

EXPOSITION D'ARTISTES CONTEMPORAINS ESPAGNOLS

Instituto Cervantes. Bordeaux

57, Cours de l'Intendance 2ème étage

Date : 20 Juin au 27 Sep 2019

¡Más que palabras, obras!

PLUS QUE DES MOTS, DES ŒUVRES !

Les liens entre arts et littérature ont toujours été très forts. Avec l'apparition de la presse à imprimer, cette relation entre arts visuels et livre s'est développée, et au XXe siècle, de nombreuses œuvres d'artistes ont été réalisées en collaboration avec des poètes. Depuis 1960, les livres d'artistes ont acquis une identité propre et sont devenus des œuvres d'art en soi. Au-delà du livre d'artiste et de la relation de l'artiste avec les livres et avec la bibliothèque, de nombreux artistes ont utilisé l'écriture et le texte pour lui donner une nouvelle matérialité et en faire un objet artistique: dessins écrits, mots peints, textes sculptures, vidéos narrées, actions textuelles...

Le but de cette proposition est de montrer non seulement la relation entre l'art et le texte et la plasticité des mots, mais aussi comment certains artistes contemporains espagnols utilisent des textes et en font des œuvres d'art, pour réactiver des messages. À travers la photographie, la performance, l'installation ou la vidéo, la plupart d'entre eux essayent de repousser les frontières et proposent de nouvelles réflexions, rendant hommage à des personnalités artistiques ou activistes marquantes .

Comme les photographies que **Cristina de Middel** (Alicante, 1975) est allée «caviarder » sur la propagande du Petit Livre rouge de Mao pour sa série *Party*, jouant sur le double sens du mot en anglais (à la fois parti politique et fête), pour créer ses diptyques avec des images prises lors de son voyage en Chine.

Ou la performance que **Itziar Okariz** (San Sebastián, 1985) a exécutée en se basant sur la lecture du chapitre 2 du livre *Une chambre à soi* (1929) de Virginia Woolf (1882---1941), répétée encore et encore, en éliminant des éléments à chaque lecture jusqu'à ce que le texte disparaisse complètement. Virginia Woolf révèle dans son travail, au fond, l'évolution de sa pensée féministe par rapport à la littérature. Itziar Okariz démontre la validité et la nécessité du féminisme en tant qu'action libératrice des femmes.

La relation avec la Liberté est aussi mise en question dans l'œuvre centrale de l'exposition, une installation de l'artiste espagnole la plus internationale, **Dora García** (Valladolid, 1965). Une table recouverte de livres dont le titre, *Steal this book*, rappelle le célèbre pamphlet de l'activiste américain pour les droits et les libertés Abbie Hoffman et dont il reprend le titre et le format.

C'est dans la continuité de son grand projet *Archivo F.X.* (Fichier FX) sur lequel il travaille depuis des années, qu'est présentée l'œuvre *Thésaurus Déplacements* que **Pedro G. Romero** (Aracena, Huelva, 1964) a créée pour l'exposition « Desplazamientos » au Centquatre Paris, en 2010. Onze nouvelles « Feuilles en libre circulation ». Ainsi l'artiste fait dialoguer les textes, les images et l'œuvre de onze artistes différents, dans la quête d'une relation directe et tangentielle entre ces éléments.

L'artiste **Enric Farrés** (Palafrugell, Girona, 1983) a travaillé pendant des années dans une librairie, où il a recueilli de nombreux textes écrits et abandonnés dans les pages des livres. À partir de ces textes, il réalise des installations artistiques ou s'inspire pour mener à bien des projets liés au livre. *Le Viatge Frustrat* est un projet artistique, dans lequel l'artiste et un collectionneur se lancent dans une aventure maritime, dans le but de refaire le voyage en France de l'écrivain Josep Pla et son ami Hermós, en 1918. Dans un journal intime, la vidéo traite de certains grands thèmes de l'art, tels que les relations entre artiste et collectionneur, entre se laisser aller et prendre la barre. Un autre aspect est le voyage dans un autre pays, dans un autre monde (ici présenté de façon naïve) si important pour la reconnaissance du travail d'un artiste.

