

Bert Theis

Building Philosophy – Cultivating Utopia

30.03 — 25.08.2019

Commissaire

Enrico Lunghi
En collaboration avec
 Christophe Gallois
Assistés par
 Marion Vergin

Conseillers scientifiques

Mariette Schiltz et Rob Engel

Assistante scénographe

María Fernanda Barrales

Arcipelago Bert Theis

L'exposition se prolonge avec un ensemble de propositions se déployant à l'échelle du Luxembourg et au-delà, en partenariat avec :
 2001 architecture
 Cercle Cité
 Communauté Urbaine de Strasbourg
 Fonds Belval
 Fonds Kirchberg
 LUCA Luxembourg Center for Architecture
 Musée national d'histoire et d'art Luxembourg
 Rotondes
 Université du Luxembourg – Master in Architecture
 Ville de Luxembourg

FR

L'exposition *Building Philosophy – Cultivating Utopia* est la première rétrospective consacrée à l'œuvre de l'artiste luxembourgeois Bert Theis (1952-2016).

Le travail de Bert Theis peut s'entendre comme une tentative permanente de créer des situations qui permettent au spectateur de penser sa présence et sa place dans le monde qui l'entoure. Ses œuvres, qu'il qualifiait volontiers de « philosophiques », sont toujours pensées en relation avec le contexte dans lequel elles apparaissent et fidèles à son engagement politique, social et artistique. D'une esthétique raffinée, elles suscitent le dialogue tout en favorisant l'introspection. Pour Bert Theis, l'art était un outil d'émancipation, l'humour une arme de la pensée et l'artiste un être social critique et responsable.

S'opposant à la « pollution iconographique » de la « société du spectacle » – une notion forgée dans les années 1960 pour critiquer la société consumériste et le rôle qu'y jouent les mass media –, il abandonne très tôt la pratique picturale et crée, à partir du milieu des années 1990, des « plateformes » et des « pavillons » qui, au sens propre comme au figuré, mettent en valeur et élèvent les individus qui les utilisent.

Son intérêt pour les contextes historiques, sociaux et urbains lui vaut plusieurs commandes pour l'espace public. En 2001, dans le quartier populaire d'Isola à Milan, où il vit à partir de 1993, il contribue également au lancement d'Isola Art Center, plateforme collective d'artistes, d'architectes, de philosophes et de citoyens, à partir de laquelle il tente d'établir, avec les moyens de l'art, une « utopie concrète ». Depuis son décès en 2016, des citoyens, des ouvriers, des intellectuels et une jeune génération d'artistes perpétuent son idéal autour du jardin commun Isola Pepe Verde et l'usine autogérée RiMaflow.

DE

Die Ausstellung *Building Philosophy – Cultivating Utopia* im Mudam ist die erste dem Luxemburger Künstler Bert Theis (1952-2016) gewidmete Retrospektive.

Die Arbeit von Bert Theis lässt sich als andauernder Versuch beschreiben, Situationen zu schaffen, die es dem Betrachter ermöglichen, seine Gegenwart und seinen Platz in der ihn umgebenden Welt zu spüren und zu denken. Seine Werke, die er bewusst als „philosophisch“ bezeichnete, entwickelte er stets mit Blick auf den Kontext, in dem sie präsentiert werden sollten, und im Einklang mit seinem politischen, gesellschaftlichen und künstlerischen Engagement. Von subtiler Ästhetik, regen sie gleich gleichermaßen zum Dialog wie zur Introspektion an. Für Theis war Kunst ein Werkzeug der Emanzipation und Humor eine Waffe des Denkens und der Künstler ein kritisches und verantwortliches soziales Wesen.

Angeichts der „ikonografischen Verschmutzung“ der von Konsumzwang und Massenmedien geprägten „Gesellschaft des Spektakels“ beschloss er schon früh, die Malerei aufzugeben, und begann Mitte der 1990er-Jahre, „Plattformen“ und „Pavillons“ zu schaffen, die die Individuen, die sie nutzen, – im wörtlichen wie im übertragenen Sinne – erheben.

Sein Interesse für historische, gesellschaftliche und urbane Kontexte brachte ihm mehrere Aufträge für den öffentlichen Raum ein. 2001 war er außerdem an der Gründung des Isola Art Center im Mailänder Arbeiterviertel Isola beteiligt, wo er seit 1993 lebte, und nutzte diese kollektive Plattform von und für Künstler, Architekten, Philosophen und Bürger als Ausgangspunkt für die Errichtung einer „konkreten Utopie“ mit künstlerischen Mitteln. Seit seinem Tod im Oktober 2016 füllen Bürger, Arbeiter, Intellektuelle und eine Generation junger Künstler seine Ideale mit dem Gemeinschaftsgarten Isola Pepe Verde und in der Kooperative RiMaflow mit Leben.

EN

Building Philosophy – Cultivating Utopia is the first retrospective exhibition dedicated to the work of Luxembourg-born artist Bert Theis (1952-2016).

Bert Theis's oeuvre can be seen as a continued attempt to create situations that allow the viewer to reflect on their presence and place in the world that surrounds them. His creations, which he readily described as “philosophical”, are always thought through in relation to the context in which they appear and are faithful to his political, social and artistic engagement. Aesthetically-refined, they encourage both dialogue and introspection. For Theis, art was an emancipatory tool, humour a weapon of thought, and the artist a responsible and critical social being.

Opposed to the “iconographic pollution” of the so-called “society of the spectacle” – a notion forged in the 1960s as a critique of consumerist society and mass media – he abandoned pictorial practice very early on and, from the mid-1990s, created “platforms” and “pavilions” which, in both a real and a figurative sense, showcase and elevate the individuals who use them.

His interest in historical, social and urban contexts earned him a number of commissions for the public realm. In 2001, in the working-class district of Isola in Milan, where he had lived since 1993, he also launched the Isola Art Center, a collective platform of artists, architects, philosophers and citizens and the springboard from which he endeavoured, by means of art, to establish a “concrete utopia”. Since his death in 2016, citizens, workers, intellectuals and a young generation of artists have continued to uphold his ideals at the Isola Pepe Verde community garden and the self-managed RiMaflow factory.

More information: mudam.com