

**MID
DEL
HEI**
Museum

**VLAAMSE
MEESTERS
2018**

ANTWERPEN
BAROK 2018
RUBENS INSPIREERT

FR

Seize artistes dans un jardin entre
contemporain et baroque

EXPERIENCE TRAPS

01/06

23/09

Avec l'exposition **EXPERIENCE TRAPS**, le Musée du Middelheim accueille seize artistes contemporains qui s'inspirent des idées innovantes du paysage baroque. L'approche aussi individuelle que diverse des artistes ou collectifs participants se traduit par des sculptures architecturales, des installations et des performances qui s'adressent à l'ensemble de nos sens. Beaucoup d'œuvres ont été réalisées spécialement pour ce projet. Elles sont disséminées à travers l'ensemble du parc-musée et sur quelques emplacements en ville.

EXPERIENCE TRAPS est l'une des expositions majeures du festival urbain culturel *Anvers Baroque 2018. Rubens inspire*. À un parc-musée comme celui du Middelheim, aborder le « baroque » à travers la perspective du jardin et du paysage baroques a d'emblée paru une évidence.

LE BAROQUE : UNE ÉPOQUE DE CRISES

L'ère du baroque (environ 1600 à 1730) s'inscrit sous le signe du conflit de pouvoir entre puissances religieuses et temporelles. Parallèlement, le commerce mondial connaît un formidable essor et une culture résolument bourgeoise, portée par des familles nanties, privilégiées, sûres d'elles, mais roturières, voit le jour. L'une de ces familles est celle de Nicolas Rockox (1560-1640), ami et mécène de Rubens.

Mais le baroque est aussi une époque de profonde crise sociale : guerres (de religion), disettes, exode rural, tribunaux d'Inquisition et épidémies de peste rythment les jours. Le terme de « crise » apparaît d'abord dans le vocabulaire médical, mais à partir du XVIIe siècle, son champ sémantique s'étend : « guérir » une société malade en maîtrisant ses « maladies ».

La crise provoque une obstination à vouloir diriger et contrôler le comportement humain. Les élites religieuses et séculières tentent de consolider leur pouvoir et réprimer toute velléité de désobéissance. L'art baroque est toujours réalisé « sur commande » : une forme d'art rationnel engagé comme arme pour diriger et contrôler l'individu et la société.

« L'homme croit souvent se conduire lorsqu'il est conduit. »

— François de La Rochefoucauld
(1613-1680), auteur Français

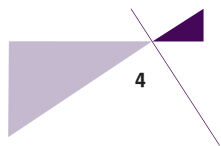
LE BAROQUE EN TANT QUE JARDIN

Depuis la nuit des temps, le jardin est la métaphore par excellence du contrôle (et de la domination) de la nature par l'homme. À partir du XVIe siècle, les nobles engagent des artistes et des architectes pour surcharger le jardin et le paysage d'effets spectaculaires. Le jardin baroque est un symbole de statut, une sorte de parc d'attractions avant la lettre, censé surprendre et divertir les visiteurs. Le succès est proportionnel à la quantité d'artifices ajoutée au jardin : labyrinthes, grottes, trompe-l'œil, ruines, fontaines dont s'élèvent des chants d'oiseaux factices...

Ces jardins sont exclusifs ; y avoir accès signifie qu'on en fait partie. Ils ne sont pas destinés au petit peuple. L'élite est disposée à parcourir de longues distances pour vivre personnellement ce type d'expériences qui font parler d'elles. Cela engendre une première forme de tourisme de jardins. Le jardin aristocratique devient une destination, un lieu de sociabilisation où l'on se rencontre, échange et partage des expériences.

Outre le jardin de jeu des nantis, une deuxième sorte de jardin voit le jour au XVIe siècle : le jardin botanique. Il s'agit d'un lieu où se partagent et s'échangent la connaissance et la science et où les visiteurs peuvent enrichir leurs esprits et leurs sens. Dans ce jardin inclusif, on attache beaucoup d'importance à la classification et la taxinomie des plantes. Les savants espèrent ainsi saisir les secrets de la nature. Et grâce aux propriétés médicinales des plantes, ils espèrent pouvoir influencer le comportement humain.

Le jardin de Pierre Paul Rubens (1577-1640), le plus célèbre artiste baroque anversois, nous combine les deux modèles : aussi bien le jardin exclusif conçu pour impressionner que le jardin inclusif, inspiré de l'ouvrage *Histoire des plantes* (1554) de Rembert Dodoens (1517-1585), traduit vers le français par son ami Charles de l'Écluse et publié à Anvers par Christophe Plantin (1520-1589). Le jardin de la Maison Rubens est toujours accessible aux visites.

LE BAROQUE EN TANT QU'EXPÉRIENCE/MOUVEMENT

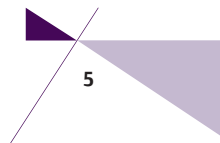
On peut interpréter la notion d'« expérience » de deux façons : comme le plaisir émotionnel ressenti lors d'un événement unique, mais aussi comme la répétition qui permet de développer davantage de compréhension et donne lieu à un progrès (rationnel). Dans les deux cas, la notion de « mouvement » occupe une place importante. L'art baroque transporte le spectateur « de l'intérieur ». Le mouvement exubérant dans l'art baroque fait du spectateur un participant à l'œuvre : il en devient le complice.

« Notre vie n'est que mouvement. »

— Michel de Montaigne (1533-1592),
philosophe Français

LE MUSÉE DU MIDDELHEIM COMME JARDIN BAROQUE

Le parc séculaire du Middelheim est une combinaison d'un parc faisant office de jardin et d'un jardin botanique. À l'origine, Hortiflora, autrefois une propriété privée, était un modèle de jardin du temps de Rubens et comportait des plantes mentionnées dans l'ouvrage de Rembert Dodoens. Aujourd'hui, le parc-musée est un espace social où les gens se réunissent pour se détendre, se rencontrer ou pour contempler des œuvres d'art. L'évolution de la collection du musée répond jusqu'à un certain degré à l'énoncé baroque : « interventions architecturales et sculpturales qui rendent plus attrayants le paysage et les rencontres qui y ont lieu ». Il suffit de penser aux diverses œuvres créées spécifiquement pour le site, comme celles de Luc Deleu (*Orbino*, 2004) ou des performances comme *Beam Drop* (2009) de Chris Burden.

