

CENTRE D'ART CONTEMPORAIN GENÈVE

10, rue des Vieux-Grenadiers
Case postale 121 – 1211 Genève 8
T +41 22 329 18 42
F +41 22 329 18 86
info@centre.ch - www.centre.ch

DOSSIER DE PRESSE

JOAN JONAS

Timelines : Transparencies in a Dark Room
(*1936)

30.04 — 29.06.2008

CENTRE D'ART CONTEMPORAIN GENÈVE

10, rue des Vieux-Grenadiers, 1205 Genève, info@centre.ch, www.centre.ch

JOAN JONAS

30.04– 29.06.2008

Vernissage le mardi 29 avril 2008, de 18h à 21h

Contact presse Marie-Avril Berthet presse@centre.ch 022/329.18.42

Trente ans après sa première performance en Suisse au Centre d'Art Contemporain Genève, dans le contexte du festival Contrechamp (le 3 février 1978), Joan Jonas présente quatre installations majeures datant de 1976 à nos jours.

Figure emblématique de la scène artistique new-yorkaise de la fin des années 1960, Joan Jonas a développé une approche multimédia sans cesse renouvelée de la performance et de l'installation, qui a influencé plusieurs générations d'artistes internationaux. Elle compte parmi les premiers artistes à avoir travaillé avec la vidéo ou la performance; ces formats permettaient alors de nouvelles formulations de l'identité féminine, puisqu'elles offraient une approche encore détachée des traditions de l'histoire de l'art et des structures habituellement dominées par les hommes. Influencée par les mouvements féministes, Joan Jonas dit dans un entretien avec Joan Simon en 1995 : « Il y a toujours une femme dans mon travail, et son rôle est remis en question ». L'artiste fait appel à l'histoire, à la biographie, à la littérature, au mythe ou encore au rituel pour questionner l'identité en utilisant des éléments de signature tels que le miroir (pour déformer autant que révéler) et le masque (pour permettre les changements de rôles). La réflexion sur l'expérience du temps est un autre aspect central du travail de l'artiste, comme le souligne Douglas Crimp (Professeur d'histoire de l'art et critique), qui évoque la 'dé-synchronisation' comme expérience essentielle dans son travail.

« The Shape, the Scent, the Feel of Things » (2004) est un « work in progress » composé d'une installation et d'une performance, laquelle fut initialement présentée au Dia:Beacon, New York, en 2004. Né de la curiosité persistante de Jonas pour le rituel et la performance, ce projet illustre son grand intérêt pour les débuts de l'expression esthétique dans d'autres cultures. Le texte et la narration y jouent un rôle plus fondamental que dans n'importe quel autre travail. Malgré sa portée fortement théâtrale, cette oeuvre reste suspendue entre théâtre et performance. D'autre part, « The Shape... » est partiellement inspiré d'une série de rencontres et d'événements ayant eu lieu dans la vie de l'artiste. En effet, à la fin des années 1950, Joan Jonas entreprit un voyage dans le sud-ouest des Etats-Unis et eût à cette occasion l'opportunité d'assister à quelques rituels des Indiens Hopi. Plus tard, vers le milieu des années 1980, elle découvrit un essai rédigé par l'historien allemand Aby Warburg, évoquant son propre périple dans le sud-ouest américain au 19ème siècle. Dans ses investigations, Warburg se servait de photographies, de divers objets d'art provenant de cultures différentes, les combinait et faisait des références croisées afin de produire, entre autres, une présentation de certains gestes particuliers tels qu'ils furent portraïturés par les Grecs, les Romains, les Indiens, etc. Cette méthodologie a particulièrement inspiré Joan Jonas.

L'histoire d'Hélène de Troyes, tel qu'interprétée par la poète imagiste H.D. (Hilda Doolittle), est revisitée dans « Lines of sand » (2002), projet commandité par la Documenta 11. Joan Jonas y met en exergue le fait que le mythe communément admis depuis des siècles – une guerre menée pour une femme – a été préféré à une vérité plus subtile. Alors que la légende originale raconte la séduction et l'enlèvement d'Hélène, H.D. cite d'autres sources classiques, qui suggèrent une histoire différente (Hélène serait restée en Egypte, ne foulant jamais le sol troyen). Jonas a d'abord conçu une installation, puis une performance qui rassemblent différents éléments dans une série de tableaux s'imbriquant les uns dans les autres : mises en scène composées de vidéo, photographies, dessins et objets.

Enfin, « Volcano Saga » (1985-1989) est une pièce plus ancienne dans laquelle Jonas avait commencé à distiller ses idées sur le tempérament féminin. Usant du récit comme d'un miroir et du paysage volcanique islandais comme représentation de la narration, « Volcano Saga » s'inspire d'une histoire du 13ème siècle, « Laxdaela Saga », la légende d'une femme mariée quatre fois.

