

La Source

Fondation Carmignac

Catalogue de l'exposition *La Source*
à la Villa Carmignac (île de Porquerolles)
du 13 avril au 3 novembre 2019

Commissaire de l'exposition : Chiara Parisi
Direction éditoriale : David Desrimais Éditeur
Design graphique : Agnès Dahan Studio
Photographie : Luc Boegly

ISBN 978-2-36568-033-2
PVPTTC 35 €
240 pages
Couverture rigide - 18x24 cm
Bilingue Français / Anglais
40 textes d'artistes inédits
80 photographies couleur
Parution : Mai 2019

La *Source* est un cerveau dont chaque zone est le siège d'impulsions physiques et émotionnelles. Le présent ouvrage, prolongement de l'exposition conçue par Chiara Parisi pour la Villa Carmignac sur l'île de Porquerolles, offre une porte d'entrée aux curieux qui, comme Alice au pays des merveilles, souhaitent explorer le labyrinthe de leurs fantasmes et de leurs émotions intérieures.

La Source est un espace littéraire, un lieu de dialogue entre les artistes et Chiara Parisi. Plus de quarante textes – écrits inédits ou collectés – forment une conversation intime à partir de l'unique question : *où est la source*? Au cœur du livre, un ensemble original de poèmes de Roy Lichtenstein, écrit en 1949, nous donne accès à une facette inconnue de cet artiste essentiel de la Collection Carmignac.

La Source est à chercher au plus près des artistes, de leurs œuvres et de leur pensée.

**40 textes
d'artistes**

**9 poèmes inédits
de Roy Lichtenstein**

**Une immersion
au cœur de La Source**

Francis Alÿs

El Anatsui

Micol Assaël

John Baldessari

Rosa Barba

Miquel Barceló

Valérie Belin

Forrest Bess

Olaf Breuning

Louis Cane

Rosemarie Castoro

Maurizio Cattelan

George Condo

Gino De Dominicis

Elmgreen & Dragset

Max Ernst

Liam Everett

Cyprien Gaillard

Theaster Gates

Fabrice Hyber

Rebecca Horn

David Horvitz

R. B. Kitaj

Pierre Klossowski

Koo Jeong A

Bertrand Lavier

Roy Lichtenstein

Sarah Lucas

Tony Matelli

Cildo Meireles

Annette Messenger

Bruce Nauman

Albert Oehlen

Sigmar Polke

Martial Raysse

Gerhard Richter

Susan Rothenberg

Sterling Ruby

Thomas Ruff

Ed Ruscha

Egon Schiele

Soundwalk Collective

Gunther Uecker

De Wain Valentine

Exposition *La Source* à la Villa Carmignac (île de Porquerolles) du 13 avril au 3 novembre 2019

Pour la deuxième année d'ouverture de la Villa Carmignac, la Fondation Carmignac a invité la commissaire Chiara Parisi qui a imaginé une exposition, *La Source*, puisant son inspiration dans l'architecture de la Villa et l'île de Porquerolles.

Après la traversée d'un bois, le visiteur est invité à se déchausser avant de plonger sous la surface d'un mas provençal et découvrir une soixantaine d'œuvres issues de la collection, d'importants prêts mais aussi de nouvelles productions.

Lewis Carroll's Wunderhorn de **Max Ernst** – première œuvre acquise par Edouard Carmignac – est le point de départ d'une grande fresque immersive de **Fabrice Hyber**, porte d'entrée de l'exposition. Un cheminement vers l'élan vital, régénérateur, de la source se déploie dans les espaces souterrains inondés de soleil.

En se plaçant sous le plafond d'eau, puits de lumière et point d'équilibre du parcours, le visiteur découvre le plan des espaces en croix romaine, libéré de ses cimaises. Son regard embrasse toutes les œuvres, des plus méditatives aux plus engagées.