EXPERIENCE TRAPS

Dans cette exposition, des artistes contemporains tentent d'orienter notre expérience physique et mentale. Pour ce faire, ils se servent de motifs de style comme la grotte, la ruine, la fontaine et le labyrinthe. Ces motifs nous permettent de regarder « de l'art produit sur commande » de manière à la fois ludique et critique. Ils essaient, dans la pure tradition baroque, de duper, surprendre, impressionner ou séduire le public. *EXPERIENCE TRAPS* soulève également des questions critiques sur la société contemporaine de l'expérience et l'économie actuelle de l'événement. De nos jours, nous attendons de chaque activité qu'elle soit une expérience unique, de préférence authentique et associée à un récit captivant. Ainsi, nous cherchons à nous définir envers notre entourage, entre autres, à travers les réseaux sociaux.

UNE PROMENADE LE LONG DES ŒUVRES

Sur le plan, les œuvres sont indiquées par un numéro.

TOUCHER EST AUTORISÉ - ENTRER EST AUTORISÉ

Au Musée Middelheim, il est formellement interdit de toucher les œuvres sauf indication contraire avec un logo explicite.

6

MIDDELHEIM HAUT

terrain au-dessus Middelheimlaan

WILLIAM FORSYTHE (°1949, US)

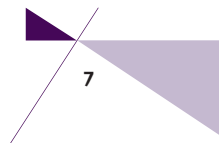
Le célèbre chorégraphe, connu pour ses productions mémorables avec la Forsythe Company et en tant qu'ancien directeur du Frankfurt Ballet, prend pour point de départ des mouvements du ballet classique académique qu'il décortique et recompose en nouvelles structures. Technique virtuose, interaction avec des objets sur scène, subtile création lumière, musique électronique et improvisation sont caractéristiques de ses productions. Forsythe a été le premier artiste à accepter notre proposition de collaboration. À son tour, il a invité deux autres artistes à participer à l'exposition : Ryoji Ikeda et Spencer Finch.

1 **Debut, 2018** (nouvelle création)

Ces dix dernières années, Forsythe a produit des « objets chorégraphiques ». Il force de la sorte le spectateur à prendre conscience de son rapport à l'œuvre par le biais de la suggestion ou de l'invitation à une interaction physique. Ce faisant, il dirige le spectateur à l'instar du jardin baroque qui mettait en scène le comportement du visiteur : ce n'est qu'en respectant un parcours préétabli que le jardin révélait ses secrets. Pour faire partie de l'étonnante expérience, il fallait que le participant soit prêt à abandonner le contrôle et accepte de jouer un rôle.

« Dans tous les cas de figure, l'engagement physique est le moyen de comprendre les actions auxquelles fait référence tout système chorégraphique. Ceci est considéré comme le premier principe des objets chorégraphiques eux-mêmes. »

— William Forsythe

BERTRAND LAVIER (°1949, FR)

Depuis la fin des années 60, Bertrand Lavier analyse la relation entre peinture et sculpture, figuration et abstraction, vie et art. Pour donner corps à ses idées, Lavier a imaginé une série de stratégies qui mettent notre bagage intellectuel à l'épreuve et bouleversent nos habitudes visuelles.

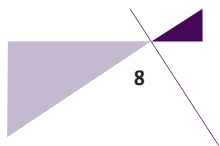
2 *Fountain, 2014-2018* (version Musée du Middelheim)

Avec ce « bouquet de tuyaux d'arrosage indociles », Lavier crée une œuvre joyeuse et optimiste. À l'époque du baroque, les fontaines étaient immensément populaires. L'eau symbolisait le mouvement et le changement éternels. L'eau est détentrice d'une force gigantesque qui, maîtrisée, peut servir les objectifs les plus variés. À la Renaissance, les fontaines sont plutôt sages et constantes. Au temps du baroque, on y intègre des « obstacles » afin que le parcours de l'eau devienne totalement imprévisible.

WILLIAM FORSYTHE (°1949, US)

3 *Lectures From Improvisation Technologies, 2011* dans le centre de documentation

Dans cette vidéo d'une durée de 10 minutes, Forsythe explique quelques règles de base de la chorégraphie. Ici aussi, l'artiste donne des instructions, mais cette fois plutôt à partir d'un rôle de professeur. L'œuvre subdivise le mouvement en lignes d'un dessin ou en lettres d'un texte, contribuant ainsi à une « érudition visuelle » du spectateur.

4 *Towards The Diagnostic Gaze, 2013-2018*

dans le centre de documentation

(version Musée du Middelheim)

Cette œuvre a été exposée dans différents lieux et est produite à chaque fois dans une pierre naturelle locale, en l'occurrence une pierre bleue polie, avec un texte gravé. Cette « instruction » examine la possibilité – ou l'impossibilité – de mouvement, l'un des sujets favoris de Forsythe.

Les instructions de Forsythe donnent souvent l'impression d'être un labyrinthe, un motif important du baroque. Dans la mythologie grecque, le Minotaure est enfermé dans un labyrinthe. Une manière d'en échapper est d'utiliser son corps pour danser. Les instructions de Forsythe sont souvent des enchevêtrements : un puzzle compliqué qui nécessite aussi bien son corps que son cerveau pour mener à bien les instructions.

DENNIS TYFUS (°1978, BE)

Dennis Tyfus produit, à un rythme effréné, des dessins, des tableaux, des sérigraphies, des affiches, des housses de disque, de la musique, etc., qu'il diffuse sous son propre label, Ultra Eczema. Tyfus éprouve un besoin irrépressible de variété : les limites, la peur et les restrictions sont pour lui les pires ennemis de l'art. Son style singulier est impossible à définir, mais se caractérise par une attitude rebelle à l'égard du monde de l'art actuel et de la culture populaire.

« Il y a tant de raisons qui rendent le baroque attrayant : sa luxuriance et son mouvement, ses jardins, l'architecture dans laquelle il se niche, l'aspect vorace aussi, surtout quand je frappe le matin avec une fourchette contre une assiette. Alors il frétille et bave que c'en est un plaisir. Qu'il entende huit fois aussi bien que la plupart d'entre nous, nous oblige à ne pas jouer trop fort la musique à laquelle il est si attaché – Jean-Baptiste Lully – pour ne nommer que lui, faute de place. »

— Dennis Tyfus

5 *De Nor, 2018* (nouvelle création)

De Nor est un théâtre ambulant, doté d'un bar, qui s'installe à la frontière du Musée du Middelheim et de l'espace public. C'est un théâtre qui accueille différentes activités de Dennis Tyfus : la musique, les tableaux, les dessins, les performances de marathon de danse...

