

THE FUTURE IS MORE

500 ANS D'UTOPIA — LEUVEN

DOSSIER DE PRESSE

Leuven, 28 SEPTEMBRE 2016

YTO BARRADA

30.09.2016 >< 17.01.2017

INTRODUCTION

La nouvelle exposition d'Yto Barrada (°1971, Paris) continue sur son travail récent concernant les trouvailles fossiles, la paléontologie, la muséologie et l'histoire naturelle au Maroc. Il y a des millions d'années, le Sahara actuel était un paradis tropique, avec une riche végétation, des lacs et une rivière aussi large que le Donau avec des poissons de trois mètres de long. Aujourd'hui, cette région rigoureuse entre l'Atlas marocain et le désert est un endroit pour toute une industrie concernant la fouille, la préparation, la falsification et la vente de fossiles.

Les animaux qui ont entretemps disparu de la terre, continuent à vivre comme des fossiles. Néanmoins, dans le siècle passé, ces fossiles – de squelettes uniques énormes de dinosaures jusqu'à de faux scorpions dans des pierres en forme de coeur – ont disparu en masse du Maroc. Qu'est-ce qui se passe quand un pays voit disparaître une grande partie de son patrimoine vers l'étranger et est oublié dans la patrie ? La réponse de l'artiste français-marocain est aussi décevante que rafraîchissant claire : celui qui risque d'oublier son passé, va souvent créer tout simplement un nouveau passé.

L'exposition traite de différents thèmes parmi lesquels la force de l'imagination; l'humour, le jeu et la créativité; des formes de mémoire, 'l'authenticité' et la tradition. Les techniques d'empreinte et de peinture, d'effets et de transferts de couleurs qui sont utilisés dans les oeuvres d'art ont en elles aussi des idées moins palpables.

L'oeuvre d'Yto Barrada ne renvoie pas uniquement aux histoires de colonialisme, tourisme, ethnographie et notre société de consommation actuelle. Ses photos, films, sculptures, livres et installations montrent aussi différentes formes de résistance à ces structures de pouvoir. Son oeuvre peut aussi être considéré comme une forme de protestation. Barrada même va faire confiance à l'enjouement, l'inventivité et l'humour comme des stratégies clés, tout comme les vendeurs de fossiles, les trafiquants, les magiciens et les faux guides qu'elle met en scène dans son oeuvre.

Commissaires d'exposition: Stéphane Symons, Hilde Van Gelder, Eva Wittcox

*Exposition du Musée M de Louvain en collaboration avec l'université KU Leuven dans le cadre d'**Utopia**, un projet à l'échelle de la ville.*

L'ARTISTE COMME UN FAUX GUIDE

Qu'est-ce qui est vrai? C'est une question qu'Yto Barrada analyse de différentes manières. 'Tradition' et 'authenticité' sont deux termes qui sont facilement attribués au monde arabe. Barrada veut déconstruire les termes. Son intérêt sans préjugés pour aussi bien les vrais fossiles que pour le travail des artisans qui créent de nouvelles pièces – à partir des moules fossiles originales – nous offre une idée plus profonde de la vue de Barrada sur le monde. Mais aussi l'activité humaine est centrale. Son intérêt pour des magiciens incapables, des trafiquants amateurs, l'exécution d'actions infructueuses et des mythes familiales montre que l'intérêt de Barrada va peut-être encore plus vers les artefacts, les histoires et les récits derrière ces différentes constructions que vers leur degré de véracité.

SALLE 15 FOSSILES

Barrada a commencé sa recherche vers des traces fossiles des dinosaures en Afrique du Nord en 2012. Son intérêt est éveillé lors d'une vente aux enchères d'un Spinosure marocain dans une grande maison d'enchères en Europe.

La recherche multidisciplinaire de Barrada vers l'histoire préhistorique et campagnarde de l'Afrique du Nord la mène à un grand set de questions. Une piste la mène à Dinosaur Road où des objets sont déterrés, préparés, commercialisés et parfois falsifiés. Ici, on peut poser des questions concernant l'artisanat, le tourisme, la science, le 'vrai' versus le 'faux', et l'économie. Une autre recherche examine le rôle des ethnographes et muséologues qui travaillent dans la région et la manière de présenter leurs objets de recherche. La curiosité profonde de Barrada est axée sur la relation entre le Maroc et son passé paléontologique. En particulier, elle se concentre sur l'absence remarquable de chaque forme de contexte dans les écoles, les musées, et la conscience nationale concernant ce patrimoine unique.