Deux axes majeurs de la collection sont ainsi explorés dans un jeu de vis-à-vis : le corps féminin (**Egon Schiele**, **Roy Lichtenstein**, **Thomas Ruff** ...) et l'abstraction parfois expressionniste (**Gerhard Richter**, **Theaster Gates**, **Susan Rothenberg**...). Le visiteur regarde et se sent regardé. Au sein des espaces, de nouveaux tableaux, sculptures et installations viennent se confronter à des œuvres emblématiques de la collection, telles des présences pures (le totem noir de **De Wain Valentine**), rayonnantes (la main de fer de **Cyprien Gaillard**), alchimiques (la mutation des matières de **Forrest Bess**) ou encore troublantes (le jeu de miroirs ambigu d'**Elmgreen & Dragset**).

Maurizio Cattelan, quant à lui, condense avec malice ses travaux les plus iconiques en une seule et nouvelle sculpture.

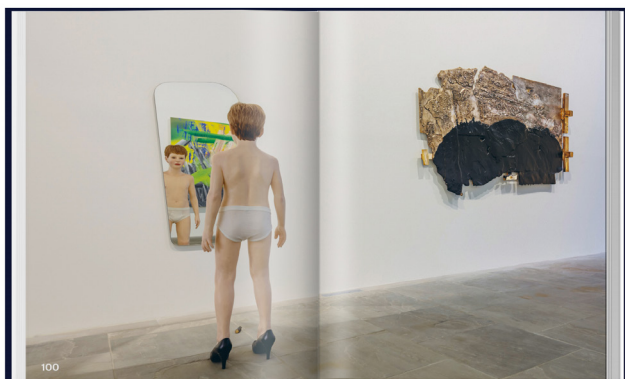
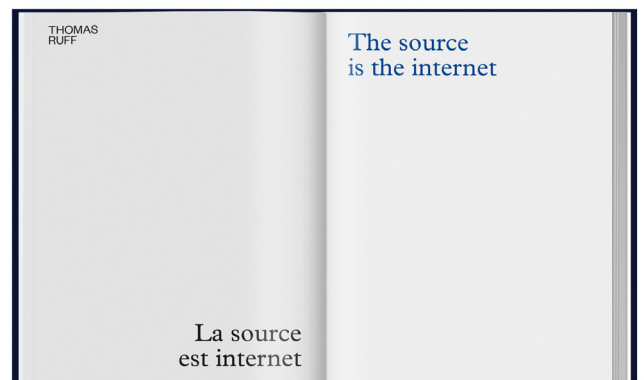
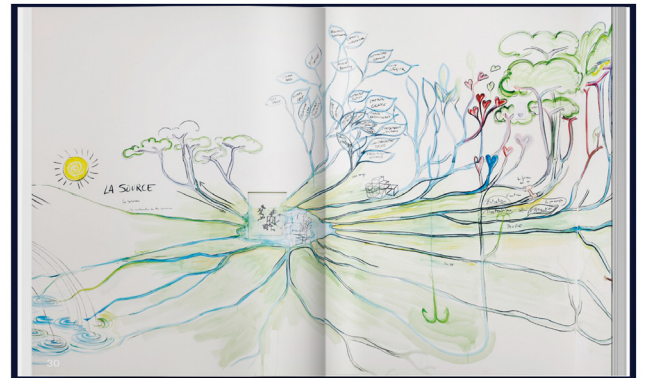
Aux abords, de nouvelles productions éphémères de **Bertrand Lavier** ou **Koo Jeong A** surgissent des espaces extérieurs.

A l'étage, retour à la surface. L'humour corrosif de l'artiste britannique **Sarah Lucas** habite la maison de ses chimères pour un solo show – le premier en France – avec un ensemble significatif d'une quinzaine de pièces.