Dennis Tyfus prévoit/improvise cet été une offre culturelle les vendredis soir à De Nor. Pour le programme précis : www.middelheimmuseum.be

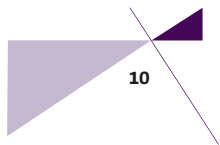
ADRIEN TIRTIAUX (°1980, BE)

Architecte de formation, Adrien Tirtiaux utilise souvent l'interaction ou la participation du public pour réaliser ou compléter ses projets. Ses installations et ses constructions tentent de fixer la relation avec l'environnement et d'y intervenir.

6 *Heaven and Earth, 2018* (nouvelle création)

Tirtiaux a choisi de ne pas concevoir de sculpture, mais de la laisser surgir comme un lien entre la terre et le ciel. En coulant du béton dans un trou ou un moule, la terre devient un élément de l'œuvre. C'est précisément cette relation spatiale qui intéresse l'artiste dans l'architecture baroque.

En 1514, l'astronome Nicolas Copernic (1473-1543) introduit l'héliocentrisme : la prise de conscience que la terre tourne autour du soleil. Cette révolution copernicienne a généré une fascination pour l'infini. Chez les artistes, cela a donné lieu à un intérêt accru pour l'espace, le temps et la lumière.

« Les compositions baroques sont des modèles pour ceux qui, comme moi, se plaisent à réfléchir aux systèmes de pouvoir par le biais de l'architecture et de l'urbanisme. Dans des réalisations comme la place Saint-Pierre à Rome ou le Belvédère à Vienne, le contrôle qu'ambitionnait l'Église ou l'État s'exprime par un espace centralisé et enclos, cependant ouvert sur l'infini par des percées dramatisées sur la ville et sur le ciel. Il s'agit d'une articulation spatiale qui m'intéresse au moment où je conçois une exposition ou une installation in situ. »

— Adrien Tirtiaux

MONIKA SOSNOWSKA (°1972, PL)

Monika Sosnowska considère son œuvre comme de la peinture tridimensionnelle et l'espace comme un support auquel elle adapte ses œuvres. Pour ce faire, elle manipule des éléments architecturaux existants, transforme l'espace physique en espace mental et joue avec la perception du spectateur. Elle travaille toujours avec des éléments et des matériaux typiques de « l'architecture des pays de l'Est » : du métal, des couleurs grisâtres, du béton...

« Souvent, des constructions ornementales ont été délibérément édifiées comme des ruines. Bien que ce fussent des folies, elles recelaient aussi une note de sagesse triste : un présage de la mort et des ennemis à l'affût. »

— Michel Saudan & Sylvia Saudan-Skira.

From Folly to Follies. Discovering the world of Gardens. 1987

Ce qui caractérise des ruines, c'est le passage du temps et l'absence d'êtres humains. Les références à la fugacité sont fréquentes dans l'art baroque : « les memento mori » qui nous rappellent notre mortalité.

7 **Untitled, 2008-2018** (version Musée du Middelheim)
Malgré les matériaux « durs » dont elle est confectionnée, cette œuvre présente un caractère poétique. On dirait une fontaine figée, gelée, dont les contours rigoureux contrastent avec les sculptures classiques qui l'encadrent. En même temps, cette fontaine immobile comporte aussi du mouvement, par le biais de la qualité fluide du béton. Cette sculpture, dont les matériaux bruts semblent avoir été glanés sur un chantier, engendre une perturbation de ce coin idyllique du parc. À l'instar de **Fence** et de **Stairs**, deux autres œuvres de l'artiste dans cette exposition, il faut interpréter cette sculpture comme une ruine ou comme un signe du temps.

MIKE BOUCHET (°1970, US)

Mike Bouchet utilise une vaste palette de formes d'art pour livrer une critique sur les systèmes politiques, culturels et économiques et pour définir le rôle de l'artiste dans la société. Infiniment sérieuse, mais pas dénuée de dérision pour autant, son œuvre parcourt (et transgresse) la ligne ténue entre l'art et la vie, la fantaisie et la réalité.

« Le baroque est la séduction absolue du spectateur par tous les moyens possibles. »

— Mike Bouchet

8 **Energy Fog, 2018** (nouvelle création)
Mike Bouchet est fasciné par l'utilisation multiple et variée des odeurs dans notre société. Les odeurs peuvent être très intimes. Elles évoquent, par exemple, des souvenirs d'enfance ou un être cher, mais elles servent tout autant à vendre des voitures ou des vêtements. L'odeur agit fortement sur notre inconscient, comme si elle était régie

par un metteur en scène invisible. Sommes-nous séduits ? Manipulés ? Bouchet nous assaille de l'odeur capiteuse et hautement artificielle de la boisson énergisante Red Bull. Il nous met ainsi littéralement le nez dans la relation, à la fois spécifique et confuse, qu'entretiennent nature et artifice dans le parc-musée.

ANDRA URSUTA (°1979, RO)

Les installations et les sculptures d'Andra Ursuta rendent un hommage personnel à l'histoire de la Roumanie, son pays d'origine, et à sa jeunesse passée là-bas. Hommages teintés de traditions populaires occultes et de propagande nationaliste qu'elle intègre à ses œuvres de manière personnelle, rebelle et avec beaucoup d'humour noir.

« Ce qui m'intrigue le plus dans le baroque est son aspect artificiel, une image très ordonnée du monde imposée au monde réel, sous laquelle bouillonnaient cependant folies et excès. L'art baroque traite de l'impuissance de l'être humain à satisfaire son imagination et recèle beaucoup de noirceur. Ce n'est pas par hasard si des concepts scientifiques comme le vide (un espace sans matière et sans pression) nous viennent de cette époque. »

— Andra Ursuta

9 **Natural Born Artist, 2012** (prêt)

Cette sculpture est, tout comme **Scarecrow**, p. 24, un jouet défait de sa fonctionnalité. Il s'agit d'un trompe-l'œil, d'une illusion de ce qui n'existe pas dans la réalité. Un jouet, un objet destiné aux enfants qui devrait être doux, joyeux et accessible, est au contraire dur et restrictif. La sculpture n'est plus un objet utilitaire et le spectateur ne peut plus participer. En tant que spectateur, on se retrouve dans l'espace physique et mental de l'œuvre, sans que ces deux convergent.

