

CHARLES ATLAS

Scary, Scary, Community Fun, Death

Du 17 février au 13 mai 2018

Depuis près de 50 ans, l'artiste américain Charles Atlas (*1949, Saint-Louis / Missouri) est une figure majeure des domaines du film et de la vidéo avec ses installations complexes et ses documentations filmées de chorégraphies et de performances fondatrices d'un nouveau langage cinématique. Il est notamment connu pour ses collaborations avec les chorégraphes Merce Cunningham (1919–2009) et Michael Clark (*1962), ainsi que le designer de mode et artiste performer Leigh Bowery (1961–1994). Son champ artistique se recoupe dans une large mesure avec le champ social: dans les années 1980 et 1990, il a réalisé de nombreux portraits de compagnons de route du milieu underground new-yorkais qui abordent, dans le contexte de la sous-culture et de la culture populaire, des questions de biopolitique, de politique des corps et de politique de l'identité. Le langage visuel de Charles Atlas demeure une référence pour la jeune génération de vidéastes, par exemple son usage mobile de la caméra pour le docu-fiction *Hail the New Puritan* (1986), dans lequel la caméra devient un personnage actif. Le travail créatif de Charles Atlas consiste en une réexploration permanente des possibilités d'expression des médias temporels. Dès la fin des années 1970, il expérimente des techniques d'incrustation comme le Chroma Key. Ses installations vidéo les plus récentes, souvent techniquement très complexes, se distinguent par leur caractère abstrait et exploitent une iconographie de formes géométriques ou de suites de chiffres. Elles évoquent tant des questions de répartition et de structuration de l'espace visuel que des considérations, très actuelles, de politique de la représentation. L'exposition présentée au Migros Museum für Gegenwartskunst est la première exposition personnelle de l'artiste dans un lieu institutionnel en Suisse. Elle réunit des œuvres des vingt dernières années, dont une réalisée spécialement pour l'espace d'exposition dans laquelle Atlas revient sur son propre travail sous la forme d'une rétrospective artistique.

Charles Atlas utilise comme point de départ de sa création artistique non pas son environnement social proche, mais plus globalement son vécu. Influencées dans une large mesure par la culture populaire, notamment Hollywood et la télévision, ses œuvres peuvent être lues comme capsules temporelles dans lesquelles se condensent ses souvenirs et ses expériences. Une actualité qui s'étire thématiquement et techniquement tout au long de son œuvre, tel un fil rouge. L'installation 2003 (2003 / 18) renvoie aux portraits filmés des années 1980 et 1990. Elle se fonde sur des portraits vidéo réalisés en 2003 dans la galerie new-yorkaise Participant Inc., où amis, connaissances et visiteurs pouvaient se mettre en scène devant la caméra, Charles Atlas ayant laissé le hasard décider de ce qui se jouait devant l'objectif. Les enregistrements étaient traités et projetés au moyen d'un logiciel de mixage vidéo en temps réel. Comme dans les œuvres antérieures, les scènes exubérantes abordent la question de l'identité, composée comme une oscillation entre autoreprésentation et perception par autrui. Il s'agit avant tout d'un moment ludique: la joie de mettre le Moi en scène et de se soustraire aux conventions sociales, pour traiter de façon nouvelle également les questions de sexualité et de genre. Pour l'exposition, Charles Atlas a combiné ces portraits avec des enregistrements télévisés de la même année. 2003 met ainsi en regard représentation de soi et contenus médiatiques.

Le thème du hasard sous la forme de la perte de contrôle est abordé dans *Institute for Turbulence Research* (2008). L'installation appartient au groupe des œuvres *Tornado Warning*: une réminiscence des alertes aux tornades et de l'insécurité ressentie, enfant, dans le centre-ouest des États-Unis. Charles Atlas rompt ici avec la structuration ordonnée de l'espace visuel qui lui est propre: des éléments tournoyant sur eux-mêmes sont projetés de travers sur les murs et sur des supports transparents, composant à la manière d'hologrammes un tourbillon inquiétant d'impressions visuelles qu'accompagne une musique sombre. À ce chaos oppressant est opposé l'ordre apparent affiché dans *Plato's Alley* (2008), une œuvre en noir et blanc dans laquelle des formes géométriques se dispersent lentement, se regroupent à nouveau et finissent par être remplacées par des suites de chiffres. Une systématique numérique, promesse de structure et de contrôle dont il n'est pas dit qu'elle sera tenue. La vidéo, muette, vient en contrepoint d'*Institute for Turbulence Research*. *Plato's Alley* est la première œuvre de Charles Atlas qui ne traite pas délibérément de l'humain / l'interpersonnel.

