

Gilbert & George

Invité d'honneur de la BRAFA 2019

En cinquante ans de vie et de création communes en tant que « sculptures vivantes », les indissociables et solitaires Gilbert & George se sont lancés dans une exploration visionnaire du monde moderne, s'acharnant à créer un anti-art poétique, primal et émotionnel qui leur est propre. La BRAFA est fière de les accueillir en tant qu'Invité d'Honneur de son édition 2019.

*Early morning. The Artists set out for breakfast at Jeff's Café in nearby Brune Street.
Seated are the Artist's friends George Crompton and Tara McKerr.
Image reproduite avec l'aimable autorisation de Gilbert & George et White Cube.*

Courte biographie

Gilbert est né en 1943 dans les Dolomites, en Italie ; George est né en 1942 dans le Devon, au Royaume-Uni. Ensemble, ils ont participé à de nombreuses grandes expositions individuelles et collectives, dont la 51e Biennale internationale de Venise (2005), la Turner Prize de Londres (1984) et la Carnegie International de Pittsburgh (1985). Parmi leurs grandes expositions en solo, citons : Whitechapel Art Gallery, Londres (1971–72) ; National Gallery, Beijing & Shanghai Art Museum (1993) ; Stedelijk Museum, Amsterdam (1995–96) ; Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris (1998) ; Serpentine Gallery, Londres et Kunsthau Bregenz (2002) ; Kestnergesellschaft, Hanovre (2004–05) ; Tate Modern, Londres et Haus der Kunst, Munich (2007) ; Brooklyn Museum of Art, New York et Philadelphia Museum of Art (2008) ; « Jack Freak Pictures », CAC Malaga, Museum of Contemporary Art, Zagreb et Palais des Beaux-Arts, Bruxelles (2010) ; Deichtorhallen, Hambourg et Kunstmuseum Linz (2011) ; Laznia Centre for Contemporary Art Gdansk (2011–12) ; et Museum Kuppersmuhle, Duisberg (2012).

Que sont Gilbert & George ?

Gilbert et George sont deux hommes qui conjointement, constituent un seul artiste : Gilbert & George.

La vision de Gilbert & George, c'est leur art, dont ils sont l'incarnation. C'est pourquoi Gilbert & George constituent l'art de Gilbert & George.

L'art de Gilbert & George repose sur des sentiments plutôt que l'intellect.

Gilbert & George constituent un artiste totalement moderne, indépendant, visionnaire, unique.

Leur vision se caractérise avant tout par une manière singulière et particulière de voir, de ressentir et de célébrer la vie.

La vision de Gilbert & George réside aussi dans leur manière simultanée de considérer l'art et de le créer.

Leur art puise son inspiration et ses thématiques dans la vie moderne.

La vie de Gilbert & George est une œuvre d'art.

Gilbert & George, avec le spectateur, explorent et mettent à l'épreuve leurs sentiments dans leur art.

Arpentant les rues de l'East End de Londres où ils résident, Gilbert & George observent la condition humaine contemporaine. Accélération, religion, politique, business, monotonie, loisirs, célébration, violence, argent, histoire, pauvreté, âge, sexe, travail, espoir, nouveauté, maladie, désir, intoxication, beauté, abandon, amour, désespoir ; le monde radicalisé ; le monde virtuel. Ils assistent à la routine quotidienne de leurs concitoyens de toutes origines et perçoivent leurs sentiments dans un monde moderne multiculturel et multitechnologique où tout va vite. Des employés de bureau aux junkies, leur regard englobe tout le spectre des comportements humains.

Gilbert & George examinent l'évolution constante de la vie urbaine comme d'autres analyseraient la météo ou étudieraient le courant sans fin d'un fleuve.

Orientée vers un réalisme cru, la vision de Gilbert & George est aussi profondément romantique en percevant une élévation ou une perturbation des émotions dans les choses ordinaires, de façon à imprégner leur art d'une atmosphère aussi riche qu'extraordinaire ; individuelle, mais reliée par des sensations collectives.

La vision de Gilbert & George découle de l'union de la lucidité et d'émotions exacerbées ; leur art est le fruit d'une maîtrise équilibrée et d'une perte de contrôle.

Michael Bracewell, 2017

Cinq photomontages @ Brafa 2019

Les cinq images qui seront présentées à la Brafa ont toutes été sélectionnées par Gilbert & George et sont issues de grandes séries récentes : « JACK FREAK PICTURES » (2008), « LONDON PICTURES » (2010), « SCAPEGOATING PICTURES » (2013) et « BEARD PICTURES » (2016).

LES « JACK FREAK PICTURES » (2008)

Les « JACK FREAK PICTURES » comptent parmi les œuvres les plus emblématiques, les plus fines d'un point de vue philosophique et les plus visuellement violentes que Gilbert & George aient jamais créées. L'élément pictural dominant est l'*Union Jack*, motif géométrique abstrait internationalement reconnaissable et symbole à la charge sociale et politique dont la signification traverse le spectre culturel, depuis la mode contemporaine jusqu'à la fierté nationale teintée d'agressivité. Tout aussi proéminent, le fil rouge qui relie les « JACK FREAK PICTURES » à pratiquement toutes les images créées par les artistes n'est autre que Gilbert & George eux-mêmes, que l'on retrouve dans diverses postures de danse, de hurlement, d'observation ou d'attente. Parfois, leur corps apparaît dans son ensemble ; d'autres fois, il est fragmenté ou déformé. Ils figurent invariablement le sujet et l'objet, l'œuvre et l'artiste. Ils sont les acteurs du drame pictural épique et complexe qu'ils ont créé.