ULLA VON BRANDENBURG (°1974, DE)

L'artiste Ulla von Brandenburg s'inspire de la littérature, du théâtre et de la psychanalyse. Ce qui l'intéresse est la façon dont le théâtre et le spectacle vivant ont été utilisés au cours de l'histoire pour réfléchir à la politique et à la société.

10

Le Soleil te regarde, 2018 (nouvelle création)

À l'instar du jardin baroque, le théâtre fait usage d'artifices et d'astuces comme la perspective et le trompe-l'œil pour générer des illusions. On les retrouve aussi dans les installations d'Ulla von Brandenburg. Dans cette sculpture, elle intègre une ingénieuse machine de théâtre qui fait bouger « la mer ». Ces machines sont des éléments typiquement baroques. Par l'usage de matériaux de base comme des planches et du textile, von Brandenburg élimine toute référence historique ou contemporaine et rend l'œuvre intemporelle. Il ne s'agit pas d'une copie historique, ni de théâtre contemporain, mais de son interprétation personnelle du théâtre baroque.

« Évidemment, parce que le théâtre est un moyen de voyager avec l'esprit. Il faut rappeler qu'à terre, les marins travaillaient dans des théâtres, où ils mettaient à profit leurs connaissances en machinerie. Je voudrais faire construire une scène avec des voiles. Une scène à mi-chemin entre un théâtre et un bateau, amarrée loin de la mer, sur une pelouse, où la toile de fond ressemblerait aux voiles d'un bateau. »

— Ulla von Brandenburg

La performance d'Ulla von Brandenburg lors du week-end inaugural s'inspire du livre *Les États et Empires de la Lune* de l'écrivain français Cyrano de Bergerac (1619-1655). Ensuite, le spectateur peut faire l'expérience de monter sur scène ou de manier la « machine mer ».

BERTRAND LAVIER (°1949, FR)

11 *Honda*, 2018 (version du Musée du Middelheim)

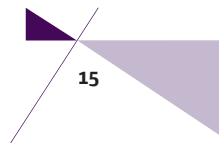
Cette sculpture est typique de l'œuvre de l'artiste : une « superposition » dans laquelle il combine deux objets existants. Il pose un outil de jardinage contemporain sur un piédestal, ce qui rend l'outil totalement inutile et inusable. Lavier se sert de la superposition pour remettre les choses en question : comment gérons-nous le contrôle de notre environnement ? Mais s'agit-il réellement d'un outil de jardinage ? Peut-être est-ce un étrange insecte ou une fleur monumentale ? Ou est-ce un excès de contrôle qui nous paralyse et nous rend immobiles ?

RYOJI IKEDA (°1966, JP)

La musique de cet artiste plasticien, DJ, VJ et compositeur est principalement constituée de diverses « situations à l'état brut » comme des signaux sinusoïdaux et des bruits de fond. Il travaille avec des fréquences à la limite du spectre audible par l'oreille humaine avec pour conséquence qu'on ne perçoit le son qu'au moment où il disparaît.

12 *A (6ch version)*, 2018 (prêt) au pavillon Braem

Dans le langage musical, A représente la note la et A4 le diapason ou l'étendue du ton de la voix ou de l'instrument. Aujourd'hui, pour la facture d'instruments, le diapason est standardisé à 440 Hz. Jusqu'au XIXe siècle, la hauteur tonale n'était pas standardisée, ce qui fait que le la n'avait pas la même résonance à différents moments dans le temps, ni dans différents lieux au même moment. Le diapason de Händel à l'époque baroque était de 422,5 Hz. À Londres, en 1879, pour accorder les pianos Steinway & Sons, on maniait un diapason de 454,7 Hz.

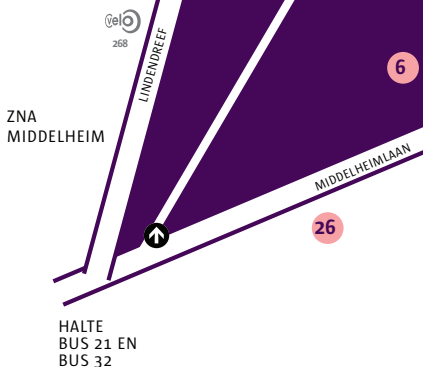
1. **William Forsythe**
Debut
2. **Bertrand Lavier**
Fountain
3. **William Forsythe**
Lectures From Improvisation Technologies
4. **William Forsythe**
Towards The Diagnostic Gaze
5. **Dennis Tyfus**
De Nor
6. **Adrien Tirtiaux**
Heaven and Earth
7. **Monika Sosnowska**
Untitled
8. **Mike Bouchet**
Energy Fog
9. **Andra Ursuta**
Natural Born Artist
10. **Ulla von Brandenburg**
Le Soleil te regarde
11. **Bertrand Lavier**
Honda
12. **Ryoji Ikeda**
A (6ch version)
13. **Gelitin**
sculpture for a sculpture park
14. **Spencer Finch**
Mars (Sunrise)
15. **Gelitin**
Arc de Triomphe
16. **Monster Chetwynd**
Folding House 2
17. **Bruce Nauman**
Diamond Shaped Room with Yellow Light
18. **Monika Sosnowska**
Stairs
19. **William Forsythe**
Backwards (13, 5, 23, 7)
20. **William Forsythe**
Circuit (Hexagonal)
21. **Louise Lavier**
Birdcalls
22. **William Forsythe**
Underall II / III
23. **Andra Ursuta**
Scarecrow
24. **Andra Ursuta**
Nose Job
25. **Monika Sosnowska**
Fence
26. **Jeremy Deller**
Sacrilege

CARTE

- Parking
- Info
- Bezoekersgids
Guide du visiteur
Visitor Guide
- Café MIKA
- WC
- WC Andersvaliden
- Museumshop
- Start Beeldig Loopparcours
Début Course Artistique
Start Statuesque Running Trail

