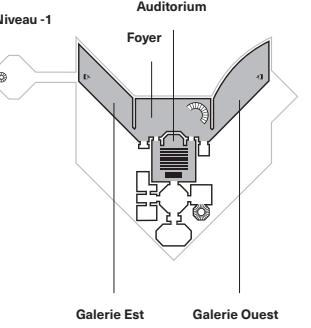

MUDAM

Exposition

Commissaire
Enrico Lunghi
En collaboration avec
Christophe Gallois
Assistés par
Marion Vergin
Conseillers scientifiques
Mariette Schiltz et Rob Engel
Assistante scénographe
María Fernanda Barrales

Événements

Book Launch
Bert Theis. Building Philosophy – Cultivating Utopia
Publié par Mudam Luxembourg et Mousse Publishing | 216 pages | Disponible en version FR/EN au Mudam Store et mudamstore.com au prix de 25 €

Concert by Mark Uncle Band (vintage rock, Milan)
29.03.2019 | 20h00 European Pentagon, Safe & Sorry Pavilion, Place de l'Europe - Kirchberg

Isola Reunion
21.06.2019 | 18h00 European Pentagon, Safe & Sorry Pavilion, Place de l'Europe - Kirchberg
Performance musicale de Steve Piccolo et Gak Sato, inspirée par la partie d'échecs sonore *Reunion* (1968) entre John Cage et Marcel Duchamp | Dans le cadre de la fête de la musique

UTOPISTAS, The Everyday of Earthly Delights
10.07 — 25.08.2019
Un projet du bureau d'architectes 2001 | Programme détaillé disponible à partir du 15.06 sur mudam.com

De l'art à midi
Un regard personnel sur l'exposition de Bert Theis
17.06 — 23.08.2019 | 12h30 — 13h00
Tout l'été, Nora Blaise, nièce de l'artiste, propose une visite spéciale de l'exposition

Tous les événements : gratuits | sans réservation
Programme détaillé : [@mudamlux #mudamlux #openmuseum](http://mudam.com)

Catalogue

Bert Theis. Building Philosophy – Cultivating Utopia
Publié par Mudam Luxembourg et Mousse Publishing | 216 pages | Disponible en version FR/EN au Mudam Store et mudamstore.com au prix de 25 €

Remerciements

Mudam Luxembourg – Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean remercie l'ensemble des donateurs et des mécènes, et en particulier pour leur soutien exceptionnel

et également M. et Mme Norbert Becker-Dennwald, Arendt et Medernach, CapitalatWork Foyer Group, PwC, The Loo & Lou Foundation, Bank of China Luxembourg, Bilia-Emond, Banque Internationale à Luxembourg, Kneip, Prefalux, Soludec SA, Caceis, Kaspersky, Banque Pictet & Cie (Europe), Dussmann Services Luxembourg, Indigo Park Services SA, EducDesign, Les Amis des Musées d'Art et d'Histoire.

Le Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean est financé par le Ministère de la Culture.

Cover: Bert Theis, From Eight Specific Isolas to Isola Utopia, 2015 (detail)
Inside: Bert Theis, KB Project, 2004 (detail)
Collection Mariette Schiltz

mudam.com

EN

Bert Theis. Building Philosophy – Cultivating Utopia
Publié par Mudam Luxembourg et Mousse Publishing | 216 pages | Disponible en version FR/EN au Mudam Store et mudamstore.com au prix de 25 €

Bert Theis's oeuvre can be seen as an ongoing attempt to create situations that allow the viewer to feel and reflect on their presence and place in the world that surrounds them. His creations, which he readily described as "philosophical", always relate 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 thinking, 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.

At the 1995 Venice Biennale for example, he exhibited *Potemkin Lock*, an entirely white pavilion that encouraged visitors to take time out to relax and contemplate. In 1997, for Skulptur Projekte in Münster, he created *Philosophical Platform*, a place for discussion and sharing that met with unprecedented popular success. As time went on, he continued to refine the principles and explore the potential of these two works.

His interest in historical, social and urban issues led to a number of commissions for the public realm, notably *Warburg Spirale*. *Un monument aux vivants* in Strasbourg, unveiled in 2002, and the installation 2551913, created in 2013 for the Parc de la Butte-du-Chapeau-Rouge in Paris. 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 endeavored, by means of art, to establish a "concrete utopia". Over the course of fifteen years, numerous exhibitions, pieces of performance art, presentations, and a range of other events became a collective fight to preserve social ties and combat property speculation in the district. Since his death in October 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.

