

GUGGENHEIM BILBAO XX 1997 2017

Dossier de presse

Le Musée Guggenheim Bilbao présente le 10 novembre 2017

David Hockney

82 portraits et 1 nature morte

David Hockney: 82 portraits et 1 nature morte

- Dates : du 10 novembre 2017 au 25 février 2018
  - Commissaire : Edith Devaney
  - Exposition organisée par la Royal Academy of Arts de Londres en collaboration avec le Musée Guggenheim Bilbao
-
- Après son exposition monumentale de paysages en 2012, l'artiste revient au Musée Guggenheim Bilbao avec une intense installation enveloppante autour du portrait.
  - Toutes les œuvres, de même taille, ont été peintes dans un cadre temporel de trois jours. Elles montrent le modèle assis sur la même chaise, éclairé par la vive lumière du sud de la Californie sur le même fond d'un bleu intense.
  - Grâce à la virtuosité de l'artiste, l'uniformité des éléments de chaque peinture accentue les différences entre les divers modèles et laisse leur personnalité surgir de la toile avec une chaleureuse immédiateté.

Le Musée Guggenheim Bilbao présente *David Hockney : 82 portraits et 1 nature morte*, une exposition qui réunit un nouvel ensemble marquant d'œuvres. Ici, l'artiste britannique reprend le portrait avec une vigueur créative renouvelée pour offrir une vision intimiste du panorama artistique de Los Angeles et des personnes qu'il a croisées sur son chemin au cours des dernières années.

Après le grand succès de *David Hockney : Une vision plus large*, la monumentale exposition de paysages montée au Musée Guggenheim Bilbao en 2012, l'artiste a abandonné la peinture et son Yorkshire natal pour revenir à Los Angeles. Peu à peu, il a retrouvé le goût de la contemplation paisible avec le portrait et peint, à l'été 2013, le premier de ce qui finira par devenir un ample groupe de plus de 90 tableaux, dont 82 peuvent être contemplés ici.

Hockney conçoit ces portraits de façon collective, comme un unique corpus artistique. L'installation propose un parcours quasi chronologique qui permet de réaliser une autre étude psychologique : celle du propre artiste. Son état émotionnel semble s'alléger au fur et à mesure que la série avance, en même temps que s'affirme sa conviction sur le format et le médium. Parmi les modèles, tous choisis entre ses amis, ses parents et ses connaissances, se trouvent des personnes de son atelier, d'autres artistes comme John Baldessari, des commissaires et des galeristes comme Larry Gagosian.

“Les célébrités sont faites pour la photographie”, affirme Hockney. “Moi, je ne fais de célébrités, mais la photographie, oui. Mes célébrités sont mes amis.” Chaque portrait, fruit d’une intense observation, se transforme en une sorte d’analyse psychologique.

Toutes les toiles sont de même taille et montrent le modèle assis sur la même chaise, éclairé par la vive et transparente lumière du sud de la Californie sur le même fond d’un bleu intense. Elles ont été peintes dans le même cadre temporel de trois jours.

Grâce à la virtuosité de l’artiste, l’uniformité des éléments de chaque peinture accentue les différences entre les divers modèles et laisse leur personnalité surgir de la toile avec une chaleureuse immédiateté. Avec cette exposition, à une époque de prolifération de selfies et de portraits photographiques sur les réseaux sociaux, Hockney réexamine le rôle du portrait peint dans une installation intense et enveloppante. La note divergente, la nature morte, obéit à l’absence un jour de l’un des modèles. Désireux de peindre, l’artiste s’est emparé de ce qu’il avait sous la main, à savoir une sélection de fruits et de légumes, pour réaliser son portrait.

Poser pour David Hockney. Portrait d’Edith Devaney, commissaire de l’exposition.

C’est au directeur de l’atelier de l’artiste, Jean-Pierre Gonçalves de Lima, qu’est revenue la délicate tâche de programmer tous les portraits sur une période de plus de deux ans. Hockney a peint Edith Devaney à deux occasions, d’abord en septembre 2015, puis en février 2016. Ce dernier portrait est celui qui est accroché ici, après un processus d’élimination de quelques portraits de personnes qu’il a peintes plus d’une fois.

