

MASI Lugano

Museo d'arte
della Svizzera italiana,
Lugano

Via Canova 10
CH – 6900 Lugano

comunicazione@masilugano.ch
+41 (0)58 866 42 40
www.masilugano.ch

Calder. Sculpting Time

5 mai – 6 octobre 2024

Museo d'arte della Svizzera italiana, Lugano

Lieu d'exposition LAC

Commissaires d'exposition : Carmen Giménez et Ana Mingot Comenge

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lugano, le 15 avril 2024

Le MASI Lugano présente *Calder. Sculpting Time*, la première grande exposition monographique qu'une institution publique suisse consacre à Alexander Calder depuis près de cinquante ans. En introduisant le mouvement dans le genre d'art statique qu'est la sculpture, Calder a étendu le médium au-delà du visuel pour lui conférer une dimension temporelle. Avec le soutien de grandes collections internationales, publiques et privées, dont un important corpus d'œuvres prêtées par la Fondation Calder (New York), *Calder. Sculpting Time* montrera plus de 30 chefs-d'œuvre de l'artiste réalisés entre 1931 et 1960.

Calder. Sculpting Time sonde l'impact profond et transformateur qu'a eu cet artiste révolutionnaire, tout en décrivant le développement de son langage formel et sculptural, qui est marqué par une innovation sans précédent au cours des années 1930 et 1940. L'exposition au MASI, conçue comme un espace ouvert sans cloisons, offre au public la possibilité de voir des œuvres de Calder allant des premières abstractions ou *sphériques* jusqu'à une superbe sélection de *mobiles*, *stables* et *standing mobiles* plus tardifs, de tailles très variables. On verra également un grand nombre de constellations – terme suggéré par Marcel Duchamp et James Johnson Sweeney pour désigner les sculptures en bois et en fil de fer créées par Calder en 1943.

Calder a rejoint l'avant-garde parisienne peu de temps après s'être installé dans la capitale française en 1926, à un peu moins de trente ans. C'est à cette époque qu'il commence à créer son œuvre pionnière *Cirque Calder* et à développer son invention, à savoir des portraits en fil de fer tout en apesanteur. En 1930, le travail de l'artiste se tourne radicalement vers l'abstraction. L'exposition marque ce tournant important dans la production de l'artiste avec les premières sculptures non figuratives de Calder, que lui-même nomme *densités*, *sphériques*, *arcs* ou *mouvements arrêtés*. Dans le catalogue de l'exposition de l'artiste à la galerie Percier à Paris, en 1931, Fernand Léger écrit : « C'est sérieux sans en avoir l'air. » Parmi ces œuvres, la plus éminente est le stable *Croisière*, dans laquelle de fins fils de métal tracent un volume curviligne auquel sont rattachées deux petites sphères peintes en noir et blanc. Les lignes métalliques de Calder proposent une action sans poids, elles sculptent des volumes à partir des vides.

L'une des innovations majeures de Calder est d'avoir intégré le mouvement dans ses compositions, et donc d'avoir introduit par là la dimension du temps. Ses mobiles – pour reprendre le terme de Duchamp – sont des sculptures cinétiques dont les compositions en constante évolution sont activées par l'environnement. L'exposition de Lugano présente l'un des mobiles suspendus les plus importants de Calder, *Eucalyptus* (1940). La sculpture a fait ses débuts lors de l'exposition Calder en 1940 à la galerie Pierre Matisse, à New York, puis elle a fait partie ensuite de presque toutes les grandes expositions du vivant de l'artiste. Selon les commissaires, « en se déplaçant librement et en interagissant avec ce qui l'entoure, elle semble façonner l'air ; elle change constamment, elle joue avec le temps ».

L'exposition regroupe également des mobiles suspendus comme *Arc of Petals* (1941) ou le grand *Red Lily Pads* (1956), lequel se trouvera dans la dernière salle à proximité d'une baie vitrée offrant une vue saisissante sur le lac et le paysage alentour. Ces œuvres répondent au moindre changement d'air et de lumière, vibrant dans l'imprévisibilité du temps et des instants les plus variés. Selon les commissaires de l'exposition, « Calder a pris une décision unique, celle de créer des organismes métalliques ayant des qualités de légèreté et de diversité, sous des formes biomorphiques subtiles, qui sont à la fois résistantes et fragiles, dynamiques et esthétiques, fermes et hypersensibles ». Également visibles, les stables de Calder – le terme est de Jean Arp qui désignait ainsi les œuvres statiques de l'artiste en réponse à Duchamp – explorent plutôt le mouvement implicite. *Untitled* (vers 1940) et *Funghi Neri* (1957) montrent les changements d'échelle spectaculaires de ces œuvres, de la miniature au monumental.