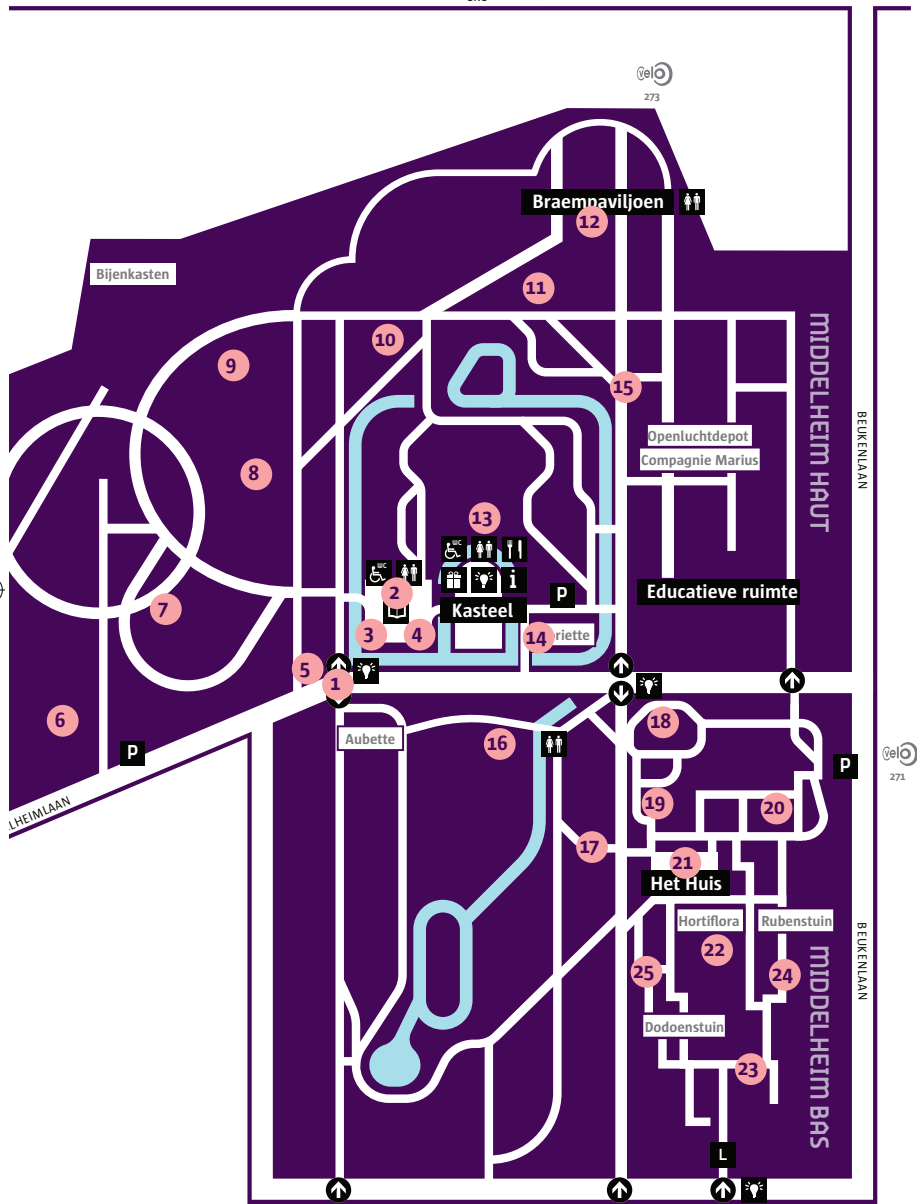
 Ingang | Entrée | Entrance

 Bibliotheek
Bibliothèque
Library

- 15 Gelitin, Arc de Triomphe, 2003-2017**
 Cette œuvre se compose d'une représentation d'un nu masculin urinant. Si vous préférez éviter cette expérience, vous pouvez opter pour la route alternative à travers le parc-musée.

GELITIN (collectif fondé en 1993, Gelitin, AT)

Gelitin est un collectif de quatre artistes plasticiens : Tobias Urban, Wolfgang Ganter, Florian Reither et Ali Janka. Ils créent des installations et des performances, souvent participatives, dans la tradition de l'esthétique relationnelle, un courant au sein de l'art contemporain qui envisage l'art et l'artiste comme des agents de liens sociaux et invite souvent le spectateur à jouer un rôle actif dans le cadre de l'œuvre d'art. Avec Gelitin, l'humour est toujours au rendez-vous. Le collectif s'inspire beaucoup du baroque : « Chez nous, tout tourne et se courbe, comme dans le baroque. »

13 *sculpture for a sculpture park, 2018* (nouvelle création)
« *Se laisser engloutir par la terre nous a toujours fascinés. Mais le trou en argile au Musée du Middelheim est différent : il s'agit de la création d'une forme. Tout le monde donne une forme nouvelle à la forme précédente.* » — Gelitin

Pour le musée, Gelitin réalise un trou provisoire et interactif en argile, dans lequel on peut jouer ou travailler, du moment qu'on laisse l'argile dans le trou. Ensuite, si on le désire, on peut se rincer à proximité de l'œuvre.

SPENCER FINCH (°1962, US)

Connu, entre autres, pour des installations lumineuses éthérées qui démontrent sa connaissance des phénomènes naturels, Spencer Finch étudie la nature de la lumière, de la couleur, de la mémoire et de la perception et le traduit dans des dessins, des vidéos et des photographies. Il filtre nos perceptions par le prisme de la nature, de l'Histoire, de la littérature et de l'expérience personnelle. De son œuvre se dégage aussi bien une approche scientifique qu'une sensibilité poétique.

La lumière est l'une des formes d'expression les plus démonstratives de l'artiste baroque et appartient à son vocabulaire

naturaliste (p. ex. les tableaux baroques de paysages). Qui plus est, la lumière est un phénomène à la fois naturel et surnaturel (une preuve de l'intervention divine).

Au temps du baroque se développe aussi une fascination pour l'astrologie et l'astronomie. En 1609, Galilée invente le télescope. Dès lors, il est enfin possible d'étudier en profondeur les (mouvements des) étoiles et autres corps célestes. En novembre 1618, le passage d'une comète visible dans le ciel de nos régions suscite beaucoup d'émoi. Aussi bien des savants comme Johannes Kepler (1571-1630) que de prophètes de malheur écrivent abondamment à ce sujet. Pas besoin d'une fantaisie débordante pour imaginer à quel point l'homme du XVIIe siècle devait être impressionné par des phénomènes naturels (pas encore définis ni expliqués).