Récit d’Edith Devaney :

La seconde fois que j’ai posé pour lui, c’était vers la fin du projet et j’avais déjà eu la possibilité d’analyser les poses et la tenue des personnes qui étaient passées par là avant moi. La seule indication que j’ai reçue a été de recueillir mes cheveux ; vers le milieu du premier portrait, Hockney a décidé que l’image en serait meilleure. Nombre des modèles féminins s’étant habillés avec élégance pour leur portrait, j’ai décidé pour varier de porter des vêtements plus informels.

La session a commencé vers neuf heures du matin. L’atelier était très bien rangé, avec la toile apprêtée prête sur le chevalet et toutes les peintures, les pinceaux et les palettes disposés sur une table placée à droite. La plate-forme avec la chaise était à gauche, face au chevalet. Assise sur la chaise, j’ai essayé plusieurs poses et je me suis penchée vers l’avant avec la tête appuyée sur la main dans ce qui m’a semblé être une posture naturelle et familière. Elle a plu à Hockney, qui espérait que je puisse la maintenir pendant trois jours.

La première partie du processus, et peut-être la plus intense, a été le dessin au fusain que Hockney a tracé directement sur la toile.

Il appelle cette esquisse de tête, corps et chaise comme “fixer la pose”. Il affirme qu’il peint ce qu’il voit et s’assure de tout voir. La perspicacité et la concentration de son regard sont remarquables et sa tête va et vient constamment du modèle à la toile.

Une fois le dessin terminé, la peinture commence. Tous les portraits sont réalisés à l'acrylique, un médium que Hockney n'avait plus utilisé en vingt ans. Après les premières œuvres, il a commencé à utiliser une nouvelle marque à plus haute teneur en gel, et donc qui reste humide plus longtemps, ce qui lui permettait, au cours des trois jours, de retoucher légèrement le visage de son modèle.

Après une pause d'une heure pour une bonne collation et un moment de conversation animée, les séances se sont poursuivies jusqu'à tard dans la soirée. Pendant les repos du matin et de l'après-midi, Hockney s'asseyait dans un fauteuil à une certaine distance de la toile pour en analyser l'évolution tout en fumant. Pendant ces pauses, il commentait divers aspects de la peinture, mais gardait le silence le plus absolu en peignant.

Le processus est hautement physique pour Hockney, qui bouge constamment en avant et en arrière pour observer la toile de près et de loin. Une énorme sensation de fluidité dans ses mouvements est perceptible quand il tend la main pour charger le pinceau de peinture, quand il mélange de nouvelles couleurs ou choisit un autre pinceau. Il fait remonter ou redescendre le chevalet grâce à un moteur électrique de façon à réaliser à la hauteur parfaite le travail minutieux et détaillé.

Tout le long du processus, l'intensité de sa concentration ne fléchit absolument pas. Toute trace de la fatigue qu'il va ressentir plus tard est compensée par le plaisir de la création.

Les modèles participent de ce plaisir à mesure que l'image surgit. Curieusement, mon portrait m'a semblé en même temps familier et étranger. Hockney dit qu'il peint "ce qu'il voit", tout en admettant que nous voyons tous différemment car notre vision est colorée par nos nombreuses expériences. Se voir soumise à une scrutation si minutieuse te fait réfléchir sur l'effet des propres processus de pensée sur ton aspect physique, et l'habileté consommée de Hockney pour refléter cette complexité intérieure accentue l'intensité psychologique de l'exposition.

Une fois mon portrait terminé, je lui ai demandé s'il pensait avoir capté ma personnalité. "J'ai capté un aspect de toi", a-t-il répondu. "Le premier portrait avait capté un autre aspect et si j'en faisais un troisième, il serait à nouveau différent". La fascination de Hockney pour le portrait est indissolublement unie à sa profonde sympathie pour l'être humain et pour toutes les fragilités que nous incarnons, "la comédie humaine", comme lui-même l'exprime.