La tôle étant devenue plus rare pendant la Seconde Guerre mondiale, Calder commence en 1943 une nouvelle série de sculptures abstraites faites de fil de fer et de bois, accrochées au mur à des hauteurs inattendues. Sweeney et Duchamp, qui organisent la rétrospective Calder en 1943 au Museum of Modern Art de New York, proposent alors pour ces sculptures le terme de « constellation ».

« L'héritage de Calder perdure non seulement dans la présence physique de ses œuvres, mais aussi dans l'impact profond que son art a eu sur la manière dont nous percevons et interagissons avec la sculpture. Sa contribution à l'histoire de l'art va bien au-delà de l'utilisation innovante des matériaux et de l'emploi de nouvelles techniques ; elle saisit l'essence subtile d'instantanés éphémères. S'engager dans cette dimension temporelle, tel est le but de cette exposition », concluent les commissaires.

L'exposition est accompagnée d'un catalogue publié en trois langues par Silvana Editoriale (trois éditions distinctes, italien, anglais et allemand), avec un essai de Carmen Giménez et Ana Mingot Comenge ainsi qu'une sélection de textes historiques.

L'exposition est réalisée grâce à la Fondazione Favorita.

L'artiste :

Alexander Calder (1898, Lawnton, Pennsylvanie-1976, New York) compte parmi les sculpteurs les plus acclamés et les plus influents de notre époque. Sa formidable carrière couvre une grande partie du XXe siècle. Né dans une famille d'artistes célèbres, quoique de formation plus classique, Calder a utilisé son génie novateur pour changer profondément le cours de l'art moderne. Dans les années 1920, il commence par développer une nouvelle méthode de sculpture : en pliant et en tordant du fil de fer, il « dessine » essentiellement des figures tridimensionnelles dans l'espace. Réputé pour son invention du mobile, dont les éléments suspendus et abstraits se déplacent et s'équilibrent dans une harmonie changeante, il se consacre davantage, dans les années 1950, à la réalisation de gigantesques sculptures extérieures réalisées à partir de tôles d'acier boulonnées. Aujourd'hui, ces colosses majestueux ornent les places publiques des villes du monde entier.

Contacts pour la presse

MASI Lugano
Bureau de presse
+41 (0)58 866 42 40
comunicazione@masilugano.ch

Pour la Suisse et la France :

INTERFACE Communication
Cindy Maghenzani
+41 (0)79 524 64 04

Espaces d'exposition

LAC
Piazza Bernardino Luini 6
CH – 6900 Lugano

Palazzo Reali
Via Canova 10
CH – 6900 Lugano

Fondateurs

Partenaire institutionnel

Partenaire principal

Partenaire de la recherche scientifique

Réalisée grâce à

Avec le soutien de

**FONDAZIONE
LUGANO
PER IL
POLO CULTURALE**

GUESS

Sponsor technique

CRIZZIER

Images pour la presse

01.

Alexander Calder

Croisière

1931

Fil métallique, bois et peinture

94 × 58.4 × 58.4 cm

Calder Foundation, New York

Photograph by Tom Powel Imaging © Calder Foundation, New York. Photo courtesy of Calder Foundation, New York / Art Resource, New York

© 2024 Calder Foundation, New York / Artists Rights Society (ARS), New York

02.

Alexander Calder

Assembled Bits of Wood

1935

Bois, tôle, fil métallique et peinture

52.4 × 40.6 × 15.2 cm

Calder Foundation, New York; Mary Calder

Rower Bequest, 2011

Photograph by Tom Powel Imaging © Calder Foundation, New York. Photo courtesy of Calder Foundation, New York / Art Resource, New York

© 2024 Calder Foundation, New York / Artists Rights Society (ARS), New York

03.

Alexander Calder

Big Bird

1937

Tôle, boulons et peinture

223.5 × 127 × 149.9 cm

Calder Foundation, New York

Photo courtesy Calder Foundation, New York / Art Resource, New York

© 2024 Calder Foundation, New York / Artists Rights Society (ARS), New York

04.

Alexander Calder

Aluminum Leaves, Red Post

1941

Tôle peinte

154.3 × 103.5 × 108 cm

The Lipman Family Foundation

© 2024 Calder Foundation, New York / Artists Rights Society (ARS), New York

05.