14 *Mars (Sunrise), 2018* (nouvelle création)

Spencer Finch recouvre les fenêtres de la Gloriette à l'entrée du musée de film coloré. Cette installation recrée la couleur de la lumière d'un lever de soleil sur Mars, en s'appuyant sur les paramètres mesurés par la sonde spatiale *Pathfinder* en 1996. Selon l'artiste, la perception du soleil est sans doute la seule qui n'ait jamais changé tout au long de notre Histoire.

GELITIN (collectif depuis 1993, AT)

Ériger des arcs de triomphe et autres décorations urbaines était une tradition courante à l'époque baroque – et bien après encore. En 1635, Rubens a assuré la mise en scène/chorégraphie de la Joyeuse Entrée du Cardinal-infant Ferdinand à Anvers. Pour ses arcs de triomphe, Rubens s'est inspiré de l'Antiquité et les a agrémentés de scènes mythiques et historiques.

15 **Arc de Triomphe, 2003-2017** (prêt)

Cette œuvre se compose d'une représentation d'un nu masculin urinant. Si vous préférez éviter cette expérience, vous pouvez opter pour la route alternative à travers le parc-musée.

L'arc de triomphe de Gelitin est sciemment anti-esthétique et construit dans des matériaux provisoires et précaires, comme de la pâte à modeler et des panneaux pour mobilier. Au cours de son existence, le collectif a réalisé différentes versions d'arcs de triomphe, souvent avec plusieurs nus masculins qui urinent. L'œuvre peut être lue comme un commentaire critique sur l'abondance de nus féminins dans les collections de musées ou sur le circuit fermé que constitue le monde de l'art.

Cet arc de triomphe est placé dans le parc, en face d'un arc en briques existant. Cela crée une perspective très utilisée à l'époque du baroque pour donner de la profondeur à un espace ou pour en accentuer la continuité. Dans le jardin urbain de la maison Rubens, on observe aussi des trompe-l'œil ou une fausse perspective obtenue par le placement de deux arcs l'un derrière l'autre.

MIDDELHEIM BAS

site sous Middelheimlaan

MONSTER CHETWYND (°1973, UK)

Marvin Gaye Chetwynd mêle performance, sculpture, peinture, installation et vidéo dans une œuvre qui comporte des éléments glanés dans des jeux populaires, la culture populaire et dans le cinéma surréaliste. Ses performances anarchistes font défiler un cortège haut en couleur de références culturelles, allant de Dante à Karl Marx, de numéros de travesti à *Star Wars*.

16 **Folding House 2, 2018** (version du Musée du Middelheim)

*Le 1er juin, cette maison est un élément de la performance **Free Energy Workshop 2** à la Gare Centrale d'Anvers. Folding House est une sculpture autonome qu'on pourra visiter au musée dès le 2 juin.*

Comme l'indique le titre, il s'agit d'une maison nomade : une structure en matériau recyclé qui peut être rapidement montée, démontée et transportée. En ce sens, il s'agit d'un véhicule simple, mais à l'aspect futuriste. En termes baroques, la construction pourrait être une serre, une cabane d'écrivain ou une ruine. L'artiste a réalisé la sculpture avec des fenêtres recyclées et les plus simples structures métalliques d'échafaudages. Le mouvement cyclique d'énergie et de récupération de matériaux est essentiel dans l'œuvre de Chetwynd, aussi bien dans la sculpture que dans la performance.

BRUCE NAUMAN (°1941, US)

Pionnier depuis le début des années 60 en matière de médias électroniques, d'installations, d'art vidéo, de sculpture et d'œuvres en néon, Bruce Nauman étudie systématiquement « la condition humaine consciente » et se focalise en particulier sur l'organisation et le contrôle du comportement (social), de l'empathie et de l'attention, ainsi que sur la relation du corps humain et son environnement.

17 **Diamond Shaped Room with Yellow Light, 1986-1990/2018**

Nauman définit l'espace comme inhospitalier. Mais il installe l'œuvre sur un emplacement tellement frappant qu'il incite à y entrer. De l'autre côté, quelqu'un a peut-être fait identiquement la même chose. Pourtant, tout contact réel paraît impossible parce que l'artiste contrôle étroitement l'environnement. Il requiert notre collaboration, mais ne nous laisse par ailleurs que très peu de marge de manœuvre. Il nous confronte de la sorte à nos espoirs, nos attentes, et à l'influence que nous pensons (devoir ou pouvoir) exercer.

« La lumière jaune intense peut vous aveugler brièvement quand vous entrez. La couleur et la forme génèrent une certaine confusion. On n'a pas envie de rester longtemps dans cet espace. »
— Bruce Nauman

Cette sculpture est l'acquisition la plus récente de la collection du Middelheim, réalisée avec le soutien généreux de l'asbl Middelheim Promotors, Ackermans & van Haaren, L.I.F.E. nv et Mathieu Gijbels nv.

Hortiflora

MONIKA SOSNOWSKA (°1972, PL)

18 **Stairs, 2018** (nouvelle création)

L'œuvre *Stairs* crée une désarticulation du paysage et un contraste avec l'environnement. Il s'agit peut-être d'une référence à des fleurs exotiques, comme les tulipes qui étaient particulièrement appréciées au temps du baroque. Ou à une mauvaise herbe, ce qui n'aurait par contre pas été admis dans un jardin baroque. L'œuvre est quelque peu dissimulée dans le bois, comme un témoin silencieux d'une civilisation oubliée, d'une autre culture ou d'une autre ère. Le même thème et la même interprétation s'appliquent à la sculpture 25 *Fence, 2010*.

WILLIAM FORSYTHE (°1949, US)

19 **Backwards (13, 5, 23, 7), 2018** (nouvelle création)

20 **Circuit (hexagonal), 2018** (nouvelle création)

Inversion, 2018 (édition en vente dans le [shop du Musée](#))

L'un des thèmes de Forsythe dans la danse est la « déstabilisation », ce qu'on évite à tout prix dans le ballet classique, mais qui est courante dans la danse contemporaine. Cette œuvre est aussi un « objet

chorégraphique ». Pour l'artiste, il s'agit d'une métaphore des temps incertains que nous vivons. Tout comme à l'époque du baroque, une crise ne semble jamais très éloignée de nos jours.

