

ARTUR ŻMIJEWSKI

Lekcja Spiewu/La Leçon de chant *I et II*

6 février – 2 mars 2008

 MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL
Québec

Lekcja Śpiewu/La Leçon de chant I, 2001
Lekcja Śpiewu/La Leçon de chant II, 2002

Depuis 1996, Artur Żmijewski a réalisé un important corpus d'une grande intensité émotionnelle. Qualifié de radical, son art est une réflexion sur la condition humaine, sur ce que « vivre » signifie pour certains d'entre nous. L'être humain et sa nature sont au cœur de son œuvre ; la différence physique et relationnelle, à l'origine de ses nombreux projets. Żmijewski s'inspire de situations individuelles pour rendre visible un aspect particulier de la réalité de notre monde. Son esthétique sans tabou s'affirme dans les choix de ses sujets. Żmijewski met en scène des affligés, des handicapés, des enfants trisomiques, des adolescents sourds, des êtres marqués par l'histoire, des soldats nus, des personnes atteintes de maladies dégénératives. < <

En 1998, Żmijewski réalise *Oko za Oko/Œil pour œil*, une série de photos et une vidéo, avec des amputés d'un bras ou d'une jambe, photographiés nus et soutenus par d'autres personnes. Il compose ainsi des personnages hybrides à deux têtes, deux paires de bras, chez lesquels les membres de l'un viennent remplacer le membre amputé de l'autre, où le corps handicapé et le corps « entier » s'entremêlent, telle une métaphore des relations humaines. En 2001, dans *Na Spacer/En promenade*, Artur Żmijewski met en scène la promenade inimaginable de tétraplégiques soutenus par des hommes robustes qui les tiennent à bout de bras et poussent leurs jambes pour leur faire accomplir les mouvements de la marche. < <

Toujours en 2001, Artur Żmijewski a travaillé avec un groupe d'adolescents sourds de Pologne avec lesquels il a composé une chorale. Puis, il les a filmés chantant un kyrie du compositeur polonais Jan Maklakiewicz (1899-1954) à l'église de la Sainte-Trinité de Varsovie : *Lekcja Śpiewu/La Leçon de chant*. Accompagnés à l'orgue, partition en mains, avec en arrière-plan le Christ en croix, les adolescents chantent : « Seigneur, prends pitié ... Ô Christ, prends pitié. » Les paroles du kyrie ne peuvent véritablement s'articuler dans les sonorités émises par les sourds. La caméra de Żmijewski capte sur les visages des adolescents, et dans leurs regards, une sensibilité et une force intérieure qui nous entraînent dans la réalité même de son sujet. « Je m'intéresse à l'espace mental, celui des relations interpersonnelles, du contact avec une autre personne [...] Je ne m'intéresse pas à des objets qui visent à l'autonomie, mais à un sujet déficient, immature, qui requiert une intervention et une attention de la part de l'artiste, son sauvetage pour ainsi dire, une action telle qu'elle redonne constamment son sens au sujet [...] Ce n'est pas tant que l'espace mental offre des possibilités, des variations et des configurations plus abondantes que l'espace physique, mais plutôt qu'il est beaucoup plus sensible. » < <

Deux ans plus tard, Żmijewski a repris l'expérience en Allemagne, à l'église Saint-Thomas de Leipzig, là où Johann Sebastian Bach (1685-1750) fut cantor pendant plus de 25 ans, de 1723 jusqu'à sa mort, et où il a composé la majorité de ses œuvres sacrées. Il y aurait écrit plus de 200 cantates. *Lekcja Śpiewu/La Leçon de chant II* s'ouvre sur quelques notes de piano, en salle de répétition. Les jeunes Allemands sont nerveux, plus turbulents ; de toute évidence, pour ceux qui y participent et ceux qui les regardent, le projet de l'artiste suscite une certaine méfiance. Sans condescendance, la caméra de Żmijewski met l'expérience en partage. Les adolescents sourds de Leipzig chantent la cantate de Bach *Herz und Mund und Tat und Leben*, « Le cœur, la bouche, l'action, la vie ». « Ils ont leurs propres sons, rythme, harmonie, » nous dit l'artiste, « une musique de leur être et qui vient de leur monde. Cette musique qu'ils créent sera de toute manière déformée ; on peut le supporter ou non, mais on ne peut dénier le fait. En chantant, ils manifestent leur insurmontable altérité. » < <

Artur Żmijewski a réalisé ces deux *Leçons de chant* dans des églises. Dans ces lieux sacrés, auxquels la beauté architecturale confère une puissance réconfortante, l'artiste rappelle que l'Église refusait le saint sacrement aux sourds. Et avec la seconde version, réalisée dans un haut lieu de la culture allemande, il rappelle qu'au siècle dernier, un régime innommable expédiait ces gens à la mort. < <

En 2005, à la 51e Biennale de Venise, Żmijewski a présenté *Powtórzenie/Répétition*, un film documentaire de 40 minutes, pour lequel il a recréé une célèbre expérience sur les comportements humains en milieu carcéral. Menée à l'Université de Stanford, aux États-Unis, en 1971, l'expérience réalisée avec un groupe d'étudiants volontaires, arbitrairement divisés en prisonniers et en gardiens, devait durer deux semaines ; elle a été interrompue au bout de six jours en raison de la violence et du sadisme des comportements. Celle de Żmijewski a duré sept jours. < <

Le projet artistique de Artur Żmijewski porte une réflexion sur la violence des relations de pouvoir, sur ce que « vivre ensemble » signifie et comporte d'exclusion et d'oubli. Artur Żmijewski nous invite à dépasser nos propres tabous, à saisir dans son œuvre les signes de notre propre vulnérabilité et de l'immense précarité de l'être. <

Né à Varsovie, Pologne, le 26 mai 1966.
Vit et travaille à Varsovie.