Faux départ

Le film *Faux départ* (2015) montre l'ample commerce en fossiles au soi-disant Dinosaur Road (Rue des Dinosaures), la région entre l'Atlas et le Sahara. Le film est en premier lieu un hommage aux « préparateurs ». Ces artisans répondent et contribuent à ce commerce florissant dans des formes vraies, fausses et hybrides des artefacts. En même temps, le film est un rappel à l'ordre à l'adresse du monde riche avec son attirance fétichiste pour des objets exotiques. Il dévoile, de manière sournoise, notre désir pour l'authenticité.

Le titre du film renvoie bien sûr à la falsification des fossiles. En même temps, il indique la renaissance du Maroc comme état indépendant après des années de « protectorat » français et sa recherche vers une nouvelle identité propre.

Faux départ a gagné le prix pour meilleur court métrage au Festival International du Film de Rotterdam en 2016. **Faux départ (2015)**

SALLE 16: COLLECTIONNER

La série **Lying Stone Hearts** (2015) est composée de douze fossiles en forme de cœur et une moule correspondante. Les fossiles, chaque fois deux scorpions et un trilobite (un arthropode préhistorique, un des fossiles les plus connus) ont été créés en collaboration avec les « préparateurs » d'un village éloigné au bord du Sahara. Cette œuvre récente réfléchit sur les pratiques muséales comme collectionner et montrer du patrimoine et sur la manière où les objets exposés reçoivent toujours une nouvelle signification, indépendamment de leur contexte original.

BERINGER'S LYING STONES

Le **Beringer's Lying Stones Series** (2014-2015) montre une collection de photos de fossiles que le monde a connues au début du dix-huitième siècle grâce au professeur Johann Bartholomeus Adam Beringer. Beringer a dédié un livre à sa trouvaille (*Lithographia Wirceburgensis*, 1726) dans lequel il écrivait sur la création divine de ces anciens objets. Sur les fossiles, on pouvait voir des épargnes de lézards, grenouilles et araignées dans leur toile et même le nom de Dieu en hébreu. Malheureusement pour Beringer, la réalité était un peu différente. Les fossiles étaient une blague qui avait mal tourné et étaient faits par des collègues-professeurs qui avaient créé eux-mêmes les pierres et les avaient enterrées sur la montagne Eibelstadt où Beringer chassait souvent des fossiles.

DINOSAUR WOODBLOCK PRINTS (2013)

Pour cet inventaire de dinosaures « marocains » Barrada a collaboré avec un maître-imprimeur japonais. Celle-ci transmettait ses dessins – dessinés en style enfantin – sur papier en édition limitée à l'aide de la technique de gravure sur bois qui prend beaucoup de temps.

COCA COLA BOTTLES (2015)

Barrada laisse graver cette silhouette avec un Orthocéras fossilisé, un mollusque qui a disparu il y a environ 443 millions d'années. On trouve des exemples connus d'Orthocéras au Maroc, en Scandinavie, aux Alpes et à Iowa (USA).

SALLE 17: SALON GÉOLOGIQUE (2016)

Dans les installations de cette salle, Barrada continue sa recherche vers le caractère multicouche de notre échelle de temps géologique et vers les manières dont les scientifiques visualisent les couches de la terre. En même temps, elle s'intéresse à la langue du modernisme et comment ce courant européen a prêté des formes à d'autres cultures. Barrada représente l'identité individuelle et collective comme un « palimpseste », un ensemble complexe où l'histoire et l'actualité sont présentes simultanément.

Barrada collectionne et étudie depuis longtemps les techniques (marocaines) de textile, tissage et bordure. Elle a créé des tapis à diffusion restreinte inspirés par les dessins abstraits de l'artiste Dada suisse Sophie Taeuber-Arp. Les tapis sont tissés sur des métiers à tisser en bois à Tanger par des femmes de l'organisation sans but lucratif Darna. Les formes abstraites, géométriques reviennent également dans *Felt Circus Flooring, Tangier* (2013-2014). Barrada montre ici une série d'empreintes de panneaux éducatifs qui expliquent les différentes couches terrestres et les fractures géologiques. Elle a trouvé les panneaux dans le Natural History Museum à Azilal, Maroc.