Photographies © Luc Boegly

Le livre

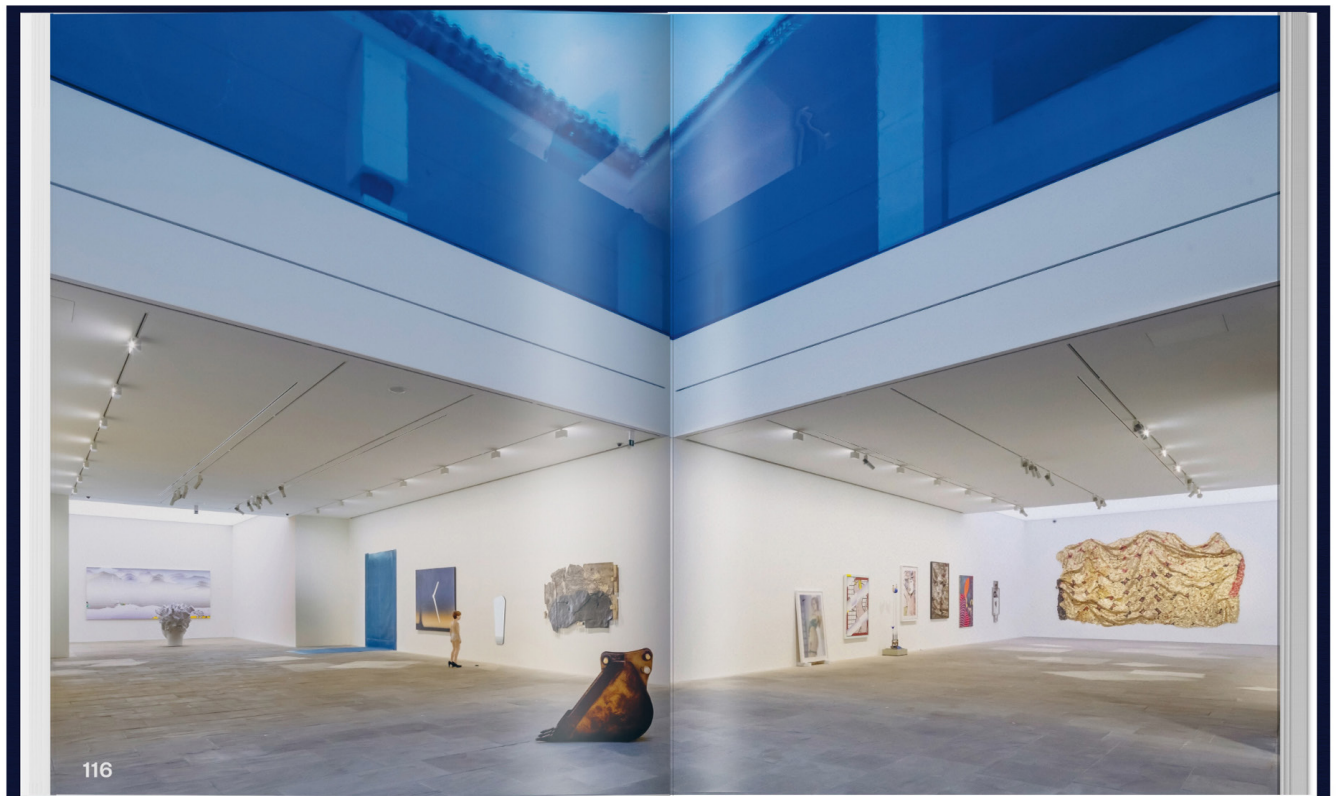
BRUCE
NAUMAN

Je pense souvent à Lennie Tristano. Savez-vous qui il était ? Lennie Tristano était un pianiste aveugle, de la première – ou peut-être de la deuxième – génération du be-bop. Il joue sur beaucoup des meilleurs disques du be-bop des origines. Quand Lennie jouait bien, il vous cognait dur et il continuait jusqu'à ce qu'il décide de finir. Et il arrêta simplement. Vous n'aviez pas de présentations, vous n'aviez pas de trêve ; vous aviez juste une intensité totale pendant deux minutes ou vingt minutes, ou quelle que soit la durée. C'était comme extraire le cœur d'un morceau de Coltrane – la partie la plus dure, la plus rigoureuse. C'est tout ce que vous aviez.

