

DOSSIER DE PRESSE

FONDATION VILLA DATRIS

SCULPTURE CONTEMPORAINE

ESPACE MONTE-CRISTO, PARIS

CINÉTIQUE!

La sculpture en mouvement

EXPOSITION DU 9 AVRIL AU 11 DÉCEMBRE 2022

26 artistes français et internationaux

ENTRÉE LIBRE

9, rue Monte-Cristo 75020 Paris

www.fondationvilladatris.com

SOMMAIRE

DOSSIER DE PRESSE

LE LIEU	2
ÉDITO	3
EXPOSITION <i>CINÉTIQUE ! LA SCULPTURE EN MOUVEMENT</i>	4
ARTISTES	5
PARCOURS THÉMATIQUE	6
CARTE BLANCHE À MANUEL MÉRIDA	12
ACTIVITÉS	13
INFOS PRATIQUES	14

LE LIEU

FONDATION VILLA DATRIS

En 2011, la Fondation Villa Datris, créée par Danièle Marcovici et Tristan Fourtine, ouvre ses portes à l'Isle-sur-la-Sorgue en Provence sous la forme d'un lieu chaleureux qui propose chaque année des expositions thématiques avec pour vocation la promotion de la sculpture contemporaine. Présidente, fondatrice et unique mécène, Danièle Marcovici inscrit au cœur de la politique culturelle de la Fondation l'accès gratuit aux expositions, avec la volonté assumée de mettre l'art à la portée de tous.

ESPACE MONTE-CRISTO

Lieu de la Collection Fondation Villa Datris, l'Espace Monte-Cristo présente chaque année des expositions thématiques depuis son ouverture au public en 2018 dans son loft industriel du 20ème arrondissement de Paris.

Éclectique, cette Collection réunit près de 200 œuvres d'artistes français et internationaux, issus des différents champs de la sculpture contemporaine.

Dans un esprit d'échange et de découverte, l'Espace-Monte-Cristo propose tout au long de ses expositions des événements gratuits ou à tarif accessible, permettant d'approfondir plus largement les thématiques abordées.

ÉDITO

Jules Fourtine et Pauline Ruiz

Dix ans après l'exposition *Mouvement et lumière* dans notre lieu provençal, nous abordons à Paris le sujet du mouvement en réunissant des œuvres cinétiques, mécaniques, lumineuses qui composent le cœur de la Collection Fondation Villa Datris.

A l'heure où, une fois de plus, la crise sanitaire fait mine de s'affaiblir, le moment nous paraît opportun de mettre en perspective l'immobilisme solidaire et collectif d'hier à l'agitation d'aujourd'hui. L'Humanité a vacillé, suffoqué, fait le dos rond, tandis que la planète reprenait quelques couleurs. De ce paradoxe et de ces interrogations sur le rythme de nos vies, de notre travail, de cette répartition du temps, en d'autres termes de ce que nous avons appris, il ne reste que peu de choses. Et la danse a redémarré. Pour adoucir la frénésie qui l'accompagne, nous vous invitons à découvrir cette exposition à votre rythme, au gré d'œuvres qui demandent à être apprivoisées, à jouer avec le visiteur et qui nous interrogent sur le temps qui passe et que l'on perd, ou que l'on prend.

CINÉTIQUE!

La sculpture en mouvement

DU 9 AVRIL AU 11 DÉCEMBRE 2022

Commissariat d'exposition et scénographie
Pauline Ruiz et Jules Fourtine

Pour fêter sa cinquième année d'ouverture au public, l'Espace Monte-Cristo, lieu parisien de la Fondation Villa Datriis, présente *Cinétique ! La sculpture en mouvement*. Du 9 avril au 11 décembre 2022, l'exposition dévoile le cœur de sa Collection en réunissant plus de 35 sculptures d'artistes français et internationaux. Il y a dix ans déjà, la Villa Datriis présentait à l'Isle-sur-la-Sorgue *Mouvement et lumière* dont les œuvres optiques aux jeux de formes et de couleurs n'ont cessé de fasciner les visiteurs.

Après deux années de crise sanitaire – à la cadence tantôt figée, tantôt effrénée – l'Espace Monte-Cristo nous immerge dans un univers coloré, sonore et mobile, qui nous incite à trouver, pas à pas, notre propre rythme.

Mêlant références historiques et scientifiques, ce parcours retrace l'épopée cinétique, débutant par l'exposition *Le Mouvement*, représentée uniquement par des artistes masculins mais initiée et portée par Denise René, la papesse de l'abstraction.

La suite de l'exposition invite le visiteur à percer les mystères d'une illusion d'optique, à jouer dans l'espace à la recherche du meilleur angle de vue et à contempler les mécanismes cachés du mouvement perpétuel.

Dans le cadre de la Carte Blanche qui lui est confiée, Manuel Mérida réalise deux œuvres monumentales, dont l'une extérieure s'élève à plus de 8 mètres de haut.

S'appuyant sur les concepts de l'art cinétique des années 60, il introduit le mouvement dans ses œuvres – tantôt motorisées, tantôt manipulables – afin de mettre en évidence la qualité de la matière et de son comportement.

Manuel Mérida,
Usuyuki Chantier III, 2013-2015 Courtesy
Espace Meyer Zafra, Production réalisée
dans le cadre de l'exposition Archisculp-
ture en 2015 à La Villa Datriis.
© Tim Perceval

ARTISTES

Yaacov **AGAM**
Chul-Hyun **AHN**
Marina **APOLLONIO**
Loris **CECCHINI**
Miguel **CHEVALIER**
Geneviève **CLAISSE**
Robbie **CORNELISSEN**
Elias **CRESPIN**
Carlos **CRUZ-DIEZ**
Jean **DEWASNE**
Liam **GILLICK**
Ann Veronica **JANSSENS**
Hans **KOTTER**
Julio **LE PARC**
Manuel **MÉRIDA**
François **MORELLET**
Darío **PÉREZ-FLORES**
Olivier **RATSI**
Nicolas **SCHÖFFER**
Susumu **SHINGU**
Jesús-Rafael **SOTO**
Victor **VASARELY**
Roger **VILDER**
Peter **VOGEL**
Ludwig **WILDING**
ZIMOUN

Carte blanche à Manuel **MÉRIDA**

PARCOURS

THÉMATIQUE ■

ÉPOQUE MOUVEMENTÉE

Dès les années 50, la galeriste parisienne Denise René réunit autour d'elle un petit groupe d'artistes et débute ce qui deviendra la grande épopée cinétique. A travers différentes démarches, les artistes précurseurs du mouvement bousculent la vision traditionnelle de la sculpture contemporaine, développent des technologies innovantes et inventent un nouveau langage optique.

Pape de l'Op Art, **Victor Vasarely** débute dans les années 1970 la série «Gestalt», de l'allemand «forme». Observée longuement, l'œuvre dessine des reliefs et des creux, engageant le visiteur dans un univers mouvant à plusieurs dimensions, aux moyens de dégradés de couleurs.

L'art de **Yaacov Agam** se fonde sur la transformation, ses œuvres pouvant être perçues de multiples manières selon l'angle de vue. Il donne son nom à un procédé: l'agamographe, tableau en trois dimensions qui se dévoile selon le point de vue du visiteur, comme ici avec *Carré bleu*.

Jesús-Rafael Soto utilise les couleurs primaires dans ses œuvres afin de créer d'importants contrastes visuels.

Yaacov Agam, *Carré Bleu*, 1977, Collection privée © Adagp, Paris, 2022 © Tim Perceval

Jesús-Rafael Soto, *Esfera theospacio*, 2003, Collection privée © Adagp, Paris, 2022 © Tim Perceval

Dans */320 st (Ravena)*, l'illusion d'optique est provoquée par le jeu d'avancée et de recul des carrés de différentes dimensions placés sur un fond tramé noir et blanc.

Avec *Esfera theospacio*, l'artiste matérialise une sphère grâce à la capacité de la couleur à générer la sensation d'espace.

Avec ses «Physichromies», **Carlos Cruz-Diez** crée des œuvres qui réagissent à la lumière ambiante et au déplacement du visiteur, produisant une série de variations chromatiques qui n'existent pas sur le support. La couleur envahit l'espace contenu entre les lames verticales qui agissent comme des modulatrices de la lumière.

Par le recours à la superposition de deux réseaux de lignes, **Ludwig Wilding** crée des «Images stéréoscopiques», dont les motifs semblent se déplacer dans l'espace, se diriger vers le visiteur, provoquant chez ce dernier une sensation de vertige.

Dans ses œuvres «Contorsions», **Julio Le Parc** dispose sur une trame rigide faite de lignes verticales rouges et blanches, un ruban flexible en inox actionné par un moteur. Se jouant de la qualité réfléchissante de ce matériau, l'artiste crée des effets de distorsion et de décalage aléatoires aux effets hypnotiques.

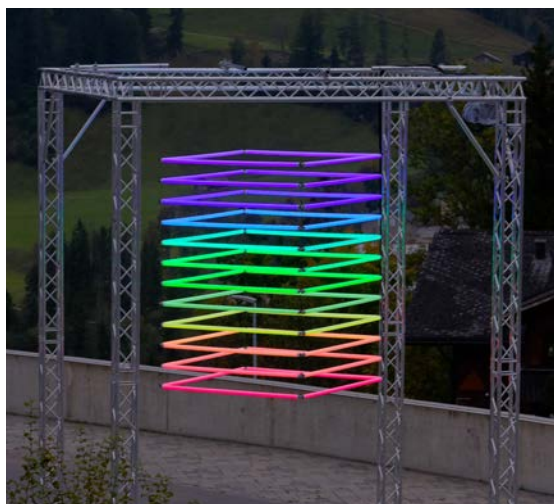
Dans son œuvre *Pégatif et nositif*, **François Morellet** crée un jeu de contrastes en mêlant peinture, néon et métal laqué noir et blanc. Il convoque ainsi le phénomène de persistance rétinienne : après avoir fixé son centre durant plusieurs secondes, l'image de l'œuvre s'imprime durant un instant dans le champ de vision du visiteur.

CODE COULEUR

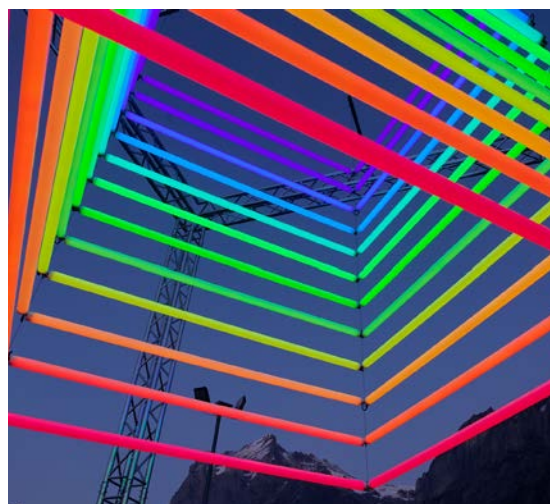
La couleur est un langage universel. Au même titre que la musicalité des sons, l'harmonie chromatique permet aux artistes de composer. Associées, les couleurs créent une vibration donnant l'illusion du mouvement.

Inspirée de l'expérience sur la lumière blanche menée par Newton au XVIIème siècle, la série «Spectrum» reconstitue le spectre chromatique à travers une composition verticale de 12 cadres lumineux suspendus qui se déclinent progressivement du rouge au violet. Présentée dans un des patios, cette installation de 6 mètres de haut créée par **Olivier Ratsi** invite le visiteur à se placer en son centre, créant un dialogue entre ce dernier, la terre et le ciel.

Olivier Ratsi, *Spectrum Grindelwald* © Olivier Ratsi

Olivier Ratsi, *Spectrum Grindelwald* © Olivier Ratsi

Jean Dewasne,
Anti sculpture, 1968,
Collection privée © Adagp, Paris,
2022 © Galerie Lahumière

Chul-Hyun Ahn utilise le jeu de miroirs pour multiplier l'image d'une demi-sphère lumineuse formant une colonne de lumière verte qui semble se poursuivre à l'infini. Située dans la montée d'escalier, *Visual echo experiment* donne l'illusion d'une tour sans fin, matérialisation d'un cheminement spirituel.

Enseignant la chimie des couleurs dans son Académie d'art abstrait, **Jean Dewasne** réalise des «Antisculptures» issues de matériaux du secteur industriel moto et automobile. Jeux de rythmes chromatiques, ses œuvres *Sans titre (Antisculpture, Ronde-bosse n°2)* et *Bohème Antisculpture* explorent une nouvelle esthétique aux couleurs vibrantes et éclatantes.

Victor Vasarely invente un alphabet plastique constitué de combinaisons et de permutations de formes et de nuances. Dans son œuvre *Torony II*, la couleur est son principal outil pour suggérer l'illusion de volume et de profondeur.

Bi-Face de **Jesús-Rafael Soto** est une œuvre composée d'éléments à la fois fixes et mobiles, dont les différents plans entrent en résonance avec le déplacement du visiteur, créant une confusion visuelle. La couleur accentue l'effet vibratoire : ici le bleu immatériel et vibrant, également utilisé par son contemporain Yves Klein.

Dans *Mobile*, **Darío Pérez-Flores** crée un relief aux trames verticales colorées rigoureusement peintes. Les cylindres se déplacent lentement, créant l'illusion d'un mouvement latéral.

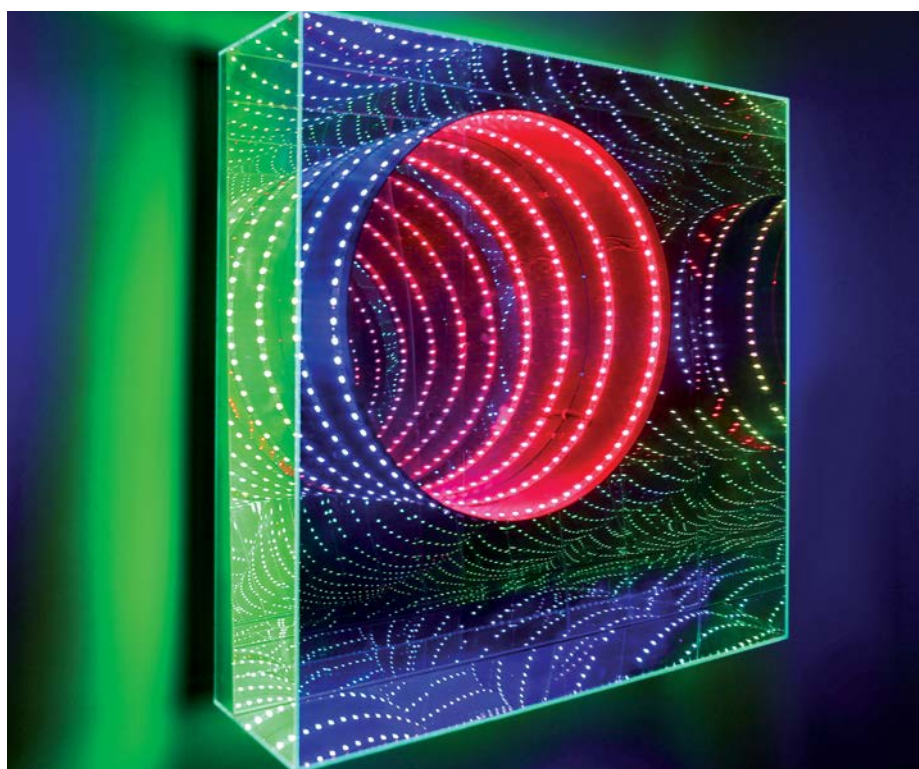
Les «Pulsations» de **Roger Vilder** sont des sculptures constituées de plusieurs rangées de disques peints animés par un moteur. Composés de motifs géométriques rouges, bleus et verts, ces rouages créent au gré de leurs rotations de multiples combinaisons et effets visuels saisissants.

Darío Pérez-Flores, *Mobile*, 2008, Collection Fondation Villa Datriis © Adagp, Paris, 2022 © Tim Perceval

Usant de matériaux de production de masse tels que l'aluminium et le plexiglas, **Liam Gillick** crée des objets modulables qui mettent en lumière la manière dont les structures, les matériaux et les couleurs conditionnent le comportement humain. Composée d'une déclinaison de vingt modules verticaux de couleurs vives et complémentaires, *Anonymised Production* crée une dynamique visuelle et un effet de relief.

Constituée de volumes de verre filigranés et réfléchissants, *Tunnel view "Down Under"* de **Hans Kotter** plonge le visiteur dans un tunnel lumineux qui brouille ses repères spatiaux et visuels. Cette œuvre mouvante procède d'un double phénomène optique : les couleurs fluorescentes changent progressivement tout en se transformant en fonction de son déplacement.

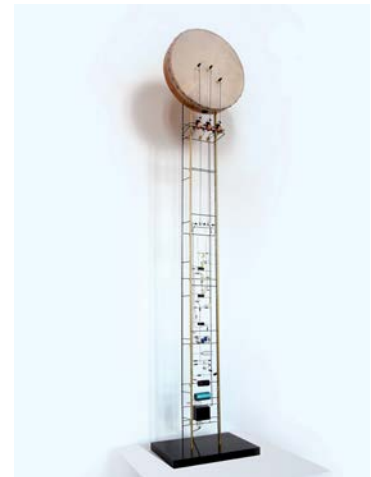
Hans Kotter,
Tunnel view Down Under, 2011,
Collection privée ©
Adagp, Paris, 2022
© Tim Perceval

INTER-ACTION

Créateurs espiègles, les artistes cinétiques encouragent à la découverte, engageant la curiosité du visiteur plutôt que son savoir. Actionner une œuvre ou rechercher les multiples points de vue possibles provoque un changement de posture chez ce dernier. Il devient alors l'élément déclencheur, le « spect-acteur ».

Théoricien auteur du concept de «spatiodynamisme», **Nicolas Schöffer** cherche à redonner à l'art sa fonction première dans la société et permettre à l'homme de modifier radicalement ses conditions d'existence par un enrichissement spirituel. Ses œuvres « Lux » sont réalisées à partir de plaques d'inox poli miroir dont les surfaces perforées et découpées captent et réfléchissent la lumière environnante. Par ces phénomènes, ombres et reflets se multiplient et donnent à voir le déploiement de l'énergie lumineuse dans l'espace.

Peter Vogel réalise des cyberstructures interactives constituées de systèmes électroniques qui réagissent à leur environnement, invitant le visiteur à interagir avec l'œuvre. Lorsqu'elle détecte un mouvement, l'œuvre *Schlanke Trommel* actionne de petits marteaux qui viennent frapper le tambour placé à son sommet.

Peter Vogel, *Schlanke Trommel*, 1985,
Collection privée © Adagp, Paris, 2022
© Tim Perceval

Dans ses agamographes, **Yaacov Agam** intègre la quatrième dimension, celle du temps. Nécessitant le déplacement du visiteur, *Orchestration visuelle* et *Mélodie visuelle* ne présentent pas la même image en fonction du point de vue de ce dernier.