Les mêmes couches claires sont présentes dans la nouvelle installation de Barrada **Salon géologique**, qui a été dessinée ensemble avec l'atelier de Stéphanie Marin (Smarin). Des tapis et des coussins entassés – avec des empreintes de codes géologiques- évoquent le dessin modulaire d'un salon marocain. **Salon géologique** est interprété comme une réflexion sur le Salon Lyautey, la salle de réception du général français Hubert Lyautey (1854-1934) de l'époque où il était donneur d'ordre d'une exposition coloniale en 1931. Lyautey était le résident-général du Maroc de 1912 jusqu'à 1925. En même temps, **Salon géologique** contient un clin d'oeil à *La Boîte-en-valise* de Marcel Duchamp, un modèle portable qui existe de 68 répliques miniatures d'oeuvres faites auparavant par l'artiste.

SALLE 18: L'INVENTION DE TRADITIONS

LYAUTEY UNIT BLOCKS

Les blocs de *Lyautey Unit Blocks* (2010) épèlent le nom d'une figure controversée, Hubert Lyautey. En tant que résident-général du Maroc, il voulait faire renaître l'empire marocain sous le protectorat français. Il allait réinventer le Maroc. Pour cela, il accentuait des termes

comme 'tradition' et 'authenticité' et il développait un programme qui comprenait aussi bien l'agriculture, l'urbanisme que la renaissance de l'artisanat du tapis. Il a lancé le projet national Maintien du Patrimoine et a planifié une inventarisation et réorganisation des métiers artisanaux – typiques pour le Maroc- afin de stimuler ainsi la production. Dans le contexte plus large du travail de Barrada, son intérêt constant pour l'héritage de Lyautey en dit long. Barrada refuse de céder au concept simpliste du colonialisme comme si ce n'est rien de plus qu'une soumission et une exploitation.

A part une référence colorée au goût de Barrada pour les jouets, ces « blocs de construction » renvoient aussi aux blocs d'appartements et d'hôtels qui apparaissent sans cesse au Maroc. Chaque partie de terrain en friche est appropriée par le capitalisme de l'immobilier et la politique néolibérale n'empêche rien aux développeurs. Lyautey avait aussi de grands projets de construction pour le Maroc et a encouragé ainsi le tourisme débutant.

L’AFFICHE DE ‘A MODEST PROPOSAL’ (2010-2013)

Dans la ligne de la tradition satirique de l'écrivain Jonathan Swift, cette proposition a été déposée modestement (*A Modest Proposal*) par un bureaucrate anonyme (peut-être même l'auteur du nouveau livre de Barrada *A Guide to Trees for Governors and Gardeners?*) qui propose de manière radicale quels obstacles le Maroc doit supprimer afin de pouvoir progresser.

JEU ET JOUETS

L'oeuvre de Yto Barrada est caractérisée par un intérêt pour la pédagogie, le jeu, les jouets et les modèles éducatifs, et pour l'humour comme forme de rébellion.

L'exposition présente le film *A Guide to Trees* (2014). La projection 16mm montre le modèle de table automatisé *Gran Royal Turismo* (2003) en fonctionnement. La maquette est basée sur un circuit et montre un village sombre, indéfini, sans arbres, avec des trottoirs et des maisons sales. Quand une colonne de trois Mercedes limousines noires apparaît du tunnel, les rues sales se transforment en sentiers brillants en attendant la visite prestigieuse ; des palmiers sortent de la terre pour les accueillir, les trottoirs et les murs se retournent et dévoilent des surfaces récemment peintes ; des drapeaux flottent sur leur route. Une fois que la colonne de voitures a disparu, tout retourne à son ancien état. La musique joyeuse et les voix des enfants qui jouent disparaissent à nouveau. Tout le passage dure trois minutes. Le palmier – l'icône de l'exotisme- joue aussi un rôle important dans un certain nombre d'oeuvres de Barrada. Cet arbre est, entre autres, un motif important dans la vidéo *Beau Geste* (2009). Le film donne une sorte de mode d'emploi (probablement inutile) pour le 'jardinage guerilla'. Le film montre une équipe, embauchée par l'artiste, qui entreprend des

tentatives maladroites pour soigner et renforcer le palmier qui a été abîmé expressément par le propriétaire du terrain en friche.

Le **North African Toys Series** (2014-2015) est une série de photos de jouets faits à la main par des Berbères de la collection du Musée du Quai Branly à Paris. Plusieurs de ces pièces ont été collectionnées par des expéditions ethnographiques françaises dans les années 1930. Le premier pas de Barrada dans sa recherche était de documenter toute la collection en prenant des photos de chaque objet individuel. Les objets sont photographiés avec une pureté de lignes et frontale contre un arrière-fond monochrome. Même si ce sont des objets minuscules, ils reçoivent ainsi un statut iconique.