LOUISE LAWLER (°1947, US)

Au début des années 80, Louise Lawler a entamé sa carrière par des photographies d'œuvres d'art d'autres artistes. Elle a ainsi fait montre de l'intérêt qu'elle porte à la manière dont l'art est exposé dans des collections publiques et privées. Si elle prend plaisir à tendre un miroir critique au monde des arts, elle l'éreinte avec modération. Elle défie les autorités constituées du monde l'art et met à mal l'apologie des objets d'art et le marketing des artistes (en général masculin).

21 *Birdcalls, 1972-1981* (prêt) à **Het Huis**

Dans cette œuvre sonore, Lawler imite un perroquet qui énumère les noms d'artistes occidentaux célèbres ; une critique de la domination du monde de l'art par des hommes blancs. Le jardin baroque était aussi souvent doté d'automates capables d'imiter le chant de certains oiseaux.

WILLIAM FORSYTHE (°1949, US)

22 *Underall II/III, 2018* (nouvelle création)

Tout comme dans *Floor instruction*, Forsythe nous confie à travers cette instruction une tâche qui requiert aussi bien un engagement mental que physique. On se lance avec hésitation ? Avec enthousiasme ? À demi-mesure ? Ou préfère-t-on résolument rester spectateur ? À chacun de choisir !

« Mon œuvre ne cherche pas à imposer une chorégraphie au spectateur ; c'est le spectateur lui-même qui s'impose une chorégraphie. »
— William Forsythe

ANDRA URSUTA (°1979, RO)

23 **Scarecrow, 2016** (prêt)

« Scarecrow [épouvantail] ressemble au but d'un sport urbain inconnu (on l'a cependant décrit comme le cercle du panier de basket-ball d'un jeu qui ne peut être gagné parce qu'il ne peut pas être joué), à un panneau d'affichage et à une barrière aussi qui attire et bloque simultanément les outsiders. Malgré les connotations que le contexte politique actuel permet d'y voir, je crois que cela fait écho à la notion de paysage en tant que plate-forme sociale ou même d'outil de contrôle social. »

— Andra Ursuta

24 **Nose Job, 2018** à Rubenstuin

Le nez cassé rappelle les vestiges d'une statue antique. L'emplacement de cette pièce dans le jardin, dont l'aménagement s'inspire du jardin de la maison de Rubens, renvoie à l'amour de Rubens pour les sculptures de l'antiquité romaine qu'il collectionnait et vendait. D'après la légende, il avait fait construire dans sa demeure une rotonde rappelant un panthéon pour les accueillir.

MONIKA SOSNOWSKA (°1972, PL)

25 **Fence, 2010** (prêt) à Dodoenstuin: zie **Stairs** p.22

LES ARTISTES DANS LA VILLE

Lieu : Parc du Rossignon,
terrain de sport sur Middelheimlaan

JEREMY DELLER (°1966, UK)

Artiste conceptuel, concepteur de vidéo et d'installation, Jeremy Deller analyse, entre autres, la fonction des signes culturels (uniformes, slogans ou inscriptions en tant que symbole d'identité et d'appartenance) dans l'espace public. Le regard critique qu'il porte sur notre société n'est jamais dénué d'humour. En tant qu'objet, *Sacrilege* est une œuvre plutôt atypique pour Deller qui est surtout connu pour ses performances et ses événements.

26 *Sacrilege*, 2012 (prêt)

Accessible uniquement lors du week-end inaugural, du 1er au 3 juin

Au temps du baroque, les gens étaient prêts à entreprendre un long voyage pour voir un jardin particulier sachant qu'une expérience exclusive les y attendait, une expérience qu'ils pouvaient partager avec d'autres visiteurs. Cette expérience leur valait de surcroît une certaine ascension en matière de statut social.

Stonehenge exerce depuis très longtemps un attrait quasi magnétique sur les visiteurs. Hélas, le site est entre-temps devenu un piège à touristes, où ces derniers doivent suivre un parcours jalonné, qui passe bien entendu par la boutique de souvenirs. Un patrimoine mondial culturel et spirituel réduit à une marchandise, commercialisé par notre économie de l'événement. Pour Deller, l'aspect social de *Stonehenge* est capital : depuis des siècles, le site est un lieu de rencontres, de cérémonies et de célébrations. Par son « sacrilège », il désire surtout réaliser un projet surprenant et une expérience étonnante.

Lieu :
Gare Centrale, Anvers

MONSTER CHETWYND (°1973, UK)

Free Energy Workshop 2, 2010 - 2018 (reprise)

Performance lors du week-end inaugural, le samedi 2 juin

La performance s'inspire de la figure de Nikola Tesla (1856-1943), l'un des plus importants inventeurs de « l'électricité ». À cause de citations non prouvées sur la technique et la science formulées à un âge avancé, il a perdu son statut de génie. Aujourd'hui, on se souvient surtout de lui à travers les voitures électriques d'Elon Musk qui portent son nom. La performance participative, avec des accessoires et des costumes confectionnés par l'artiste et son entourage étendu, représente la vision personnelle de Chetwynd sur les idées de Tesla. Elle interroge les spectateurs sur le cycle de l'énergie. *Folding House* fait partie de l'installation et déménage après la performance au Musée du Middelheim pour toute la durée de l'exposition *EXPERIENCE TRAPS*.

Lieu :
De Coninckplein, Anvers

RECETAS URBANAS, depuis 2003, collectif autour de l'architecte Santiago Cirugeda (°1971, ES)

Depuis quinze ans, le collectif remplit l'espace public de projets participatifs de constructions, et ce, toujours à partir d'une nécessité des habitants et des usagers. Il s'agit de plus souvent de constructions mobiles, pas trop onéreuses, en matériau recyclé. Les utilisateurs jouent un rôle décisif à tous les stades : le projet, le processus et l'entretien de la construction. Avec ces « recettes pour la ville », les citoyens ne prennent pas seulement leur responsabilité, mais aussi les rênes des projets. Toutefois, aussi « spontanés » qu'ils puissent sembler, les projets sont précédés d'une période d'intense recherche juridique, de concertation, de prise de décisions communes et de préparations techniques.