Pour l'artiste **Javier Peñafiel** (Zaragoza, 1964), la dimension corporelle des mots est un élément fondamental. En ce sens, il pourrait s'intéresser à la

Grèce antique, où la poésie était un art de la scène, composé en grande partie de courtes compositions interprétées par des solistes ou des chorales accompagnées de musique. Chez Peñafiel, la "performativisation" du texte qui devient physique est un élément indissociable de sa pratique d'écrivain. Le vidéo *Monologue dans le jardin* est le résultat d'une manière de politiser les mots, sans leur enlever leur pouvoir émotionnel.

Librario est le travail que **Rubén Ramos** (Santiago de Compostela, 1978) propose pour l'exposition : une compilation de ses textes et de ses ouvrages de référence, présentés dans un format de livre d'artiste. *Librario* est un mot inventé, dérivé du mot espagnol libre (libre), librería (librairie) et estantería (étagère). Librifícar, l'action de faire un librario, c'est comme construire une maison. Au lieu d'utiliser des briques pour faire des murs, des livres sont assemblés pour créer des pièces. Comme Octavio Paz l'a dit, notre cerveau est un «croisement » de concepts et d'idées» --- pour voyager à travers les murs (les livres), nous devons exercer notre cerveau pour trouver le trou (la porte) dans le mur (le livre) à travers lequel nous pouvons voir l'autre côté.

Ignacio Cabrero
Commissaire

LISTE D'ŒUVRES

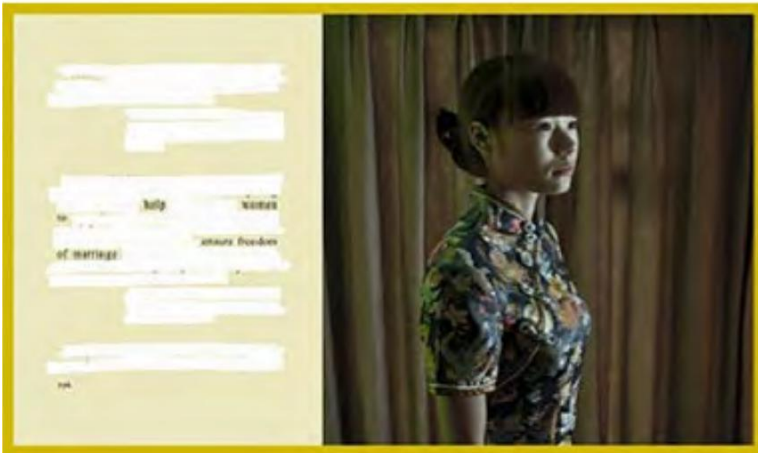
Party & Help woman marriage (serie Party, 2013)

2 photographies (Impressions jet d'encre)

50x85 cm c/u

(Avec l'aimable autorisation de la Fondation Foto Colectania, Barcelone)

Auteur: Cristina de Middel (Alicante, 1975)

L'artiste combine des images prises lors de ses voyages en Chine et des textes manipulés du Livre rouge, intitulé à l'origine Citations du président Mao Tsetung, dans lequel elle supprime les parties du texte qui, à son avis, ne correspondent plus à la routine du pays, construisant un nouveau regard sur la Chine et sur ses habitants. Elle essaie en quelque sorte de censurer un texte, déjà censuré en soi, en présentant une nouvelle version du contenu, en faisant appel aux nouvelles libertés du pays.