Biobibliographie

L'astérisque (*) signale une publication.

Principales expositions individuelles

- 2007 *Artur Żmijewski*, Neuer Berliner Kunstverein, Berlin, Allemagne.
- 2006 *Artur Żmijewski*, Galerie Peter Kilchmann, Zurich, Suisse.
- 2005 *Artur Żmijewski*, Kunsthalle Basel, Bâle, Suisse.
La Biennale di Venezia, Venise, Italie.*
- 2004 *Artur Żmijewski*, CAC - Centre d'art contemporain de Brétigny, Brétigny, France.
Our Songbook, Galeria Arsenal, Bialystok, Pologne.
Arthur Żmijewski: Selected Works, 1998 - 2003, MIT List Visual Arts Center, Cambridge, États-Unis.
- 2003 *Singing Lesson*, Arsenal Gallery, Bialystok, Pologne.
Singing Lesson, Kronika Gallery, Bytom, Pologne.
Singing Lesson I & II, Fondation de la Galerie Forksal, Varsovie, Pologne.
Artur Żmijewski, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, Słupsku, Pologne.
Singing Lesson II, Galerie für Zeitgenössische Kunst, Leipzig, Allemagne.
- 2002 *Singing Lesson*, Collective Gallery, Édinbourg, Écosse.
Karolina, Galerie Peter Kilchmann, Zurich, Suisse.
- 2001 *Out for a Walk*, Foksal Gallery, Varsovie, Pologne.
- 2000 *The Game of Tag*, Galeria a.r.t., Plock, Pologne.
- 1998 *An Eye for an Eye*, Gallery 2, Centre d'art contemporain du Château Ujazdowski, Varsovie, Pologne.
- 1996 *Sardines Song*, Galeria a.r.t., Plock, Pologne.
- 1995 *The Babes Identity*, A.R. Friends Gallery, Varsovie, Pologne.
- 1994 *Nudes*, Galeria a.r.t., Plock, Pologne.

Principales expositions collectives

- 2007 *History Will Repeat Itself: Strategies of re-enactment in contemporary art*, Kunst-Werke Institute for Contemporary Art, Berlin, Allemagne.*
Prison, Bloomberg Space, Londres, Angleterre.
Documenta 12, Cassel, Allemagne.*
- 2006 *The Impossible Theatre*, Barbican Centre, Londres, Angleterre.*
Highlights from the KunstFilmBiennale Köln in Berlin, Kunst-Werke Institute for Contemporary Art, Berlin, Allemagne.

- About the Absence of the Camp: Reflections of Contemporary Art on the Topicality of Remembrance*, Kunsthaus Dresden – Städtische Galerie für Gegenwartskunst, Dresde, Allemagne.*
- Positioning: in the new Reality of Europe*, Musée d'art contemporain, Tôkyô, Japon.
- Our Songbook*, Ancienne Ambassade polonaise, Berlin, Allemagne. – *Sonambiente Berlin 2006*.*
- Une vision du monde : collection vidéo de Jean-Conrad et Isabelle Lemaître*, La maison rouge, Paris, France.
- A Short History of Performance*, Whitechapel Gallery, Londres, Angleterre.
- The Impossible Theatre*, Galerie Nationale Zacheta, Varsovie, Pologne.*
- 2005 *Between the Furniture and the Building*, CAC – Centre d'art contemporain de Brétigny, Brétigny, France.
- The Impossible Theatre*, Kunsthalle Wien, Vienne, Autriche.*
- War is Over: 1945-2005*, GAMeC - Galleria d'arte moderna e contemporanea, Bergame, Italie.*
- Irreducible: Contemporary Short Form Video*, CCA Wattis Institute for Contemporary Arts, San Francisco, États-Unis.*
- Collective Creativity*, Kunsthalle Fridericianum, Cassel, Allemagne.
- Poland Overview*, Prague, République tchèque. – *Prague Biennale2*.
- 2004 *Passage d'Europe*, Musée d'art moderne de Saint-Étienne Métropole, Saint-Étienne, France.
- 2003 *Public Rituals: Art/Videos from Poland*, Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, Vienne, Autriche.*
- Art Focus 4: International Biennial of Contemporary Art*, Jérusalem, Israël.*
- 2002 *A Need for Realism: Solitude in Ujazdowski*, Centre d'art contemporain du Château Ujazdowski, Varsovie, Pologne.
- Manifesta 4*, Francfort-sur-le-Main, Allemagne.*
- International 2002: Liverpool Biennial*, Liverpool, Angleterre.*
- 2000 *Guarene Arte 2000*, Palazzo Re Rebaudengo, Guarene, Italie.