Le choix des modèles

Margaret Hockney

David Hockney a trois frères et une sœur, et tous sont très unis. Toutefois il a toujours eu un lien spécial avec Margaret, une infirmière maintenant retraitée qu'il a dessinée à plusieurs occasions ces dernières années, quand elle et David ont passé beaucoup de temps ensemble à Bridlington pendant qu'il travaillait sur ses paysages du Yorkshire. L'année dernière, elle s'est rendue à Los Angeles avec une amie intime, Pauline Ling, qui a également posé pour l'un des portraits.

Rufus Hale

En 2015, l'artiste britannique Tacita Dean a passé un temps à Los Angeles pour étudier au Getty Institute. Pendant cette période elle a rendu visite à Hockney, et l'a filmé plus tard en train de fumer en attitude contemplative pour son œuvre *Portraits* (portraits), de 2016. Dans sa visite, elle était accompagnée de son fils de onze ans, Rufus.

Hockney, auquel l'enfant faisait penser à lui-même à ce jeune âge, a ressenti le besoin de peindre Rufus, qui s'est montré excellent modèle et qui s'est complètement investi dans le processus.

Jean-Pierre Gonçalves de Lima

Jean-Pierre Gonçalves de Lima a connu Hockney alors qu'il travaillait pour lui dans son atelier de Londres. Musicien parisien d'origine portugaise, il a dirigé le grand atelier de Hockney à Bridlington pendant l'élaboration de la série de paysages du Yorkshire. Il l'a également secondé pendant la réalisation de ces portraits en organisant chaque séance, en préparant le matériel de peinture et en créant d'extraordinaires archives photographiques qui documentent les diverses étapes de chaque portrait.

Gregory Evans

Gregory Evans a été compagnon et ami intime de Hockney pendant plusieurs décennies et il possède une connaissance approfondie de son travail. Avec lui, il a fondé et il continue à diriger le David Hockney Studio, qui supervise son œuvre et ses archives. Depuis qu'ils se sont rencontrés pour la première fois à Los Angeles en 1971, Evans a souvent posé pour Hockney. Leur bonne entente et l'expérience considérable d'Evans lorsqu'il s'agit de poser pour lui font de son portrait l'un des plus détendus du groupe.

Celia Birtwell

Depuis qu'ils se sont connus pour la première fois dans les années 1960, la designer textile Celia Birtwell est restée l'une des amies les plus proches de Hockney. Birtwell et son mari précédent, le designer de mode Ossie Clark, ont posé pour le célèbre portrait double de l'artiste intitulé *M. et Mme Clark, et Percy (Mr and Mrs Clark and Percy, 1970–71, Tate)*. Depuis, Birtwell a été son modèle féminin le plus fréquent. Quand elle a rendu visite à Hockney à l'été 2015, elle était accompagnée de son mari, Andy Palmer, et de sa petite-fille, Isabelle Clark, dont les portraits figurent également dans l'exposition.

Bing McGilvray

Artiste installé à Boston, Bing McGilvray est ami de Hockney depuis plusieurs décennies. Hockney apprécie sa compagnie détendue et son esprit vif, et tous deux partagent la même passion pour le tabac. Visiteur habituel de Los Angeles, McGilvray fait compagnie à l'artiste quand les membres de son équipe sont en voyage. Hockney l'a peint à plusieurs occasions et chaque portrait capte un aspect différent de sa personne.

John Baldessari

Il y a longtemps que l'artiste conceptuel John Baldessari, né et élevé en Californie, est l'un des créateurs contemporains les plus célèbres de la Côte Ouest. Quelques années plus âgé que Hockney, il en est l'ami depuis très longtemps.

DIDAKTIKA

Dans le cadre du projet Didaktika, soutenu par BBK, le Musée conçoit des espaces didactiques et autres activités spéciales qui visent à compléter chaque exposition en offrant divers outils et ressources qui facilitent l'abordage et la compréhension des œuvres exposées.

