l'un des artistes les plus importants et les plus connus au Japon. Parmi les œuvres présentées se trouve sa peinture sur un objet circulaire *Trop jeune pour mourir (Too Young to Die, 2001)*, qui représente un archétype de Nara fumant une cigarette, et dont la composition rappelle la forme d'un Tondo de la Renaissance.

Le 11 mars 2011, le Japon subit une suite de catastrophes : le séisme de Tōhoku, le tsunami qu'il engendre, et l'accident nucléaire de la centrale de Fukushima Daiichi. L'envergure des destructions causées par la puissance de la nature bouleverse profondément Nara. Face à l'ampleur des pertes et des souffrances endurées par les personnes affectées, il se sent contraint de reconsidérer son rôle d'artiste et redirige son attention sur la région de Tōhoku, où il a grandi. Nara voit comment les zones rurales luttent, économiquement et culturellement, face aux exigences écrasantes des grandes villes comme Tokyo, et il lance des projets d'arts locaux et communautaires.

Le langage pictural de Nara reflète sa nouvelle vision du monde. *Sortant de l'abri antiaérien* (*From the Bomb Shelter*, 2017) représente un enfant qui tente de sortir d'un bunker souterrain. Son image monochrome constitue une continuité et une évolution de deux de ses motifs les plus constants : la boîte et la figure submergée, qui accède à une porte, reliée à un domaine commun, par le biais d'une flaque. *Sortant de l'abri antiaérien* est inspirée du film *Hiroshima* de 1953, réalisé par Hideo Sekigawa et tiré du best-seller *Children of the A-Bomb* (1951), recueil de témoignages d'écoliers ayant survécu au bombardement d'Hiroshima.

Un sens analogue de l'incertitude émane de ses peintures *Blankey* (2012) et, plus récemment, *Larmes de minuit* (*Midnight Tears*, 2023). Les enfants ont une apparence éthérée, peinte à l'aide de multiples touches fragmentées de différentes couleurs, une évolution des aplats de couleur de ses œuvres antérieures. Leurs bouches horizontales et fermées sont relativement neutres (loin des moues plus ou moins prononcées ou les bouches mi-souriantes), tandis que leurs yeux remplis de larmes communiquent une profonde émotion.

Cette exposition retrace les 40 années suivant le second voyage de Nara en Europe. Elle montre l'extrême importance et la nécessité pour l'artiste de son départ d'Hirosaki et du temps passé en dehors du Japon, qui lui ont fourni les outils pour repenser son rôle d'artiste et réévaluer sa relation avec les communautés du Japon, ses interactions avec les personnes et la nature : « Je sentais enfin que je possédais les choses qui m'avaient manqué, comme si tout ce dont je pouvais avoir besoin était à portée de main, et que j'étais capable de vivre en province. Mais je pense que j'avais besoin de quitter ma ville natale pendant un temps pour le comprendre. »

CATALOGUE

Cette exposition est accompagnée d'un catalogue illustré complet avec des textes de Lucía Agirre, commissaire de l'exposition, de Mika Yoshitake et de Shigemi Takahashi, qui analysent l'œuvre de Yoshitomo Nara et mettent en exergue les relations, harmonies et dissonances dans ses peintures, dessins, sculptures et installations.

DIDAKTIKA

Dans le cadre du projet Didaktika, le Musée Guggenheim Bilbao conçoit des espaces pédagogiques, du contenu en ligne et des activités spécifiques qui complètent les expositions et qui fournissent au public des outils et des ressources permettant de mieux apprécier les œuvres exposées. Parrainé par la

Fondation EDP, le projet Didaktika de cette exposition est disponible en ligne et comprend la biographie de l'artiste, qui souligne l'importance de la musique ayant inspiré sa vie et sa carrière.

Activités

Conférence inaugurale (26 juin)

Yoshitomo Nara présentera son exposition au public lors d'un événement qui aura lieu avant l'inauguration. Une occasion exclusive de découvrir l'exposition avec l'artiste en personne.

Réflexions partagées*

Visites uniques en compagnie de professionnels du musée qui proposent de nouveaux points de vue sur l'exposition de Nara :

- Vision d'expert (3 juillet) : avec Lucía Agirre, conservatrice du musée et commissaire de l'exposition.
- Concepts clés (10 juillet) : avec Luz Maguregui Urquiza, coordinatrice Éducation.