Depuis le début, j'ai essayé de comprendre si je pouvais produire un art qui donne ça. De l'art qui est juste là, d'un seul tenant. Comme se faire frapper au visage par une batte de baseball. Ou mieux, comme se faire frapper à la base du cou. On ne voit jamais le coup venir ; il vous renverse. J'aime beaucoup cette idée : le genre d'intensité qui ne laisse pas prévoir si vous allez l'aimer ou pas.

I think about Lenny Tristano a lot. Do you know who he was? Lenny Tristano was a blind pianist, one of the original—or maybe second generation—bebop guys. He's on a lot of the best early bebop records. When Lenny played well, he hit you hard and he kept going until he finished. Then he just quit. You didn't get any introduction, you didn't get any tail—you just got full intensity for two minutes or twenty minutes or whatever. It would be like taking the middle out of Coltrane—just the hardest, toughest part of it. That was all you got.

From the beginning I was trying to see if I could make art that did that. Art that was just there all at once. Like getting hit in the face with a baseball bat. Or better, like getting hit in the back of the neck. You never see it coming; it just knocks you down. I like that idea very much: the kind of intensity that doesn't give you any trace of whether you're going to like it or not.

La *Source* est un cerveau, dont chaque zone est le siège de fonctions et de sollicitations diverses. Toutes les salles de la Fondation Carmignac sont parsemées d'inputs visuels répondant à des stimuli physiques, cérébraux et émotionnels. C'est là un moyen de parcourir l'histoire de l'art des cinquante dernières années, à l'intérieur et à l'extérieur des manuels, à l'intérieur et à l'extérieur des espaces d'exposition. Rencontre entre corporalité et idéalité, entre caractère viscéral et densité de la pensée, et solennité atténuée par l'ironie : tels sont les principes de réunion des œuvres autour de *La Source*. Différentes pratiques et approches sont mises en comparaison de manière à restituer une vision de l'art qui ne soit pas linéaire et préétablie, mais au contraire discontinue et rythmée.

Dans la partie souterraine de la Fondation, le plan en croix grecque définit des allées où les œuvres se rencontrent en cherchant des discussions animées, et non pas des dialogues de circonstance. Car *La Source* est aussi là : chaque artiste y émerge avec sa force, et les œuvres proposées représentent au mieux son regard et ses intentions, elles font « exploser » ses diverses voix en un chœur paradoxal, tout à la fois punk et céleste, en un court-circuit de frictions et de rapprochements.

Des portraits de femmes font face à des productions expressionnistes ; des physionomies bien tracées – parfois même de véritables morceaux de corps – sont rapprochées de formes abstraites ; des esquisses de paysages tantôt se

matérialisent sur la bi-dimensionnalité d'une toile, tantôt s'étendent à l'espace environnant.

On obtient ainsi un regard transversal sur la création artistique des dernières décennies à travers des épisodes et des figures clef, reconnaissables et reconnues.

Le parcours se vit pied nu, en application d'une règle réaffirmant la sensualité qui imprègne la totalité de l'exposition, comme une invitation à établir un contact épidermique avec le lieu et les œuvres qui l'habitent. De même que, dans le célèbre roman de Lewis Carroll, Alice se jette à l'intérieur d'un terrier pour avoir accès à un territoire déstabilisant, le visiteur doit ici rompre avec ses inhibitions et ses tabous (en un acte de foi analogue au miracle franciscain de la source d'eau magnifiquement représenté par Giotto en la basilique supérieure d'Assise ?), pour se retrouver ensuite dans un monde d'instincts et de sentiments antagoniques.