Building Philosophy – Cultivating Utopia showcases the oeuvre of an artist who, through the quality of his work, the relevance of his ideas and his artistic and human generosity, has had a lasting influence on many of his peers. Through models, documentation, preparatory drawings, photographs and videos, the exhibition offers a broad overview of the projects in public space that made him known. It also sheds some light on less familiar aspects of his work, such as his collages, the pieces that question history of art, society and the status of images, his performance art and his *text works*.

The exhibition has been extended to include *Arcipelago Bert Theis*, a range of projects and artworks presented across Luxembourg and beyond, in collaboration with: 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.

The exhibition is accompanied by a new monograph edited by Mudam in collaboration with Mousse Publishing.

Biographical note

Bert Theis (1952-2016) lived and worked in Luxembourg and Milan. His work has been presented at some of the most important contemporary art events, including the 46th Venice Biennial (1995), the Skulptur Projekte in Münster (1997), the 4th Gwangju Biennial (2002) and the 10th Istanbul Biennial (2007). Following commissions and calls for projects, he also designed a number of permanent installations for the public space, including *Warburg Spirale*. *Un monument aux vivants* in Strasbourg (2002), the *European Pentagon*, *Safe & Sorry Pavilion* in Brussels (2005) then in Luxembourg (2007), *Le Troisième Système* in the grounds of the estate around Chamarande Castle, and 2551913 at the Butte-du-Chapeau-Rouge park in Paris (2013). His work has been shown at many personal exhibitions, notably at the PAV – Parco Arte Vivente in Turin (2015), at the Centro Pecci in Prato (2009), at Mamco, Geneva (2007), at the Federico Bianchi Contemporary Art Gallery in Lecco (2008) and in Milan (2011) as well as at the Erna Hecey Gallery in Luxembourg (1999, 2003) and in Brussels (2008). Mudam's 2019 exhibition *Building Philosophy – Cultivating Utopia* is the first retrospective dedicated to his work.

Bert Theis

Building Philosophy – Cultivating Utopia 30.03 — 25.08.2019

Le Musée d'Art Contemporain du Luxembourg

mudam.com

MUDAM

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 sentir et de penser sa présence et sa place dans le monde qui l'entoure. Ses œuvres, qu'il qualifiait volontiers de « philosophiques », sont toujours 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 comme critique de la société consumériste et du 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. À la biennale de Venise de 1995, il propose ainsi, avec *Potemkin Lock*, un pavillon tout blanc invitant à la contemplation et à la détente. En 1997, à l'occasion du Skulptur Projekte Münster, il crée avec la *Philosophical Platform* un lieu d'échange et de partage qui rencontrera un succès populaire inédit. Il ne cessera par la suite d'affiner les principes et d'activer le potentiel de ces deux œuvres.

Son intérêt pour les questions historiques, sociales et urbaines lui vaudra plusieurs commandes pour l'espace public, notamment la *Warburg Spirale. Un monument aux vivants* à Strasbourg, inaugurée en 2002, et l'installation *2551913*, créée en 2013 pour le parc de la Butte-du-Chapeau-Rouge à Paris.

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 ». Pendant quinze ans, de nombreuses expositions, des performances, des conférences et des manifestations diverses ont constitué un combat collectif pour la préservation des liens sociaux et contre la spéculation immobilière. Depuis son décès en octobre 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.

Building Philosophy – Cultivating Utopia est la première rétrospective consacrée à cet artiste qui, par la qualité de ses travaux, la pertinence de ses propos et sa générosité artistique et humaine, a durablement influencé nombre de ses pairs. À travers des maquettes, des documents, des dessins préparatoires, des photographies et des vidéos, l'exposition offre un large panorama des projets dans l'espace public qui l'ont fait connaître. Elle dévoile aussi des aspects moins identifiés de son travail, comme ses collages, ses œuvres interrogeant l'histoire de l'art, la société et le statut des images, ses performances ou encore ses *text works*.

L'exposition se prolonge avec des 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.

L'exposition est accompagnée d'un ouvrage monographique publié par le Mudam Luxembourg en collaboration avec Mousse Publishing.

Note biographique

Bert Theis (1952–2016) vivait et travaillait à Luxembourg et à Milan. Ses œuvres ont été présentées dans les plus grandes manifestations d'art contemporain telles que la 46e Biennale de Venise (1995), Skulptur Projekte Münster (1997), la 4e Biennale de Gwangju (2002), ou encore la 10th Biennale d'Istanbul (2007). Suite à des commandes ou des appels à projet, il a également conçu plusieurs installations permanentes dans l'espace public, parmi lesquelles la *Warburg Spirale*.