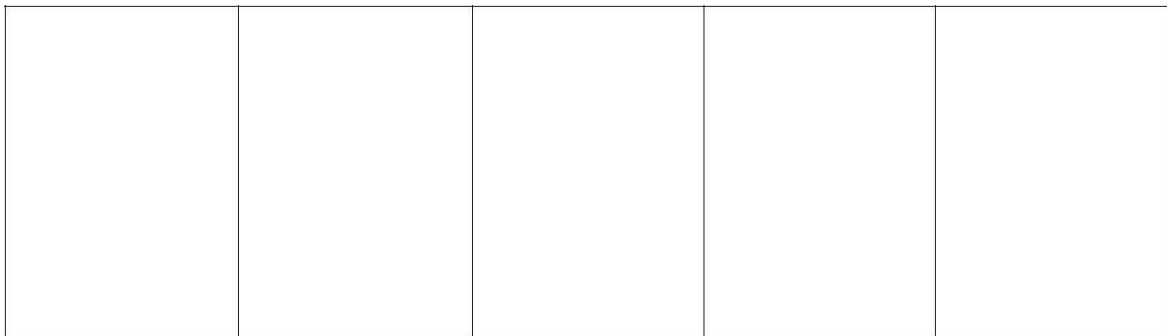
BERRIRAKURTZEN, 2015

Polyptyque en cinq parties 83 x 61 cm (c/u)

Impression numérique sur papier Hahnemühle

(Avec l'aimable autorisation et production de la Galerie Moisés Pérez de Albéniz, Madrid)

Auteur: Itziar Okariz (San Sebastián, 1985)

Le 22/06/2013 Itziar Okariz a exécuté une performance basée sur la lecture du chapitre 2 du livre *Une chambre à soi* (1929) de Virginia Woolf (1882--- 1941), qui se répète encore et encore, en éliminant à chacune des relectures le premier concept ou mot de la lecture précédente, jusqu'à ce que le texte disparaisse complètement. L'artiste est fascinée par les répétitions et les modifications de certains textes qu'elle présente dans cet ouvrage dont l'esthétique est proche du dessin, avec des modifications qui découlent de leur sens. Virginia Woolf nous révèle dans ce travail l'évolution essentielle de sa pensée féministe par rapport à la littérature. Itziar Okariz met en évidence la vigueur et la nécessité du féminisme en tant qu'action libératrice des femmes.

(<https://www.youtube.com/watch?v=ErrAvpMud4Y>)

Steal This Book, 2009

Installation

Ensemble de livres recouvrant un socle 18 x11x1 c/u

(Avec l'aimable autorisation du CNAP, Paris)

Auteur : Dora García (Valladolid, 1965)

© Dora García / Cnap / crédit photo : Blaise Adilon

Onze projets de Dora García documentés à partir de lettres, e-mails et autres éléments issus de la correspondance privée de l'artiste avec différents interprètes de ses performances, collaborateurs directs ou simples spectateurs. Le livre ne fait pas seulement référence aux possibles vrais auteurs des œuvres d'art, il rend aussi hommage au mythique livre, relatif à la contre-culture, de l'activiste pour les droits et les libertés en Amérique, Abbie Hoffman. Cette œuvre appelle à une réception libre, active, contradictoire, d'une archive ouverte. Le message transmis par le livre n'est PAS « prenez ce livre », MAIS « volez ce livre » ; une certaine transgression, un danger, un crime, qui est demandé au spectateur pour POSSEDER le livre.

LES LIVRES PEUVENT ETRE TOUCHÉS, PARCOURUS ET LUS, MAIS PAS EMPORTÉS.

Fichier F.X. (Archivo FX), Thésaurus Déplacements. Feuilles en libre circulation, 2009.

11 modèles de feuilles différents imprimées recto verso en couleur

Auteur : Pedro G. Romero (Aracena, Huelva, 1964)

(Avec l'aimable autorisation de la Fundación Obra Social y Monte de Piedad de Madrid)

C'est dans la continuité de son grand projet *Fichier F.X. (Archivo FX)*, sur lequel Pedro G. Romero travaille depuis des années, que l'on peut situer son œuvre *Thésaurus Déplacements*, créée pour l'exposition « Desplazamientos » au Centquatre---Paris en 2010. Onze nouvelles « Feuilles en libre circulation », avec un modèle différent pour chaque auteur, sont imprimées recto verso. Ainsi l'artiste fait dialoguer les textes, les images et les oeuvres de onze artistes contemporains, en quête d'une relation directe et tangentielle entre ces éléments. Le Fichier F.X. tourne autour des taxinomies et des classifications qui relient le langage au réel. Ces opérations sont fondées sur de vastes archives d'images de l'iconoclasme politique contre les sacrements de l'Espagne des années 1845 à 1945.