Le passage est constitué par la première acquisition d'Édouard Carmignac, un dessin de **Max Ernst** justement inspiré d'*Alice au pays des merveilles* ; et cet entrebâillement fait l'objet d'un élargissement démesuré grâce à l'intervention murale de **Fabrice Hyber** (qui enserre l'œuvre de Max Ernst), une carte servant à s'orienter parmi les ramifications de *La Source*, capable d'exprimer le rapport de continuité entre passé et présent, et de démontrer d'emblée l'importance de la contamination – en l'occurrence presque une osmose – entre les œuvres.

...

L'art est mystérieux mais définissable.
Il est mystérieux en tant que chose,
Mais définissable en tant que voie.
Mais mystérieux comme une chose
Seulement quand le sens n'est pas connu;
Mais, il reste aussi à jamais
Mystérieux comme un chemin;
Mais pas tant que ça
Et de moins en moins, jusqu'à ce que
Finalement tu puisses dire
Ce n'est pas si mystérieux;
Pour toi, un peu seulement;

Pour les autres, plus.
Ainsi les voies de l'art sont définissables
De plus en plus.

Les voies de l'art sont évidentes mais cachées.
Elles sont évidentes
En ce qu'elles sont pour toi naturelles;
Mais cachées de toi,
Parce qu'Aujourd'hui t'a exclu
De ces habitudes naturelles
Et la maison est maintenant étrange.
Sans voix alors, tu dois chanter
Une ode aux Merveilleux Magiciens d'Art:
Louange pour la jubilation secrète de Klee,
Pour l'expressivité électrique de Picasso,
Et pour Braque,
Brillant, effort régulier
Ni aussi bon ni aussi mauvais que Picasso
Louange aussi pour les tigres ardents de Rousseau
À propos de Rousseau
Je t'espionne,
Tapi dans l'ombre.
Étrange mystère,
Louange pour Cézanne, l'impassible,
Éloge pour le dingue Van Gogh
Louange pour la magie de Gauguin
Même si tu préfères être ensorcelé par Rousseau.

Quand même, chanter sans réserve.
Leur magie est vraie.

Art is mysterious, but definable.
It is mysterious as a thing,
But definable as a way.
But mysterious as a thing
Only when the way isn't known;
But, too, it forever remains
Mysterious as a way;
But not so much
And less and less, until,
Finally, you can say,
It isn't so mysterious;
Yours, only slightly;

Others, more.
So the ways of art are definable
More and more.

Artways are apparent, but concealed.
They are apparent
In that they are your natural ways;
But hidden from you,
Because Today has forced you from
These natural ways,
And home is now strange.
In awe, then, you must sing
An Ode to the Wonderful Wizards of Art:
Sing of Klee's secret glee,
And of Picasso's electric expression,
And, of Braque,
Bright, with even effort,
Neither so good nor so bad as Picasso,
And sing, too, of Rousseau's tigers brightly burning,
Of Rousseau's
I spy you,
Hiding in the dark.
Weird mystery,
And sing of stolid Cezanne,
And praise the mad Van Gogh,
And sing of Gauguin's magic,
Though you'd rather be bewitched by Rousseau.

Still, sing without reserve.
Their enchantment is real.

DAVID DESRIMAIIS ÉDITEUR

Est. 2008 à Paris, France

51 rue Claude Decaen

F-75012 Paris

+33(0)6 82 76 10 79

david@desrimais.com

DIFFUSION / DISTRIBUTION

JEAN BOÎTE ÉDITIONS

Diffusion France

INTERART

Gencod 3012342240000

commercial@interart.fr – +33(0)1 43 49 36 60

Diffusion UK / Northern Europe

ANTENNE BOOKS

bryony@antennebooks.com – +44 (0) 203 582 8257

Diffusion Germany / Eastern Europe

VICEVERSA DISTRIBUTION

orders@viceversaartbooks.com – +49-30-616 092 36