Alexander Calder

Yucca

1941

Tôle peinte et fil métallique

186.7 × 58.4 × 50.8 cm

Solomon R. Guggenheim Museum, New York.

The Hilla Rebay Collection. 71.1936.R54

© 2024 Calder Foundation, New York / Artists Rights Society (ARS), New York

06.

Alexander Calder

Arc of Petals

1941

Tôle d'aluminium peinte et non peinte, fil de fer

240 × 220 × 90 cm

Peggy Guggenheim Collection, Venice

(Solomon R. Guggenheim Foundation, New York) 76.2553 PG 137

© 2024 Calder Foundation, New York / Artists Rights Society (ARS), New York

07.

Alexander Calder

Untitled

c. 1941

Tôle, fil, bois, ficelle et peinture

97.1 × 83.8 × 29.8 cm

Calder Foundation, New York;

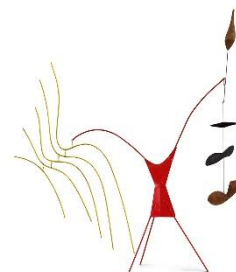
Gift of Charles M. Yassky, New York, 2013

Photo courtesy of Calder Foundation, New York

/ Art Resource, New York

© 2024 Calder Foundation, New York / Artists

Rights Society (ARS), New York

08.

Alexander Calder

Constellation

1943

Bois, fil et peinture

83.8 × 91.4 × 35.6 cm

Calder Foundation, New York

Photograph by Tom Powel Imaging © Calder

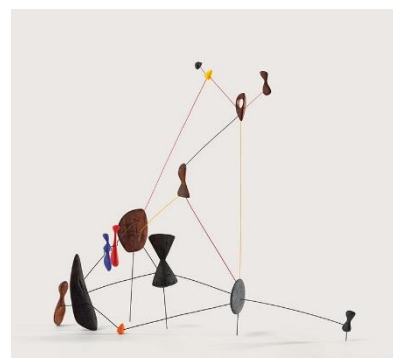
Foundation, New York. Photo courtesy of Calder

Foundation, New York / Art Resource, New

York

© 2024 Calder Foundation, New York / Artists

Rights Society (ARS), New York

09.

Alexander Calder

Black Lace

c. 1947

Tôle, fil et peinture

40 × 254.9 × 110.2 cm

Calder Foundation, New York

Photograph by Tom Powel Imaging. © Calder

Foundation, New York / Art Resource, New

York

© 2024 Calder Foundation, New York /

Artists Rights Society (ARS), New York

10.

Alexander Calder

Triple Gong

c. 1948

Laiton, tôle, fil et peinture

99.1 × 190.5 × 7 cm

Calder Foundation, New York

Photo courtesy Calder Foundation, New York /

Art Resource, New York

© 2024 Calder Foundation, New York / Artists

Rights Society (ARS), New York

11.

Alexander Calder

Quatre systèmes rouges

1960

Fer et acier peint

155 × 200 × 200 cm

Louisiana Museum of Modern Art, Humlebæk,

Denmark. Donation: The New Carlsberg

Foundation. Photo credit: Louisiana Museum

of Modern Art / Poul Buchard / Brøndum &

Co

© 2024 Calder Foundation, New York / Artists

Rights Society (ARS), New York

12.

Vue de l'exposition, "Calder. Sculpting Time,"
MASI Lugano, Switzerland.
Photographie Luca Meneghel © 2024 Calder
Foundation, New York / Artists Rights Society
(ARS), New York

13.

Vue de l'exposition, "Calder. Sculpting Time,"
MASI Lugano, Switzerland.
Photographie Luca Meneghel © 2024 Calder
Foundation, New York / Artists Rights Society
(ARS), New York

14.

Vue de l'exposition, "Calder. Sculpting Time,"
MASI Lugano, Switzerland.
Photographie Luca Meneghel © 2024 Calder
Foundation, New York / Artists Rights Society
(ARS), New York

15.

Vue de l'exposition, "Calder. Sculpting Time,"
MASI Lugano, Switzerland.
Photographie Luca Meneghel © 2024 Calder
Foundation, New York / Artists Rights Society
(ARS), New York

16.

Vue de l'exposition, "Calder. Sculpting Time,"
MASI Lugano, Switzerland.
Photographie Luca Meneghel © 2024 Calder
Foundation, New York / Artists Rights Society
(ARS), New York

17.

Vue de l'exposition, "Calder. Sculpting Time,"
MASI Lugano, