

PLEURS DE JOIE

PLEURS DE JOIE

Damien Hirst
Sigmar Polke
Martial Raysse
Claire Tabouret

Pour la 4e année consécutive nous ouvrons au public, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, les portes de l'ancien hôpital Laennec, siège de Kering et de Balenciaga. C'est dans sa chapelle construite au 17e siècle que nous avons le plaisir de présenter chaque année un nouvel ensemble d'œuvres de la Collection Pinault.

En écho à la thématique de ces 36e Journées européennes du patrimoine, « Art et divertissement », les œuvres choisies se réfèrent aux pratiques du divertissement spectaculaire—celles du cirque chez Sigmar Polke, du carnaval chez Claire Tabouret, de la fête populaire chez Martial Raysse ou encore, du dessin animé chez Damien Hirst avec son *Mickey*.

J'aime l'idée que ce lieu patrimonial, réinventé sans trahir son authenticité, continue de s'offrir au public dans un dialogue avec l'art contemporain. Celui-ci devient dès lors accessible à tous, dans un écriin exceptionnel, comme il le sera très bientôt à la Bourse de Commerce.

François-Henri Pinault

On the occasion of the European Heritage Days and for the fourth year in a row, the Pinault Collection is opening to the public the ancient Laennec Hospital, now the headquarters of Kering and Balenciaga. Each year, we are pleased to present a different set of artworks from the Pinault Collection, in the 17th century chapel.

Reflecting the theme of the 36th European Heritage Days, "Art and entertainment," our selection is inspired by entertainment in the form of shows: the circus with Sigmar Polke, the carnival with Claire Tabouret, popular celebrations with Martial Raysse, and finally cartoons with Damien Hirst and his *Mickey*.

I like the fact that this historical building, which has been reinvented without losing any of its authenticity, remains open to the public. It provides a dialogue with contemporary art, which then becomes accessible to everyone in an exceptional setting; just as it will soon be at the Bourse de Commerce.

François-Henri Pinault

Pleurs de joie

Le divertissement occupe dans notre société une place centrale, à tel point qu'il a généré une véritable industrie dont la culture américaine a fait *l'entertainment*. Pour autant, la notion de divertissement renvoie, dans la tradition de Blaise Pascal, à l'idée de fuite en avant et de détournement de la pensée des choses graves et existentielles. Cette dimension du divertissement n'a, elle, jamais quitté l'attention perspicace des artistes qui, derrière les images heureuses des moments de plaisir partagés, se souviennent toujours de l'intensité des choses de la vie. C'est la raison pour laquelle ces œuvres formant l'exposition «Pleurs de joie*» trouvent bien leur place dans un édifice qui fut un lieu de culte et dont certaines parties du décor évoquent les «fins dernières».

Tears of joy

Entertainment plays a major role in our society, to the extent that it has generated a whole industry, encouraged in particular by American culture. But in the tradition of Blaise Pascal, the notion of entertainment is also one of escapism, of avoiding serious and existential issues. This aspect of entertainment has never been lost on discerning artists who, along with their happy portrayals of shared moments of pleasure, always remember that things in life can also be intense. This is why the artworks exhibited in "Tears of Joy*" are particularly well-suited to a building that was once a place of worship and where some aspects of the décor evoke "the final end".

*Extrait du Mémorial de Blaise Pascal, écrit dans la nuit du 23 au 24 novembre 1654, dite Nuit de feu.

*Excerpt from Blaise Pascal's Memorial, written in the night of 23-24 November 1654, known as The Night of Fire.

Damien Hirst

Mickey, 2016

Bronze

Damien Hirst est né à Bristol (Grande-Bretagne) en 1965. Il vit et travaille aujourd'hui à Londres et à Gloucester. Membre fondateur du groupe des « Young British Artists » à la fin des années 1980, Damien Hirst obtient le Turner Prize en 1995. Présentée lors de son exposition personnelle au Palazzo Grassi, *Treasures from the Wreck of the Unbelievable*, cette sculpture en bronze de la célèbre souris Mickey Mouse fait partie d'une série d'œuvres produites pour ce projet, le plus ambitieux jamais réalisé par l'artiste. Personnage de fiction créé en 1928, Mickey est ici méconnaissable, défiguré par les coraux. L'artiste britannique s'affranchit de toute chronologie pour remettre en question notre mythologie mais aussi notre industrie du divertissement. Cette icône de *l'entertainment* américain semble être ici un artefact antique, une œuvre anachronique, émergée des profondeurs sous-marines.

Damien Hirst was born in Bristol (Great Britain) in 1965. He now lives and works in London and Gloucester. A founding member of the Young British Artists group at the end of the 1980s, Damien Hirst won the Turner Prize in 1995. Presented at *Treasures from the Wreck of the Unbelievable*, his solo exhibition at Palazzo Grassi, this bronze sculpture of the famous Mickey Mouse was part of a series of artworks produced for this project, the artist's most ambitious ever. A fictitious character created in 1928, Mickey is here barely recognizable, disfigured by corals. The British artist breaks free from chronology to question our mythology and our entertainment industry. The icon of American Entertainment seems here to be an ancient artifact, an anachronistic piece emerged from the deep sea.