Marina Apollonio, *Struttura in acciaio*, 1969,
Collection privée © Tim Perceval

Actionnées manuellement, les « Dynamiques circulaires » de **Marina Apollonio** présentent de forts effets psychédéliques grâce à leurs compositions de lignes concentriques et à leurs formes tantôt concaves tantôt convexes, noires et blanches. Dans *Struttura in Acciaio 6 x 6*, l'artiste étudie les potentialités structurelles de la forme élémentaire du cercle, à partir de laquelle elle conçoit des modules identiques. La position de chaque anneau est rigoureusement étudiée afin de produire un effet optique maximal.

Avec *Mouvement stationnaire*, **Geneviève Claisse** crée une œuvre à la fois bi et tridimensionnelle, qui, par sa forme carrée et sa réalisation en métal inoxydable, reflète et déforme son environnement.

FORCES DE L'INVISIBLE

De la course des astres aux battements du cœur, de la croissance silencieuse des plantes à leur balancement par le vent, le mouvement est partout. Les êtres vivants, tout comme les éléments naturels qui constituent notre environnement, sont en perpétuelle évolution. Les dynamiques continues sont ici représentées par des œuvres qui nécessitent qu'on prenne ce temps si précieux pour mieux les découvrir.

Attentif aux phénomènes naturels et à leurs infinies variations, **Susumu Shingu** s'intéresse à l'éphémère et à l'impermanence qui régit la nature. Sous l'impulsion de l'air, son œuvre *Snowflakes* prend, à chaque instant, une nouvelle forme.

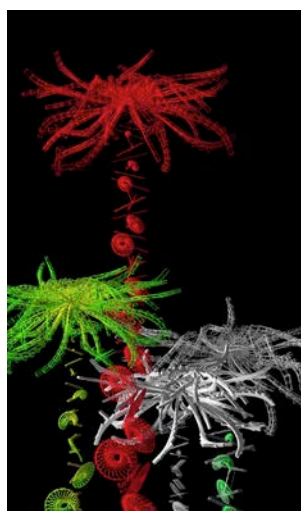
Dans son installation vidéo *The Labyrinth Runner*, **Robbie Cornelissen** montre la course effrénée d'un jeune garçon à travers des architectures virtuelles et complexes. Cet espace psychédélique en constante mutation entraîne le spectateur dans une forme de vertige, au rythme des battements du cœur.

Zimoun explore les sons et rythmes générés par des systèmes mécaniques qu'il constitue à partir d'objets industriels banals. Dans son œuvre *25 prepared dc motors filliers wire 1.0mm*, l'accumulation de ces objets bruts et leur mouvement continu offrent au spectateur un univers visuel et sonore singulier dans lequel des objets utilitaires semblent étrangement doués de vie, s'activant, s'empressant dans un cycle incessant à l'image du caractère chaotique de la vie.

Ann Veronica Janssens, *Magic Mirror Green*, 2014, Collection privée © Adagp, Paris, 2022 © Tim Perceval

L'œuvre *Magic Mirror Green* d'**Ann Veronica Janssens** est composée de trois plaques de verre juxtaposées dont l'une, brisée, est couverte d'un film polyester coloré. Chaque fragment capture et réfléchit la lumière, créant une myriade de reflets irisés qui évoluent en fonction de la lumière du jour et du déplacement du visiteur.

Dans son œuvre *Germination rates on four poles*, **Loris Cecchini** représente une chaîne carbonée, constitutive des molécules organiques. À l'image de rhizomes, cette œuvre ne présente aucune hiérarchie, n'a ni début, ni fin, ni haut, ni bas. Chacun des éléments qui la constitue est connecté et interdépendant. Totale-ment autonome, elle semble se développer sur le mur dans un mouvement d'expansion infini.

Les « Fractal Flowers » de **Miguel Chevalier** dont est issue *Pixacantha Baudelairis Tenebris* sont des végétaux virtuels dont le processus de développement est régi par un logiciel qui suit le cycle naturel : ils apparaissent, se développent et meurent, avant de se régénérer en une variété infinie de formes.