Avec l'installation *Glacier* (2013), Charles Atlas reproduit l'effet immersif du flux ininterrompu d'images. Le visiteur est invité à se perdre dans un dédale de vidéos de foules déambulant sur des

Commissaire:
Dr. Raphael Gyga
(Commissaire, Migros Museum
für Gegenwartskunst)

Une publication monographique
dans le cadre de l'exposition
paraîtra chez JRP|Ringier au
second semestre 2018.

MIGROS MUSEUM FÜR
GEGENWARTSKUNST
LIMMATSTRASSE 270
POSTFACH 1766
CH-8005 ZÜRICH

T +41 44 277 20 50
F +41 44 277 62 86
INFO@MIGROMUSEUM.CH

MIGROMUSEUM.CH
POURCENT-CULTUREL-MIGROS.CH

trottoirs, d'images de nature et de scénarios de production industrielle. Les séquences se succèdent, se fondent en un tout visuellement harmonieux dont le sens demeure ouvert. Leur interchangeabilité renvoie à l'origine des vidéos. Charles Atlas a travaillé exclusivement à partir de matériel d'emprunt, essentiellement des archives de l'entreprise de communication économique et financière Bloomberg. Fournissant à ses clients des données numériques, la société dispose d'un impressionnant fonds d'images qui peuvent être utilisées dans les contextes les plus divers. Images et vidéos, composantes de notre culture de l'information, ne sont rien de plus que des génériques esthétiques que l'entreprise gère et vend à profit.

Charles Atlas s'est également servi de matériel d'archive pour son œuvre *The Years* (2018). À la différence de *Glacier*, il ne s'agit pas ici de séquences photo et vidéo impersonnelles choisies de façon arbitraire. Les écrans de l'installation multicanal diffusent des séquences muettes extraites du fonds personnel de l'artiste – une forme de collage filmé, technique à laquelle il a déjà eu recours pour d'autres travaux, sauf qu'ici, des extraits de 77 de ses œuvres composent une sorte de rétrospective. Charles Atlas parcourt sur chaque écran douze années de sa carrière. L'installation *The Years* n'est pas seulement consacrée au passé, elle pose à partir de la revue de périodes antérieures la question de l'avenir de l'œuvre au-delà de la mort de l'artiste. Via la projection d'un groupe de «témoins» reflétant sur les écrans le regard rétrospectif qu'il porte sur son œuvre, Charles Atlas renvoie aux réflexions ayant présidé à la création de l'installation, notamment à la question du caractère éphémère de la création artistique et aux possibilités de la documentation filmée.

Charles Atlas vit et travaille à New York. Ses travaux ont été présentés au cours des dernières décennies dans le cadre de nombreuses expositions internationales, notamment au Museum of Modern Art, New York (2017), au Walker Art Center, Minneapolis (2017), au Whitney Museum of American Art, New York (2016) et à la Tate Modern, Londres (2013). Le Special Mention Award lui a été décerné dans le cadre de la 57e Biennale de Venise.

Artist's Talk

Lundi 19 février 2018, 18h00

Modération: Ian Wooldridge, en anglais

Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK), salle de conférence 1 (3.K01), entrée gratuite

Screenings

En plus de l'exposition, trois projections seront organisées pour illustrer la diversité cinématographique d'Atlas œuvre. L'accent est mis sur la collaboration avec Merce Cunningham et les documentaires de danse qui en résultent, ainsi que sur les compagnons d'Atlas dans le underground new-yorkais des années 1980 et 1990. Le point culminant est la présentation de son œuvre emblématique *Hail the New Puritan* (1986) dans laquelle il mêle de façon unique les performances de danse du célèbre acteur Michael Clark à l'intrigue documentaire fictive du film.

Le programme du film a été compilé par l'historienne de l'art Elsa Himmer.

Jeudi 1 mars 2018, 18h30

Programme court métrage «Documentation of Dance» (1976–2005, 59 min.)

Avec une introduction par Elsa Himmer

Migros Museum für Gegenwartskunst, entrée gratuite

Jeudi 12 avril 2018, 18h30

Programme court métrage «New York Underground» (1984–1993, 52 min.)