L'installation **Plumber Assemblage** (2015) dévoile également l'amour de Barrada pour la collection d'objets quotidiens. Ce sont des bricolages précieux fabriqués de pipelines et robinets de douches qui peuvent être trouvés dans le souk de Tanger. Ils sont fabriqués par des plombiers sans travail aussi bien pour montrer leurs capacités que pour montrer qu'ils sont libres pour accepter du travail. Comme pour les faux fossiles, on peut ainsi entrevoir la vie intime de l'artisan. Le **Plumber Assemblage** est aussi présenté comme un hommage à la résistance et l'inventivité des artisans (on pourrait presque penser qu'Yto Barrada les approche comme des cousins lointains d'artistes visuels) et de l'autre côté comme hommage aux artistes avant-gardistes du début du vingtième siècle. Pensez par exemple aux ready-mades iconiques de Marcel Duchamp.

BIOGRAPHIE

Yto Barrada est née en France en 1971 et a grandi à Tanger et à Paris, où elle a étudié l'histoire et les sciences politiques à la Sorbonne. Elle a poursuivi ses études à l'International Center of Photography à New York. Yto Barrada a présenté des expositions dans le monde entier aussi bien dans des musées que lors des festivals d'art ; ses oeuvres d'art ont fait partie de biennales et ont été intégrées dans des collections publiques. Les dernières années, elle a remporté différents prix importants. Cette année, elle est nommée pour le 'Prix Marcel Duchamp', un prix attribué chaque année à un artiste français important.

Son oeuvre a été montré entre autres à The Power Plant, Toronto (2016) Carré d'Art, Nîmes (2015), Centre Pompidou, Paris (2014), Museum of Modern Art, New York (2013), San Francisco Museum of Modern Art, San Francisco (2012), Tate Modern, Londres (2011), Haus der Kunst, Munich (2010). En 2007 et 2011 elle a participé à la Biennale de Venise. Elle est également co-fondatrice du Cinémathèque de Tanger.

Yto Barrada est représentée par Pace Gallery, Londres, Galerie Sfeir-Semler, Hamburg/Beirut et Galerie Polaris, Paris.

PUBLICATION

Parallèlement à cette exposition, le livre *Guide to Fossils for Forgers and Foreigners* apparaît, à l'instar du *Guide to Trees for Governors and Gardeners*, publié précédemment. Le catalogue avec son nouveau travail et une collection de textes, écrits et sélectionnés par l'artiste, traite du patrimoine et des définitions changeantes d'authenticité, et est truffé d'humour, de subtilité et d'inventivité.

En vente dans le M-shop à partir d'octobre

500 ANS UTOPIA

Tracing the Future

30.09.16 >< 20.11.16

Il y a 500 ans, le livre *Utopia* de Thomas More a été imprimé à Louvain. *Tracing the Future* rassemble sept artistes qui traduisent le concept 'utopie' dans leur oeuvre. A côté de l'exposition d'Yto Barrada, vous trouverez dans le centre de Louvain des oeuvres d'Ursula Biemann & Paulo Tavares, The Otolith Group, Allan Sekula, Martin Le Chevallier et Adrien Tirtiaux. Chacun de ces artistes considère de manière critique l'impact écologique, politique et social de l'Utopia contemporain. Ils montrent le succès mais aussi l'échec de la recherche vers un monde idéal.

LISTE DES OEUVRES

Faux Départ, 2015, Video, 22'43"

© Yto Barrada 2015. Commissioned by The Abraaj Group Art Prize, 2015.

Untitled (painted orthoceras Coca-Cola Bottles), 2015

© Yto Barrada. Courtesy Sfeir-Semler Gallery, Hamburg/Beirut; Pace Gallery, Londen; Galerie Polaris, Parijs

Lying Stone Hearts (Fake fossil series, two scorpions an trilobite), 2015

© Yto Barrada. Courtesy Sfeir-Semler Gallery, Hamburg/Beirut; Pace Gallery, Londen; Galerie Polaris, Parijs

Untitled (Beringer's Lying Stones), 2014-2015

C-print © Natural History Museum, Londen. Courtesy the artist; Sfeir-Semler Gallery, Hamburg/Beirut