Les performances et installations récentes de JOAN JONAS ont été saluées internationalement, notamment lors de la Documenta 11 (2003), à la Tate Modern (2004), au Dia:Beacon (2004), au Brooklyn Museum New York (2005) et au MACBA, Barcelone (2007).

L'exposition est coproduite avec le MACBA de Barcelone.

L'exposition sera accompagnée d'une publication, coproduite avec le MACBA de Barcelone, incluant, entre autres, des textes de Katya García-Antón, Bartomeu Mari et Gregory Volk.

L'exposition de Joan Jonas intervient en partenariat avec la Biennale de l'Image en Mouvement (Centre pour l'image contemporaine-Saint Gervais Genève), qui propose une rétrospective des travaux de l'artiste.

Commissaire de l'exposition : Katya García-Antón

Avec le soutien de :

Le Centre d'Art Contemporain Genève bénéficie du soutien de la Ville de Genève, Département de la culture.

« Mirage », 1976 / 2005. Installation multimédia.
 Ici, performance au Institute of Contemporary Art, Philadelphie, 1976.
 Photo: Roberta Neiman

“Lines in the Sand”, performance, Documenta 11, Kassel, 2002
 Photo: Werner Maschmann

«The Shape, The Scent, The Feel of Things», performance au Dia:Beacon, New York, 2005. Photo: Paula Court

«The Shape, The Scent, The Feel of Things», vidéo, 2005.

“Lines in the Sand”, performance, Documenta 11, Kassel, 2002
Photo: Werner Maschmann

“Volcano Saga”, 1989, vidéo, collection du MACBA.

BIOGRAPHIE

Joan Jonas est née en 1936. Elle vit et travaille à New York.

EXPOSITIONS PERSONNELLES

2007

Yvon Lambert New York, New York, USA
Museum of Modern Art, Barcelona, Spain
Wilkinson Gallery, London, England

2006

Galleria Civica, Trento
Rosamund Felsen Galley, Santa Monica, California
Castello di Rivoli, Turin, Italy
Scenes from the Shape, the Scent, the Feel of Things, 2004/2006, I, Yvon Lambert, Paris, France
Reflexion — A Variation on Mirror Pieces 1 and 2, 1968 — 2004, Sigmund Freud Museum, Vienna, Austria
Joan Jonas Two works. Castello di Rivoli, Italy

2005

Joan Jonas: The Shape, the Scent, the Feel of Things, Dia:Beacon, Beacon, New York
Joan Jonas: Small Works 1968-2005, Yvon Lambert; Jeu de Paume — Site Sully, Hotel de Sully; Le Plateau, Paris, France
Wako Works of Art, Tokyo, Japan
Joan Jonas: Moving in Place 1976-2000, Yvon Lambert, New York
Joan Jonas: My New Theater V, Yvon Lambert, Paris
Marking Time, Los Angeles Contemporary Exhibitions, Los Angeles, California

2004

Lines in the Sand, Norton Museum of Art, West Palm Beach, Florida
Mirror Works 1969-2004, Wilkinson Gallery, London, England
Joan Jonas, John Hansard Gallery, Southampton, England
Lines in the Sand, performance, Tate Modern, London, England
Lines in the Sand; The Shape, the Scent, the Feel of Things, Renaissance Society, University of Chicago, Chicago, Illinois

2003

Five Works, Queens Museum of Art, Queens, New York
Video Retrospective. Museum Carillo Gil, Mexico City, Mexico
Lines in the Sand, Rosamund Felsen Gallery, Santa Monica, California
Joan Jonas, Center for the Arts, Mexico City, Mexico

2001

Performance, Video, Installation 1968-2000, Neue Gesellschaft für Bildende Kunst (NGBK), Berlin, Germany
In the Shadow a Shadow, Moving with No Pattern, Rosamund Felsen Gallery, Santa Monica, California

2000

Performance, Video, Installation 1968-2000, Galerie der Stadt, Stuttgart, Germany
Drawings, Reinhard Hauff Gallery, Stuttgart, Germany
Film and Video Work, 1968-76, DIA Center for the Arts, New York

1999

Moving with No Pattern, My New Theatre III, In the Shadow a Shadow and drawings, Pat Hearn Gallery, New York

1998

Songdelay and New Work, My New Theater II, Big Mirror, Pat Hearn Gallery, New York

1997

Props: Works 1994 - 1997, My New Theatre I, drawings and photographs, Pat Hearn Gallery, New York

Joan Jonas, Reinhard Hauff, Stuttgart, Germany

1996

Mask, Decoy and Other Beasts, Rosamund Felsen Gallery, Santa Monica, California

1994

Works 1968-1994, Stedelijk Museum, Amsterdam, Netherlands

From Beyond the Pale, Irish Museum of Modern Art, Dublin, Ireland

1992

Revolted by the thought of known places, Kunst-Werke, Berlin, Germany

International Artists Museum, Lodz, Poland

1990

Vanishing Point , Galerie Samuel Lallouz, Montréal, Canada

1984

He Saw her Burning, DAAD-Galerie, Berlin, Germany

1982

Upside Down and Backwards, Documenta 8, Kassel, Germany

PS1 Contemporary Arts Center, Long Island City, Queens, New

York

'60/'80: Attitudes/Concepts/Images, Stedelijk Museum, Amsterdam, Netherlands

1981

Other Realities Installations for Performance, Contemporary Arts Museum Houston, Houston, Texas