Avec une introduction par Elsa Himmer

Migros Museum für Gegenwartskunst, entrée gratuite

Mercredi 18 avril 2018 18h30

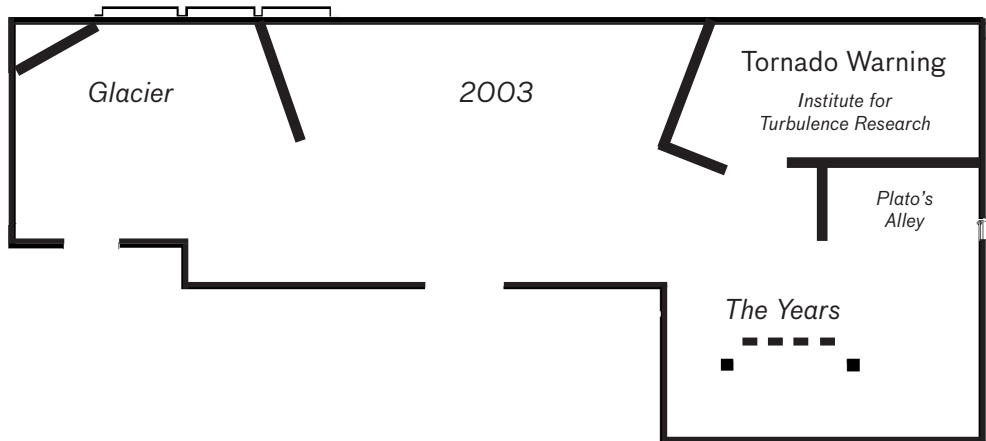
Hail the New Puritan (1986, 85 min.)

Avec une introduction par Martin Jaeggi (auteur, commissaire et conférencier)

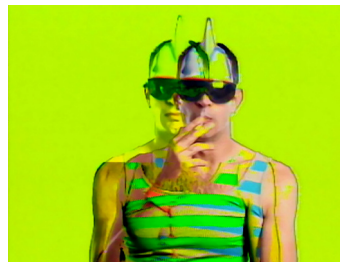
Riffraff Kino, CHF 18.- (Réservation à l'avance / billetterie, riffraff.ch)

MIGROS MUSEUM FÜR
GEGENWARTSKUNST
LIMMATSTRASSE 270
POSTFACH 1766
CH-8005 ZÜRICH

T +41 44 277 20 50
F +41 44 277 62 86
INFO@MIGROSMUSEUM.CH

Glacier
2013
4-channel synchronized video projection
(color, sound)
Music: Bruce Gilbert
12 min.
Courtesy of the artist and Luhring Augustine, New York

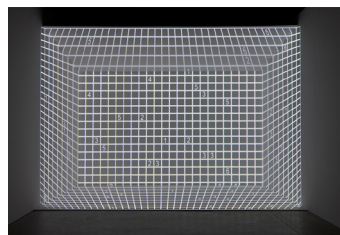

2003
2003/18
4-channel synchronized video installation:
2-channel video projection (color, sound) and
2-channel video on monitor (color, sound)
36 min.
Courtesy of the artist and Luhring Augustine, New York

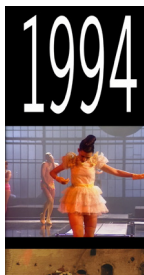
Tornado Warning
2008
Two-part video installation
Courtesy of the artist and Luhring Augustine, New York

Institute for Turbulence Research
2008
5-channel video installation: 4-channel synchronized
video projection (color, sound), Voile screen and
single-channel video mirror unit projection (color, sound)
6 min.

Plato's Alley
2008
Single-channel video projection (b/w, no sound)
6:38 min.

The Years
2018
6-channel video installation: 4-channel synchronized
video on monitor (color, sound), costum-built pedestals
and 2-channel video backprojection (color, sound),
plexiglass surface
18:55 min.
Courtesy of the artist and Luhring Augustine, New York

MIGROSMUSEUM FÜR
GEGENWARTSKUNST
LIMMATSTRASSE 270
POSTFACH 1766
CH-8005 ZÜRICH

T +41 44 277 20 50
F +41 44 277 62 86
INFO@MIGROSMUSEUM.CH

MIGROSMUSEUM.CH
POURCENT-CULTUREL-MIGROS.CH