El Viatge Frustrat / Le voyage manqué, 2015

(Produit per Col·lecció d'art contemporani Cal Cego, 2015)

Video 1 h 33 min 15 sec (Edition 3/5 + II AP)

En algún lugar desconocido alguien está escondiendo alguna cosa (Quelque part d'inconnu, quelqu'un cache quelque chose), 2018

Feuilles du livre « Contrabando, Josep Pla », bois et plexiglas 17×13×3,5 cm

(Avec l'aimable autorisation de l'artiste, Galerie Nogueras Blanchard et Urbana Colección, Madrid)

Auteur : Enric Farrés Duran (Palafrugell, Girona, 1983)

À l'été 2015, Enric Farrés Duran, natif de Palafrugell et descendant de l'écrivain Josep Pla, souhaitait revivre le "voyage frustré" de Pla, une traversée en mer de Palafrugell au sud de la France, mais cette fois, Farrés Duran était déterminé à atteindre la destination. Pour éviter une répétition de l'échec épique de Pla, Farrés Duran investit un système de navigation qui lui offrait plus de chances de succès: son dériveur serait tiré à tout moment par un bon bateau à voiles et à moteur, commandé par un collectionneur bien connu. Et c'est ainsi que le 3 août, au plus fort de la saison touristique, Enric Farrés Duran et Josep Inglada (homme d'affaires, collectionneur d'art et propriétaire) sont partis de Calella de Palafrugell pour la France; Farrés Duran dans un petit bateau à rames en bois et Inglada dans un grand voilier. L'un tirant l'autre.

<https://www.youtube.com/watch?v=CGfgz4Wn2jg>

Voir la vidéo complète: <https://vimeo.com/159606663> password: cobaya

Monólogo en el jardín / Monologue dans le jardin, 2010

Vídeo, 9'50"

(Avec l'aimable autorisation de l'artiste)

Auteur : Javier Peñafiel (Zaragoza, 1964)

Deux personnes, sur des écrans différents, interprètent et lisent sans lien apparent. Elle, sur une place publique, vide, ainsi que dans un café où une conférence est en préparation. Et lui, qui identifie et interprète les phrases dans un studio avec un fond noir. Des énoncés catégoriques qui deviennent des slogans. Il s'agit ici de la rencontre de deux acteurs, Rita et Xavi, et d'une compilation de leurs réactions, après diverses lectures dans le cas de Rita, qui lit difficilement des notes de *Madame Butterfly* sorties de leur contexte, ainsi que Borges et Bioy Casares. Dans le cas de Xavi, il s'agit de ses réactions théâtrales quand il écoute un certain nombre impressionnant de textes de l'artiste, dans le but de les doter d'une portée politique et de les libérer de leur propre sens littéral.

Librario, 2018

Objet sculpture

(Avec l'aimable autorisation de l'artiste)

Auteur : Rubén Ramos Balsa (Santiago de Compostela, 1978)

Librario est un casse-tête infini, un labyrinthe d'informations; un fichier contenant les œuvres, les textes et les recherches de l'artiste; une collection de livres; ou simplement un jeu. Inspiré par la littérature bourgeoise et les boîtes-en-valise de Marcel Duchamp, il présente un système complexe de combinaisons dans lequel les utilisateurs peuvent se réorganiser et jouer avec une combinaison illimitée de relations, explorer les interactions, les nouvelles relations et les variables cachées qui forment l'univers autonome des œuvres de Rubén.

Le fait que les gens aient accès à la lecture sans imprimer redéfinit ce qu'est un livre en tant qu'objet. La principale différence entre un livre et un écran sur lesquels les gens lisent couramment de nos jours, en termes morphologiques, est qu'un livre est en 3 dimensions et en volume - c'est une unité d'information condensée et solidifiée, ou tout simplement une matérialisation de l'information. Ceci explique pourquoi le projet *Librario* est basé sur l'impression.