Sigmar Polke

Die Trennung des Mondes von den einzelnen Planeten, 2005

Acrylique et résine artificielle sur tissu
Acrylic and artificial resin on fabric

Né en Silésie, dans l'actuelle Pologne, en 1941, Sigmar Polke est décédé à Cologne (Allemagne) en 2010. Au cours de ses études à l'Académie des Beaux-Arts de Düsseldorf, Sigmar Polke rencontre Gerhard Richter et Konrad Lueg avec lesquels il lance le « Réalisme capitaliste », référence ironique au « Réalisme socialiste », l'art officiel de l'Union soviétique. Son intérêt pour la trame graphique le pousse à utiliser des tissus imprimés comme support, donnant lieu à une production toujours plus abstraite. Intégré au cycle *Axial Age* (2007), *Die Trennung des Mondes von den einzelnen Planeten* est l'occasion pour l'alchimiste qu'est Sigmar Polke de faire de nouvelles expérimentations picturales. Il travaille sur les pigments, les composés chimiques et les solvants. Il mélange, trouve des alliances inédites et réemploie des couleurs délaissées telles que la pourpre ou le lapis-lazuli.

Born in Silesia, now in Poland, in 1941, Sigmar Polke died in Cologne (Germany) in 2010. When he was studying at the Düsseldorf Academy of Fine Arts, he met Gerhard Richter and Konrad Lueg, with whom he founded "Capitalist realism", a movement that referred with irony to "Socialist realism", the official art of the Soviet Union. His interest for graphic patterns led him to use printed materials as support and to produce ever more abstract artworks. As part of the *Axial Age* (2007) cycle, *Die Trennung des Mondes von den einzelnen Planeten* was an occasion for the alchemist that was Sigmar Polke to conduct new pictorial experiments. He worked on pigments, chemical compounds and solvents. He also mixed, found innovative alliances and re-used outdated colors such as purple and lapis lazuli.

Sigmar Polke

Zirkusfiguren, 2005

Acrylique, résine artificielle et craie sur tissu
Acrylic, artificial resin and clay on fabric

Lauréat du Lion d'or en 1986 à la Biennale de Venise, l'artiste allemand Sigmar Polke (1941-2010) travaille les phénomènes de la vision à travers des expérimentations chimiques et picturales. Entre abstraction et figuration, il met ses talents d'alchimiste au profit de sujets hétérogènes, graves et légers, non sans une touche d'ironie chère à l'artiste. Avec *Zirkusfiguren* (2005), Sigmar Polke choisit de représenter l'univers circassien où clowns et animaux tiennent dans un équilibre précaire, voire impossible. Exposées ensemble, *Zirkusfiguren* et *Die Trennung des Mondes von den einzelnen Planeten* fonctionnent en miroir, évoquant pour l'une la séparation de la lune et des autres planètes, et pour l'autre un spectacle sous chapiteau.

Winner of the Golden Lion at the 1986 Venice Biennale, the German artist Sigmar Polke (1941-2010) worked on the phenomena of sight through chemical and pictorial experiments. Between abstraction and figuration, he used his talent as alchemist to work on a variety of subjects, some serious and others light, with a touch of irony. In *Zirkusfiguren* (2005), Sigmar Polke represented the world of circus where clowns and animals stand in precarious, if not impossible, balance. Presented together, *Zirkusfiguren* and *Die Trennung des Mondes von den einzelnen Planeten* mirror each other, one on the separation of the Moon from the other planets, and the other about a show in a circus tent.

Martial Raysse

Noon Mediterranean Landscape, 1966

Technique photographique, collage, acrylique,
flocage sur toile et tube néon sur support en Plexiglas
Photographic medium, collage, acrylic paint,
flock on canvas and neon tube on Plexiglas stand

Né en 1936 à Golfe-Juan-Vallauris, Martial Raysse vit et travaille à Issigeac, en Dordogne. Artiste autodidacte, il est l'un des précurseurs du Pop américain. Martial Raysse fut l'un des premiers à utiliser dans l'art des objets de consommation, mêlant stéréotypes publicitaires et histoire de l'art. Adepté de la peinture/ assemblage, il associe de nombreux médiums tels que la photographie, le collage mais aussi des objets plus ordinaires. L'œuvre *Noon Mediterranean Landscape* (1966) illustre son attirance pour les néons, source de lumière intense, de couleurs tapageuses, expression de la vie moderne et des environnements urbains, chers à l'artiste.