Un monument aux vivants à Strasbourg (2002), l'*European Pentagon, Safe & Sorry Pavilion* à Bruxelles (2005) puis à Luxembourg (2007), *Le Troisième Système* au parc du domaine départemental de Chamarande (2007), et *2551913* au parc de la Butte-du-Chapeau-Rouge à Paris (2013). Son travail a fait l'objet de nombreuses expositions personnelles, notamment au PAV – Parco Arte Vivente à Turin (2015), au Centro Pecci à Prato (2009), au Mamco à Genève (2007), à la Federico Bianchi Contemporary Art Gallery à Lecco (2008) et à Milan (2011), ainsi qu'à la Galerie Erna Hecey à Luxembourg (1999, 2003) et à Bruxelles (2008). L'exposition *Building Philosophy – Cultivating Utopia* qu'organise le Mudam en 2019 est la première rétrospective consacrée à son travail.

Angesichts 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 – sichtbar machen und erheben. So präsentierte er auf der Biennale von Venedig 1995 *Potemkin Lock*, einen vollkommen weißen Pavillon, der zu Kontemplation und Entspannung einlud. 1997 schuf er anlässlich der Skulptur Projekte Münster die *Philosophical Platform* als Ort des Austausches und der Teilhabe, der beim Publikum unmittelbar Anklang fand. Von da an widmete er sich der Verfeinerung der grundlegenden Prinzipien dieser beiden Werke sowie der umfänglichen Erschließung ihres Potenzials.

DE

Die Ausstellung *Building Philosophy – Cultivating Utopia* 2019 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.

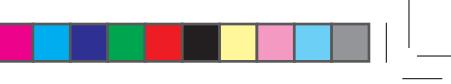
Sein Interesse für historische, gesellschaftliche und urbane Kontexte brachte ihm mehrere Aufträge für den öffentlichen Raum ein, so etwa die *Warburg Spirale. Un monument aux vivants* in Straßburg, die 2002 eingeweiht wurde, und die Installation *2551913*, die er 2013 für den Park der Butte-du-Chapeau-

Rouge in Paris produzierte. 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. Fünfzehn Jahre lang fanden dort im kollektiven Kampf für den Erhalt des traditionellen Sozialgefüges und gegen Immobilienpekulationen in Isola Ausstellungen, Performances, Vorträge und Veranstaltungen statt. Seit Theis' 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.

Building Philosophy – Cultivating Utopia ist die erste Retrospektive des Werkes von Bert Theis, der mit der Qualität seiner Arbeiten, der Relevanz seiner Interventionen und seiner Großzügigkeit als Künstler und Mensch viele Künstler geprägt hat. Entlang von Modellen, Dokumenten, Fotografien und Videos bietet die Ausstellung einen umfassenden Überblick über Theis' Projekte im öffentlichen Raum, die ihn berühmt gemacht haben. Weiterhin eröffnet sie den Besuchern Einblicke in weniger bekannte Aspekte seines Schaffens, etwa seine Collagen und die Werke, in denen er sich der kritischen Auseinandersetzung mit der Kunstgeschichte, der Gesellschaft und dem Status des Bildes widmete, weiterhin seine Performances und auch einen Teil seiner *text works*.

Kurzbiografie

Bert Theis (1952–2016) lebte und arbeitete in Luxemburg und Mailand. Seine Werke waren auf den größten Kunstschaufen der Gegenwart vertreten, darunter die 46. Biennale von Venedig (1995), Skulptur Projekte Münster (1997), die 4. Biennale von Gwangju (2002) und die 10. Biennale von Istanbul. Im Rahmen von Auftragsarbeiten und Wettbewerben schuf er außerdem zahlreiche Dauerinstallations für den öffentlichen Raum, so die *Warburg Spirale. Un monument aux vivants* in Straßburg (2002), den *European Pentagon, Safe & Sorry Pavilion* in Brüssel (2005) und im Anschluss in Luxemburg (2007), *Le Troisième Système* im Park der Domaine départemental de Chamarande (2007) sowie *2551913* im Park der Butte-du-Chapeau-Rouge in Paris (2013). Sein Werk wurde bereits mit zahlreichen Einzelausstellungen gewürdigt, etwa im PAV – Parco Arte Vivente in Turin (2015), im Centro Pecci in Prato (2009), im Mamco in Genf (2007), in der Federico Bianchi Contemporary Art Gallery in Lecco (2008) und in Mailand (2011) sowie in der Erna Hecey Gallery in Luxemburg (1999, 2003) und in Brüssel (2008). Die Ausstellung *Building Philosophy – Cultivating Utopia* 2019 im Mudam ist die erste Retrospektive für Bert Theis.

MUDAM

MUDAM