HANDBALL, 2008, 302 x 444 cm

Image reproduite avec l'aimable autorisation de Gilbert & George, White Cube et Albert Baronian

LES « LONDON PICTURES » (2011)

Les « LONDON PICTURES » sondent de manière épique la vie urbaine contemporaine dans toute sa volatilité, sa tragédie, son absurdité et sa violence ordinaire. Brutales et déclamatoires, ces images sombres et inquiétantes ont été créées en triant et classifiant par thème près de 4000 posters de gros titres volés pendant plusieurs années par les artistes dans les kiosques à journaux. En pénétrant avec lucidité la réalité quotidienne de la vie métropolitaine, les « LONDON PICTURES » sont dignes de Dickens dans leur portée et ultra modernes dans leur sensibilité.

« Puisant directement dans la vie quotidienne d'une grande ville, les « LONDON PICTURES » permettent à la société contemporaine de se raconter dans son propre langage. Dans le paysage urbain de cet audit moral, Gilbert & George apparaissent comme des fantômes et des prophètes dont le regard se fait alternativement attentif et distrait, comme si leur esprit hantait les rues et les bâtiments décrits dans leurs images. Les « LONDON PICTURES » semblent couvrir un grand récit visuel, révélant sans jugement l'incessante diffusion du drame urbain dans toutes ses déclinaisons d'espoir et de souffrance. »

Michael Bracewell, 2012

TEACHER STRAIGHT, 2011, 302 x 317 cm

Image reproduite avec l'aimable autorisation de Gilbert & George, White Cube et Albert Baronian

Les « SCAPEGOATING PICTURES » (2013)

Les « SCAPEGOATING PICTURES » décrivent inébranlablement la réalité volatile, tendue, accélérée et mystérieuse de notre monde de plus en plus technologique, multiculturel et multiconfessionnel. Un monde où la paranoïa, le fondamentalisme, la surveillance, la religion, la dénonciation et la victimisation deviennent des nuances morales de l'humeur urbaine. Gilbert & George s'inscrivent dans ces « SCAPEGOATING PICTURES » comme des formes fragmentées et fantomatiques, qu'ils apparaissent masqués, squelettiques, le regard vide ou impassibles. Ces « SCAPEGOATING PICTURES » font fusionner et progresser l'art de Gilbert & George en une vision de l'humanité contemporaine où la laïcité libertaire s'oppose à la bigoterie sous toutes ses formes en se vouant à un réalisme séculaire.

Signature iconographique de cette nouvelle série, de sinistres capsules de protoxyde d'azote (mieux connu sous le nom de gaz hilarant) dominant ces « SCAPEGOATING PICTURES ». Ces bombes inhalées pour s'amuser et provoquer euphorie, hallucinations et rires incontrôlés ont été ramassées par les artistes lors de leurs promenades matinales dans les ruelles de leur quartier. Elles imprègnent l'esprit des « SCAPEGOATING PICTURES » pour présager du terrorisme, de la guerre et d'une sombre brutalité industrielle.

En écho à la maxime du grand architecte victorien A.W.N. Pugin, « *plus qu'un style, un principe* », la vision des « SCAPEGOATING PICTURES » affirme et amplifie l'art

historiquement emblématique de Gilbert & George et son profond et inlassable engagement émotionnel vis-à-vis du spectateur et du monde moderne.

SFG, 2013, 302 x 381 cm

Image reproduite avec l'aimable autorisation de Gilbert & George, White Cube et Albert Baronian

Les « BEARD PICTURES » (2016)

Violentes et grotesques, criardes et délurées, les « BEARD PICTURES » confrontent le spectateur à une vision inquiétante de l'époque contemporaine. Leur atmosphère repose sur une série de symboles : ruines, fils barbelés, caricatures de Gilbert & George en personnages grotesques de bande dessinée. Le motif récurrent qui fait le lien entre ces images de conte de fée à la fois loufoques et paranoïaques est l'image de la barbe, dans une extrapolation picturale confinant au surréalisme. Séculière et sacrée, tant attribut récupéré par les *Millennials* branchés que signe d'une appartenance religieuse, la barbe est dépeinte dans « THE BEARD PICTURES » aussi bien comme masque que comme signifiant : un signe des temps.

Michael Bracewell

BEARD MAD, 2016, 317 x 452 cm

Image reproduite avec l'aimable autorisation de Gilbert & George, White Cube et Albert Baronian

BEARD RAIDS, 2016, 302 x 380cm

Image reproduite avec l'aimable autorisation de Gilbert & George, White Cube and Albert Baronian

Pour plus d'infos : www.gilbertandgeorge.co.uk