Born in 1936 in Golfe-Juan-Vallauris, Martial Raysse lives and works in Issigeac in the Dordogne region. Precursor of American Pop, Martial Raysse was among the first to use daily consumer objects in art, thus mixing advertising stereotypes and art history. An adept of assemblage/painting, he combines several media such as photography, collage and ordinary objects. The artwork *Noon Mediterranean Landscape* (1966) illustrates the artist's taste for neon as a source of intense light and abrasive colors that express modern life and the urban environments he likes.

Claire Tabouret

Les Insoumis, 2013

Acrylique sur toile
Acrylic on canvas

Née en France en 1981, Claire Tabouret vit et travaille à Los Angeles. Questionnant la notion d'identité, d'individualité, mais aussi notre rapport au monde et aux autres, les œuvres de Claire Tabouret plongent le spectateur dans un étrange face-à-face avec des personnages à l'identité incertaine. Ces scènes semblent provenir d'espace-temps en suspension, dans lesquels les individus sont engloutis dans la masse. Seuls leurs regards échappent à l'ensevelissement. Dans *Les Insoumis* (2013), 38 adolescents portent des tenues de carnaval, costumes imposés par leurs parents mais la tristesse de leurs visages semblent trahir une volonté de résistance à ces cases fabriquées par les adultes. Communément associé à l'idée de fête, le costume est ici le moyen pour Claire Tabouret de questionner les apparences et les stéréotypes. Face à ce groupe de rebelles, les rôles sont inversés et le spectateur devient la cible de leurs regards envoûtants.

Born in France in 1981, Claire Tabouret lives and works in Los Angeles. Questioning the notions of identity and individuality as well as our relationship with the world and with others, Claire Tabouret's artworks place viewers in a strange face-off with characters whose identity is shaky. These scenes seem to come from a suspended space-time where individuals are submerged in the mass. Only their gaze escapes burial. In *Les Insoumis*, (2013), 38 teenagers wear carnival costumes that were imposed on them by their parents, but their sad faces denote the will to resist against such 'boxes' created by adults. Usually associated with the idea of fair, costumes are used here by Claire Tabouret to question appearances and stereotypes. In front of this group of rebels, the roles are inverted and the viewer becomes the target of their mesmerizing gaze.

Claire Tabouret

Les Veilleurs, 2014

Acrylique sur toile
Acrylic on canvas

Réalisée un an après *Les Insoumis* (2013), *Les Veilleurs* est la suite logique de la résistance menée par ces carnavaliers. Dans la première séquence, les rebelles surgissent et veulent parler, puis *Les Veilleurs* arrivent, armés de bâtons lumineux, et surveillent avant l'assaut. Auparavant clairsemés, ils sont désormais réunis en une seule masse solidaire. Ces enfants irradient la toile d'un vert lugubre, phosphorescent, donnant à la scène un caractère surnaturel et menaçant. Mélancoliques et le regard scrutateur, ils résistent et se dégage de l'oeuvre une révolte sourde. Tristes mais frondeurs, les enfants de Claire Tabouret semblent surgir d'histoires enfouies que l'artiste réactive dans ces scènes énigmatiques et fascinantes.

Created a year after *Les Insoumis* (2013), *Les Veilleurs* is a logical continuation of the carnival-goers' resistance. In the first sequence, the rebels arise and want to talk. Then, *Les Veilleurs* arrive, carrying luminous sticks and watching before the assault. Once dispersed, they are now united in a single, cohesive mass. These children shine a bleak, phosphorescent green that conveys a supernatural and ominous atmosphere. Melancholic and with an intense gaze, they resist and the artwork is imbued with the rumble of revolt. Sad but rebellious, Claire Tabouret's children seem to emerge from buried stories that the artist brings back to life in these enigmatic and fascinating scenes.

Conception de l'exposition
Conception of the exhibition

Jean-Jacques Aillagon

et

Odile de Labouchere

Tulio Cathala

Céline Doussard

Anne-Hortense Epifani

Anne-Laure Gautier

Morgane Mauger

Julie Redon

Nicolas Valladon

Relations presse

Press relations

Claudine Colin Communication

Remerciements

Thank you to

François Pinault

Pinault Collection

Artémis – Financière Pinault

Kering

Crédits photographiques
Photography credits

© DAMIEN HIRST and Science Ltd.
All rights reserved. Adagp, Paris, 2019

Mickey, 2016

Photo: Prudence Cuming Associates Ltd.

© The Estate of SIGMAR POLKE,
Cologne / Adagp, Paris, 2019

*Die Trennung des Mondes
von den einzelnen Planeten, 2005*

© The Estate of SIGMAR POLKE,
Cologne / Adagp, Paris, 2019

Zirkusfiguren, 2005

Photo: Matteo De Fina

© Palazzo Grassi

© MARTIAL RAYSSE, ADAGP, Paris, 2019
Noon Mediterranean Landscape, 1966

Photo: Santi Caleca

© CLAIRE TABOURET

Les Insoumis, 2013

Photo: Rebecca Fanuele

© CLAIRE TABOURET

Les Veilleurs, 2014

Photo: Rebecca Fanuele