L'œuvre *Malla Electrocinetica IV* d'**Elias Crespin** est composée de mailles de cuivre et de billes de plomb suspendues. Dans un mouvement lent et constant, cette structure dessine une danse dans l'espace, évoquant aussi bien l'infiniment grand des constellations que l'infiniment petit de l'atome.

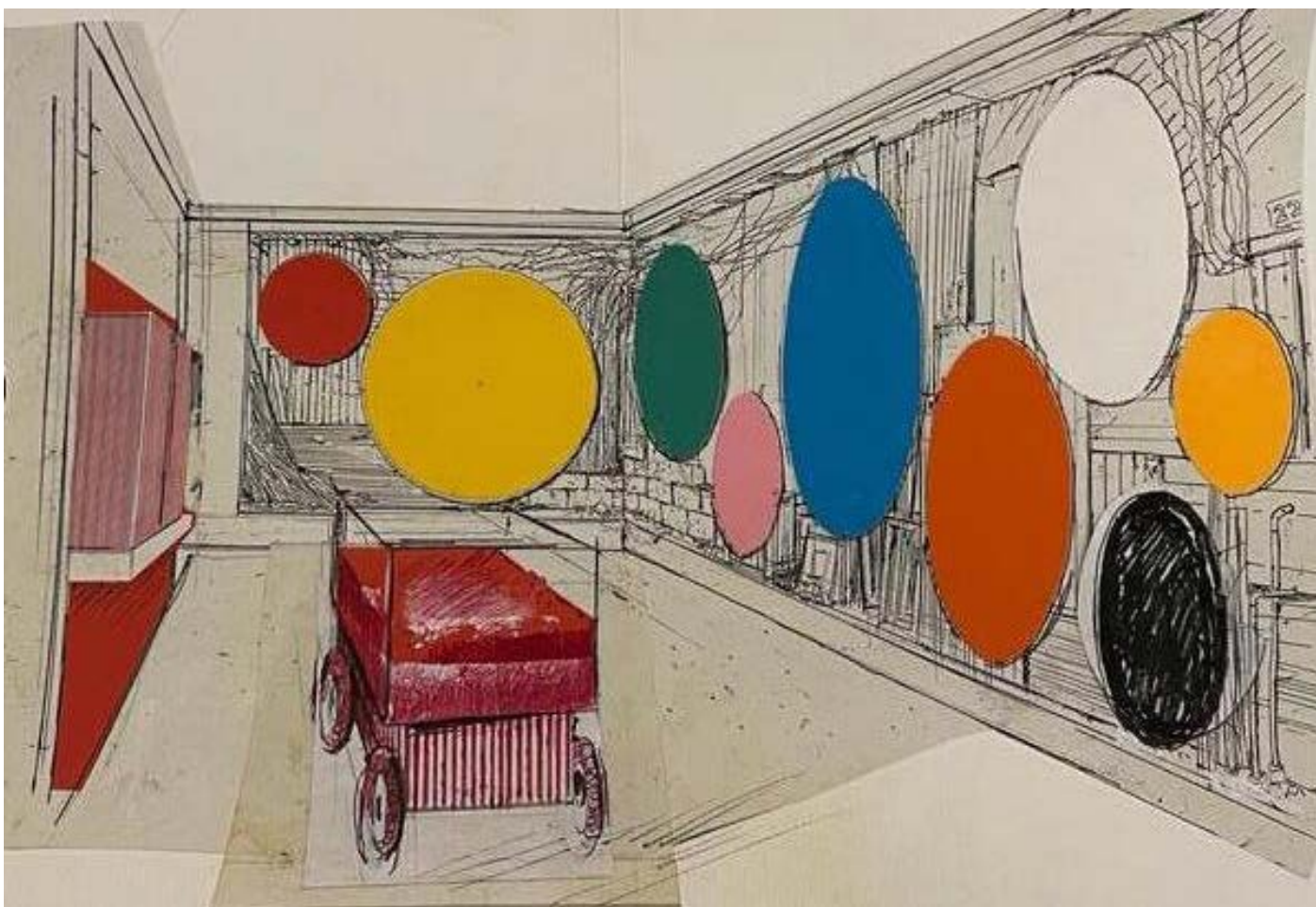
Miguel Chevalier, *Pixacantha Baudelairis Tenebris*, 2009, Collection Fondation Villa Datriis © Adagp, Paris, 2022 © Tim Perceval