TBC (Dinosaur Woodblock Prints), 2013

© Yto Barrada. Courtesy Pace Gallery, Londen; Sfeir-Semler Gallery Hamburg/Beirut; Galerie Polaris, Parijs

Salon Géologique, 2016

© Yto Barrada

Untitled (Painted educational boards found in Natural History Museum, never opened, Azilal, Morocco; fig. 1-6), 2013-2015

© Yto Barrada. Courtesy Pace Gallery, Londen; Sfeir-Semler Gallery Hamburg/Beirut; Galerie Polaris, Parijs

Untitled (Felt circus flooring, Tangier), 2013-2015

© Yto Barrada. Courtesy Pace Gallery, Londen; Sfeir-Semler Gallery Hamburg/Beirut; Galerie Polaris, Parijs

Untitled (Handmade carpet in collaboration with Darna's Women weaving workshop), 2011-2013

© Yto Barrada. Courtesy Pace Gallery, Londen; Sfeir-Semler Gallery Hamburg/Beirut; Galerie Polaris, Parijs

Lyautey Unit Blocks, 2010

Courtesy the artist and Sfeir-Semler Gallery, Hamburg/Beirut

Untitled (Maréchal Lyautey Quotes Series), 2015

© Yto Barrada. Courtesy Pace Gallery, Londen; Sfeir-Semler Gallery Hamburg/Beirut; Galerie Polaris, Parijs

Lorsque sur une terre lointaine on rencontre 2 anglo saxons ils ont déjà formé un trust si ce sont 2 allemands ils ont déjà formé un verein si ce sont 2 français ils sont brouillés

Untitled (North African Toys Series, Escalier du rat | The rat's staircase), 2014-2015

© Yto Barrada. Courtesy Pace Gallery, Londen; Sfeir-Semler Gallery Hamburg/Beirut; Galerie Polaris, Parijs

Untitled (Tangier Studio Series: colour sampler, shape sampler, tectonic plate sampler, origami iris), 2012-2015

© Yto Barrada. Courtesy Pace Gallery, Londen; Sfeir-Semler Gallery Hamburg/Beirut; Galerie Polaris, Parijs

A Modest Proposal, 2010-2013

15 Posters, recto verso

© Yto Barrada. Courtesy Sfeir-Semler Gallery, Hamburg/Beirut; Pace Gallery, Londen; Galerie Polaris, Parijs

Faux Guide, 2015

Posters, recto verso

© Yto Barrada. Courtesy Sfeir-Semler Gallery, Hamburg/Beirut; Pace Gallery, Londen; Galerie Polaris, Parijs

Beau Geste, 2009, Video, 3'

© Yto Barrada. Courtesy Pace Gallery, Londen; Sfeir-Semler Gallery Hamburg/Beirut; Galerie Polaris, Parijs

Plumber Assemblage, 2015

Mixed media

© Yto Barrada. Courtesy Sfeir-Semler Gallery, Hamburg/Beirut; Pace Gallery, Londen; Galerie Polaris, Parijs

A Guide to Trees for Governors and Gardeners, 2014, 16mm film, 4'5"

© Yto Barrada. Courtesy Sfeir-Semler Gallery, Hamburg/Beirut; Pace Gallery, Londen; Galerie Polaris, Parijs

INFOS PRATIQUES

M - Museum Leuven

L. Vanderkelenstraat 28

3000 Leuven - België

tel. +32 (0)16 27 29 29

bezoekm@leuven.be | www.mleuven.be

OUVERT

Lundi > dimanche 11:00 >< 18:00

Jeudi 11:00 >< 22:00

Mercredi fermé

BILLETS

Le ticket Combi Utopia (16 euro) est valable pour les expositions *Yto Barrada, A la recherche d'Utopia et EUtopia* au M. En plus vous avez accès à l'exposition *Utopia and More* dans la bibliothèque de l'Université.

	Billets accueil	Billets online (°)
+ 26 ans	€12*	€9*
+ 26 ans & tarif réduit	€10*	€7*
13-25 ans	€5	€3
0 - 12 ans	gratuit	gratuit

*audiotour inclus | (°) + € 1,50 par réservation

CONTACT DE PRESSE

Veerle Ausloos | Communication et presse M - Museum Leuven

tel. + 32 (0)16 27 29 38 | M +32 499 67 76 11

veerle.ausloos@leuven.be

PHOTOS DE PRESSE

À télécharger du press room de M – Museum Leuven sur <http://mleuven.prezly.com>

Les partenaires de M:

Vlaanderen
verbeelding werkt