À cette occasion, l'espace didactique *IN FOCUS* est consacré à *David Hockney 82 portraits et 1 nature morte*. Il explique l'importance du portrait tout le long de la trajectoire de Hockney et les clés de sa démarche comme créateur : de l'importance des personnes représentées, émotionnellement liées à l'artiste, à celle des techniques et des avancées technologiques mises en œuvre dans l'exécution des œuvres, comme la photographie analogique ou l'iPad.

Cette information complémentaire à caractère pédagogique se trouve à l'intérieur de la galerie 105. Elle est présidée par un portrait de Hockney travaillant face à un modèle et nous situe dans le propre atelier de l'artiste à Los Angeles. Elle se termine sur la projection d'un entretien de la commissaire de l'exposition, Edith Devaney, avec l'artiste dans lequel est analysée la signification personnelle et artistique de cette série de portraits.

Autres activités didactiques de l'exposition

Le portrait secret – Vues express

Pour l'élaboration des portraits, Hockney a repris le même procédé avec chacun des personnages : trois jours de travail avec chacun des modèles, une pose dans le même cadre et devant le même fond. Mais au-delà de la mise en scène, ce qui inspire l'artiste est la "connaissance secrète" de la personnalité de chacun.

Lors des visites express sur l'exposition qui sont proposées gratuitement avec l'entrée du Musée selon différents horaires et langues, le visiteur pourra découvrir les concepts qui sous-tendent la série et, en utilisant le jeu comme outil d'apprentissage, explorer l'identité des personnages décrits physiquement et psychologiquement, par différents membres du groupe, à partir de questions formulées par le reste des participants. Une création de portraits virtuels à partir de la participation groupale, qui renforce l'usage du langage et stimule différents types de mémoire, comme la mémoire visuelle et la mémoire auditive.

Réflexions partagées

Il s'agit de visites uniques sous la conduite de professionnels du Musée qui ont pour but de dévoiler les particularités du montage et autres curiosités de l'exposition.

- Vision curatoriale : avec Petra Joos, curatrice du Musée Guggenheim Bilbao (15 novembre)
- Concepts-clés : avec Marta Arzak, sous-directrice Éducation et Interprétation du Musée Guggenheim Bilbao (22 novembre)

*Avec le soutien de Fundación Vizcaína Aguirre.

Image de couverture :
XXX

RELATIONS POUR LA PRESSE ET LES MEDIAS EN FRANCE :

FOUCHARD FILIPPI COMMUNICATIONS

Philippe Fouchard-Filippi
Tel : +33 1 53 28 87 53 / +33 6 60 21 11 94
phff@fouchardfilippi.com

+ D'information :

Musée Guggenheim Bilbao
Département Communication et Marketing
Tél: +34 944359008
media@guggenheim-bilbao.eus
www.guggenheim-bilbao.eus

Toute l'information sur le Musée Guggenheim Bilbao à votre disposition sur www.guggenheim-bilbao.eus
(espace Presse).

Images pour la presse
David Hockney: 82 portraits et 1 nature morte
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 pour télécharger des images et des vidéos haute résolution tant des expositions que du bâtiment. Si vous ne disposez pas encore d'un compte, vous pouvez vous inscrire et télécharger le matériel nécessaire. Si vous êtes déjà usager du site, saisissez votre identifiant et votre code pour accéder directement au téléchargement d'images.

Pour plus d'information, veuillez contacter le service Presse du Musée Guggenheim Bilbao en appelant le +34 944 35 90 08 ou en envoyant un courriel à media@guggenheim-bilbao.eus

David Hockney

Dagny Corcoran, 15, 16, 17 janvier 2014 (Dagny Corcoran, 15th, 16th, 17th January 2014)

appartenant à 82 portraits et 1 nature morte

Acrylique sur toile (d'une série de 82)

121,92 x 91,44 cm

© David Hockney

Crédit photo : Richard Schmidt

David Hockney

Jacob Rothschild, 5, 6 février 2014 (Jacob Rothschild, 5th, 6th February 2014) appartenant

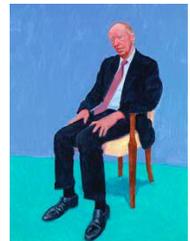
à 82 portraits et 1 nature morte

Acrylique sur toile (d'une série de 82)