CARTE BLANCHE

À MANUEL MÉRIDA

ORDRE ET DÉSORDRE

À l'occasion de la Carte Blanche qui lui est confiée, **Manuel Mérida** présente deux œuvres monumentales. À l'intérieur se déploie une étonnante installation architecturale blanche inspirée de bidonvilles, sur laquelle il intègre ses cercles de pigments monochromes en rotation. À l'extérieur, l'artiste présente la quatrième version de l'œuvre *Usuyuki/chantier*, un assemblage d'éléments hétérocytes mis en branle pour composer un feu d'artifice de lignes et de matériaux. Cette machinerie poétique en rayures rouges et blanches nous fait voir dans la linéarité du motif rayé un ordre en trompe-l'œil, dont s'échappe une joyeuse liberté artistique.

Croquis salle Manuel Mérida

ACTIVITÉS

L'Espace Monte-Cristo propose tout au long de ses expositions des activités et événements gratuits ou à tarif accessible, en lien avec ses thématiques.

VISITES DU SAMEDI – 16H

Conçues comme un moment d'échanges, les visites guidées proposent de partir à la découverte de l'exposition et de la démarche des artistes à travers une sélection d'œuvres.

Durée : 1h

VISITES NOCTURNES - CHAQUE MOIS

La visite nocturne permet de découvrir d'une manière inédite les sculptures de l'exposition. Dans l'obscurité, ombres et projections plongent l'espace dans une atmosphère unique.

Durée : De 1h à 1h30

ATELIERS CRÉATIFS ET WORKSHOPS

Invitant à l'imagination, ces moments de créations permettent d'appréhender de manière sensible la démarche des artistes présentés.

Durée : De 1h à 2h selon l'atelier

PROJECTIONS ET CONFÉRENCES

Tout au long des expositions, divers événements sont organisés : rencontres avec des artistes, conférences, projections et spectacles entrent en résonance avec les thèmes abordés et les œuvres exposées.

JEUNE PUBLIC

Afin de découvrir les sculptures tout en s'amusant, un livret est proposé gratuitement à chaque jeune visiteur, âgé de 6 à 12 ans. Adressées aux enfants dès 5 ans, des séances de lecture et d'initiation à l'histoire de l'art sont organisées tout au long de l'exposition, à la découverte des œuvres et de leurs histoires.

Consacré à la découverte de la sculpture contemporaine et des thématiques des expositions, l'espace documentaire accueille un fond de plus de mille ouvrages mis à la disposition des visiteurs et diffuse des interviews des artistes exposés. Il dispose également d'un espace ludique dévoilant les mystères de l'art cinématique par des outils à expérimenter et manipuler.

L'Espace Monte-Cristo est également partenaire d'acteurs de l'art contemporain.

INFOS PRATIQUES

■ ADRESSE

Espace Monte-Cristo
9, rue Monte-Cristo
75020 Paris
Tél : 01 58 45 16 97
Mail : montecristo@fondationvilladatris.com

■ HORAIRES D'OUVERTURE

Du mercredi au dimanche
De 11h à 13h et de 14h à 18h30
Entrée gratuite

■ ACCÈS

Métro ligne 2 : Alexandre Dumas
Métro ligne 9 : Buzenval
Bus ligne 76 et 56 : La Réunion

■ CONTACTS PRESSE

MAISON MESSAGE
Virginie Duval de Laguerce
virginie.duval@maison-message.fr
+ 33 6 10 83 34 28

Léa Soghomonian
lea.soghomonian@maison-message.fr
+ 33 6 85 68 80 35