1980

Upside Down and Backwards, Museum of Fine Arts, Montréal, Canada

Kunstmuseum, Bern, Switzerland

Music, Sound, Language Theater-John Cage, Tom Marioni, Robert Barry, Joan Jonas: Etchings

from Crown Point Press, Stedelijk Museum, Amsterdam, The Netherlands

Performances/Video/ Installations, University Art Museum, University of California, Berkeley, California

1979

The Juniper Tree, Stedelijk van Abbemuseum, Eindhoven, Netherlands

Whitechapel Art Gallery, London, England

Upside Down and Backwards, Sonnabend Gallery, New York

1977

Drawing Room, School of Visual Arts, New York, New York

Three Tales, Documenta 6, Kassel, Germany

1976

Stage Sets, Institute of Contemporary Art, University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania

1973

Aspects de l'art actuel présentés par la Galerie Sonnabend, Musée Galliera, Paris, France

EXPOSITIONS COLLECTIVES (sélection)

2007

WACK! à MOCA-LA

The Shadow by Lea Vergine Palazzo delle Papesse, Centro Arte Contemporanea, Sienne

Primera Generacion. Arte e Imagen en Movimiento. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia
MNCARS, Madrid

2006

The Power of Women at Galleria Civica di Arte Contemporanea

A Rabbit as a King of the Ghosts Mitchell-Innes & Nash —West Street New York

2005

The Forest: Politics, Poetics and Practice, Nasher Museum of Art at Duke University, North Carolina

After the Act, Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig, Vienna, Austria

Marking Time, LACE, Los Angeles, California

Grey Flags: Richard Artschwager, Wade Guyton, Georg Herold, Joan Jonas, David Lieske, Seth Price, Friedrich Petzel Gallery, New York

Videographies the early decades, EMET collection, Greece

2004

Minimal artists try to make something look like nothing and conceptual artists try to make nothing look like something, or is it the other way around?, Galerie Yvon Lambert Gallery, New York

Point of View: An Anthology of the Moving Image, New Museum, New York

Videodreams: between the cinematic and theatrical, Kunsthaus Graz, Graz, Austria

Flipside, Artists Space, New York

2003

Mirror Tenses, University Gallery, University of Massachusetts, Amherst, Massachusetts

Gloria, Museum of Art, Rhode Island School of Design, Providence, Rhode Island

Video Acts Single Channel Works from the Collections of Pamela and Richard Kramlich and New Art Trust, PS1 Contemporary Art Center, Long Island City, New York

2002

Lines in the Sand, Documenta 9, Kassel, Germany

Gloria, White Columns, New York, New York

In the Shadow a Shadow, Galerie Yvon Lambert, Paris, France

Great Theater of the World, Taipei Biennial, Taipei, Taiwan

Aquaria, The Fascinating World of Man and Water, Landesgalerie am Oberösterreichischen Landesmuseum, Linz, Austria; Kunstsammlungen Chemnitz, Chemnitz, Germany

2001

Into the Light: The Projected and Interactive Image in American Art, 1964-1978, Whitney Museum of American Art, New York

2000

Century Cities, Tate Modern, London, England

Video / Performance: Open Ends, Museum of Modern Art, New York

Electronic Images: Videokunst 1965 -2000, Villa Merkel /Bahnwaterhaus, Esslingen, Germany

Escape, Media City Seoul, Seoul, Korea

1999

The American Century, Part II: 1950-2000, Whitney Museum of American Art, New York

Circa 1968, Museo de Arte Contemporânea, Fundação de Serralves, Porto, Portugal

In the Shadow a Shadow, Pat Hearn Gallery, New York

The Hundredth Turn, Harvestworks, Digital Media Art Center, New York

BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE

Joan Jonas. Works 1968-2000. Edité par Jean Simon. Baltimore: John Hopkins Press, 2001.

Joan Jonas: Performances, Film and Video Installations 1968-2000. Stuttgart: Cantz/Hatje, 2000.
Avec des texts de Chrissie Isles, Andrea Jahn, et Joan Jonas.

Joan Jonas: Works 1968-1994. Amsterdam: Stedelijk Museum, 1994. Avec des texts de Sweeney Astray, Alvin Curran, Bruce Ferguson, Simone Forti, Rudi Fuchs, Mary Heilmann, Joan Jonas, Dorine Mignot, Susan Rothenberg, Richard Serra, Kees Veelenturf, Alice Weiner, Lawrence Weiner, et Robin Winters.

Joan Jonas. Scripts and Descriptions 1968-1982. University Art Museum, Berkeley and Stedelijk van Abbemuseum, Eindhoven, 1983.