121,92 x 91,44 cm

© David Hockney

Crédit photo : Richard Schmidt

David Hockney

David Juda, 22, 23, 25 mars 2015 (David Juda, 22nd, 23rd, 25th March 2015) appartenant à

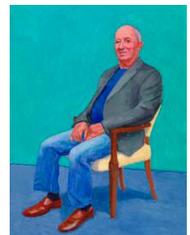
82 portraits et 1 nature morte

Acrylique sur toile (d'une série de 82)

121,92 x 91,44 cm

© David Hockney

Crédit photo : Richard Schmidt

David Hockney

Barry Humphries, 26, 27, 28 mars 2015 (Barry Humphries, 26th, 27th, 28th March 2015)

appartenant à 82 portraits et 1 nature morte

Acrylique sur toile (d'une série de 82)

121,92 x 91,44 cm

© David Hockney

Crédit photo : Richard Schmidt

David Hockney

John Baldessari, 13, 16 décembre 2013 (John Baldessari, 13th, 16th December 2013)

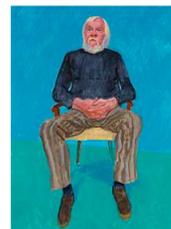
appartenant à 82 portraits et 1 nature morte

Acrylique sur toile (d'une série de 82)

121,92 x 91,44 cm

© David Hockney

Crédit photo : Richard Schmidt

David Hockney

Rita Pynoos, 1, 2 mars 2014 (Rita Pynoos, 1st, 2nd March 2014) appartenant à 82 portraits et

1 nature morte

Acrylique sur toile (d'une série de 82)

121,92 x 91,44 cm

© David Hockney

Crédit photo : Richard Schmidt

David Hockney

Celia Birtwell, 31 août, 1, 2 septembre 2015 (Celia Birtwell, 31st August, 1st, 2nd September 2015) appartenant à 82 portraits et 1 nature morte

Acrylique sur toile (d'une série de 82)

121,92 x 91,44 cm

© David Hockney

Crédit photo : Richard Schmidt

David Hockney

Rufus Hale, 23, 24, 25 novembre 2015 (Rufus Hale, 23rd, 24th, 25th November 2015)

appartenant à 82 portraits et 1 nature morte

Acrylique sur toile (d'une série de 82)

121,92 x 91,44 cm

© David Hockney

Crédit photo : Richard Schmidt

David Hockney

Edith Devaney, 11, 12, 13 février 2016 (Edith Devaney, 11th, 12th, 13th February 2016)

appartenant à 82 portraits et 1 nature morte

Acrylique sur toile (d'une série de 82)

121,92 x 91,44 cm

© David Hockney

Crédit photo : Richard Schmidt

David Hockney

Earl Simms, 29 février, 1, 2 mars 2016 (Earl Simms, 29th February, 1st, 2nd March 2016)

appartenant à 82 portraits et 1 nature morte

Acrylique sur toile (d'une série de 82)

121,92 x 91,44 cm

© David Hockney

Crédit photo : Richard Schmidt

David Hockney

Fruits sur un banc, 6, 7, 8 mars 2014 (Fruit on a Bench, 6th, 7th, 8th March 2014)

appartenant à 82 portraits et 1 nature morte

Acrylique sur toile (d'une série de 82)

121,92 x 91,44 cm

© David Hockney

Crédit photo : Richard Schmidt

David Hockney

Margaret Hockney, 14, 15, 16 août 2015 (Margaret Hockney, 14th, 15th, 16th August 2015)

appartenant à 82 portraits et 1 nature morte

Acrylique sur toile (d'une série de 82)

121,92 x 91,44 cm

© David Hockney

Crédit photo : Richard Schmidt

David Hockney, Los Angeles, 9 mars 2016

© David Hockney

Crédit photo : Jean-Pierre Goncavles de Lima

David Hockney dans son atelier, Los Angeles, 1 mars 2016

© David Hockney

Crédit photo : Jean-Pierre Goncalves de Lima