Montaña Verde, 2018 (nouvelle création)

À l'invitation du Musée du Middelheim et du service municipal des espaces verts de la Ville d'Anvers, le collectif espagnol Recetas Urbanas réalise une sculpture verte sur De Coninckplein. Le projet s'inscrit dans le cadre de l'exposition *EXPERIENCE TRAPS*, en tant que recherche sur les possibilités et les restrictions d'embellissements urbains et de motifs d'arc. Mais il porte aussi sur les espèces de plantes cultivées et utilisées à l'époque du baroque pour leurs qualités nutritives ou curatives.

Au temps de Rubens, les embellissements urbains avaient pour but de présenter la ville sous ses plus beaux atours. L'architecte Santiago Cirugeda veut découvrir « le cœur des Anversois ». Cet artiste désire aussi séduire, mais unique-

ment si le quartier consent à cette romance verte, car sinon De Coninckplein demeure grise.

Contrairement à Rubens – qui tenait toutes les rênes du projet fermement en mains –, Recetas Urbanas part en quête de modèles de participation et de codécision dans cette société hyperdiverse. Le collectif et les habitants examinent ensemble la manière dont des espaces publics verts peuvent contribuer à une ville viable.

Rédaction :

Tin Vancutsem

Les commissaires de l'exposition

Sara Weyns et Pieter Boons

PROGRAMME PARALLÈLE

11/08/2018 – Musée du Middelheim – *A Midsummer Play*

🕒 14h00

Nouvelle performance de Monster Chetwynd:
Pomegranate Promenade

Dans le cadre d'EXPERIENCE TRAPS, Monster Chetwynd présente une nouvelle création qu'elle définit comme « du véritable divertissement, un voyage ridicule à travers le jardin, un théâtre de la mémoire ». *Pomegranate Promenade* est une performance spectaculaire, surprenante et engagée.

🕒 15h00

Présentation du catalogue de l'exposition EXPERIENCE TRAPS

Le catalogue de l'exposition, composé par Boy Vereecken et Laura Herman, est conçu comme une pièce de théâtre baroque : on peut y (re)lire l'histoire étendue de l'exposition à travers différents personnages et thèmes qui, structurés comme un lexique, se promènent dans un cadre de jardin baroque. Vereecken, Herman et quelques artistes de l'exposition vous présentent le catalogue.

🕒 16h00

Première du film d'Ulla von Brandenburg *Le Soleil te regarde II*

UllavonBrandenburga filmé la performance qu'elle a élaborée avec l'acteur Benoît Résillot sur la scène de sa sculpture théâtrale *Le Soleil te regarde*. Le film en 16 mm a été adapté en vidéo autonome dont la première a lieu à l'occasion de l'inauguration de l'exposition.

DAVANTAGE D'OFFRES PUBLIQUES DANS LE CADRE DE CETTE EXPOSITION :

Film d'introduction :

à visionner dans le hall d'entrée du château (NL/EN) ainsi que sur le site du musée, www.middelheimmuseum.be, et sur ARTtube.be

Visites guidées gratuites pour visiteurs individuels :

- pas de réservation requise
- en NL
- Les dimanches après-midi 10 juin, 8 juillet, 12 août, 9 septembre 2018, de 14h00 à 16h00, il y a un(e) guide pour adultes et un(e) guide pour familles (enfants de 6 à 12 ans).
- Les jeudis soir 21 juin, 19 juillet, 16 août, de 18h00 à 20h00, il y a un(e) guide pour adultes.
- Les guides vous attendent à l'accueil du château.

Visites guidées de l'exposition en groupe :

- également pour des écoles ou des associations (en NL, FR, EN, DE, ES, IT)
- Réservation à Visit Antwerpen, 03 232 01 03 ou via www.visitantwerpen.be

Atelier pour adultes : Le baroque ultime, en NL

- Le 17 août au MAS | Museum aan de Stroom, le 18 août au Musée du Middelheim, chaque fois de 13h00 à 17h00.
- Toutes les infos sur www.middelheimmuseum.be

Cours pour adultes : art contemporain et baroque, en NL

- Toutes les infos sur www.amarant.be

ATELIERS D'ÉTÉ pour enfants : À propos du baroque, en NL

Toutes les infos et plus d'offres sur www.vakantieateliers.be

ANTWERP
BAROQUE
2018
**RUBENS
INSPIRES**

INFORMATION PRATIQUE

MUSÉE DU MIDDELHEIM

Middelheimplaan 61
2020 Antwerpen
T 03 288 33 60
E middelheimmuseum@stad.antwerpen.be
www.middelheimmuseum.be

Accès gratuit

Mobilité réduite ? Sur réservation, vous pouvez faire usage de la voiturette électrique et de trois fauteuils roulants. Nous disposons aussi de toilettes adaptées.

HEURES D'OUVERTURE

Mai et août : 10 – 20 heures

Juin-juillet : 10 – 21 heures

Septembre : 10 – 19 heures

Les visiteurs sont admis jusqu'à une demi-heure avant la fermeture.

JOURS DE FERMETURE

Fermé le lundi.

La sculpture de Bruce Nauman a été acquise avec le soutien de:

et l'asbl Middelheim Promotors

Ackermans & van Haaren, Argo Law, Art Secure by Vanbreda Risk & Benefits, BASF, BNP Paribas Fortis, CMB, Cordeel, Delen Private Bank, Deloitte, Deme, EY, Grant Thornton, Hubo, Hugo Ceusters, inno.com, KBC, Laurius, Leasinvest Real Estate, Pamica, SipWell, Soudal, Havenbedrijf Antwerpen.

L'exposition est rendue possible avec le soutien de Water-Link

Partenaires médias du Musée du Middelheim:

**EXPERIMENT/ALLENDE
KUNST/THEATER/JAZZ/ACT
KLASSIEKE MUZIEK/POËZIE
DESIGN/FOTOGRAFIE/DANS
OUDE MUZIEK/LITERATUUR
OPERA/ARCHITECTUUR/
FILOSOFIE/FILMMUZIEK/
GESCHIEDENIS/ERFGOED/G
HEDENDAAGSE MUZIEK/FEST
POLITIEK/ECONOMIE/WORK
PERFORMANCE/SOCIOLOG
CHANSON SOUNDS**

Klara. Blijf verwonderd.