*Parrainé par : Fondation Vizcaína Aguirre

Couverture :

Yoshitomo Nara

Dans la flaque la plus profonde II (In the Deepest Puddle II), 1995

Acrylique sur coton monté sur toile

120 x 110 cm

Collection Ryutaro Takahashi

© Yoshitomo Nara, courtoisie de la Yoshitomo Nara Fondation

Pour plus d'informations :

Musée Guggenheim Bilbao

Service Marketing et Communication

Tél. : +34 944 359 008

media@guggenheim-bilbao.eus

www.guggenheim-bilbao.eus

Images pour la presse
Yoshitomo Nara
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 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 *Yoshitomo Nara*, ouverte au public du 28 juin au 3 novembre 2024.
- Elles doivent être reproduites dans leur intégralité, sans découpes, surimpressions, ni manipulations. 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 et doivent inclure le copyright de l'artiste, © **Yoshitomo Nara**, en filigrane.
- 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 requiert l'autorisation préalable de l'artiste.

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

Yoshitomo Nara

Tracer le chemin, suivre le chemin (Make the Road, Follow the Road), 1990

Acrylique sur toile

100 × 100 cm

Collection de l'Aomori Museum of Art

© Yoshitomo Nara, courtoisie de la Yoshitomo Nara Fondation

Yoshitomo Nara

Bateaux dans une fillette (Ships in Girl), 1992

Acrylique et crayon de couleur sur papier

28 × 34 cm

Collection de l'artiste

© Yoshitomo Nara, courtoisie de la Yoshitomo Nara Fondation

Yoshitomo Nara

Dans la flaque la plus profonde II (In the Deepest Puddle II), 1995

Acrylique sur coton monté sur toile

120 × 110 cm

Collection Ruytarō Takahashi

© Yoshitomo Nara, courtoisie de la Yoshitomo Nara Fondation

Yoshitomo Nara

Nuit blanche (assis) [Sleepless Night (Sitting)], 1997

Acrylique sur toile

120 × 110 cm

Courtoisie du Rubell Museum, Miami et Washington, D.C.

© Yoshitomo Nara, courtoisie de la Yoshitomo Nara Fondation

Yoshitomo Nara

Disparue au combat (Missing in Action), 1999

Acrylique sur toile

180 × 145 cm

Courtoisie de Sally et Ralph Tawil

© Yoshitomo Nara, courtoisie de la Yoshitomo Nara Fondation

Yoshitomo Nara

Fontaine de vie (Fountain of Life), 2001/2014/2022

Laque et uréthane sur plastique renforcé de fibres, moteur et eau

175 × 180 cm de diamètre

Collection de l'artiste

© Yoshitomo Nara, courtoisie de la Yoshitomo Nara Fondation

Yoshitomo Nara

Trop jeune pour mourir (Too Young to Die), 2001

Acrylique sur coton monté sur plastique renforcé de fibres

180 cm de diamètre

Courtoisie du Rubell Museum, Miami et Washington, D.C.

© Yoshitomo Nara, courtoisie de la Yoshitomo Nara Fondation

Yoshitomo Nara

Joey, 2008

Crayon sur papier

51,5 × 36,5 cm

Collection de l'artiste

© Yoshitomo Nara, courtoisie de la Yoshitomo Nara Fondation

Yoshitomo Nara

Mon atelier de dessin, 2008, chambre comprise (My Drawing Room, 2008, Bedroom Included), 2008

Installation, techniques mixtes

301,5 × 375 × 380 cm env.

Collection de l'artiste

© Yoshitomo Nara, courtoisie de la Yoshitomo Nara Fondation

Yoshitomo Nara

Miss Forêt (Miss Forest), 2010

Céramique ornée de platine, d'or et d'argent liquide

144 × 102 × 100 cm

Leeum Museum of Art, Corée

© Yoshitomo Nara, courtoisie de la Yoshitomo Nara Fondation

Yoshitomo Nara

Blankey, 2012

Acrylique sur toile

194,8 × 162 cm

Collection privée

© Yoshitomo Nara, courtoisie de la Yoshitomo Nara Fondation

Yoshitomo Nara

Petit penseur dans le jardin (Little Thinker in the Garden), 2016

Céramique

52 × 38 × 35 cm

Collection privée, Paris

© Yoshitomo Nara, courtoisie de la Yoshitomo Nara Fondation

Yoshitomo Nara

Sortant de l'abri antiaérien (From the Bomb Shelter), 2017

Acrylique sur jute montée sur bois

180,5 × 160,5 cm

Collection de l'artiste

© Yoshitomo Nara, courtoisie de la Yoshitomo Nara Fondation

Yoshitomo Nara

Larmes de minuit (Midnight Tears), 2023

Acrylique sur toile

240,5 × 220 cm

Collection de l'artiste

© Yoshitomo Nara, courtoisie de la Yoshitomo Nara Fondation

Yoshitomo Nara assis devant *TOBIU*, 2019, don de l'artiste à la vente aux enchères TWO x TWO for AIDS and Art, 2021

Cartons ondulés assemblés montés sur bois

294,5 × 354 cm

Courtoisie de l'artiste, Blum & Poe, et Pace Gallery

© Yoshitomo Nara, courtoisie de la Yoshitomo Nara Fondation

Photographie : Ryoichi Kawajiri

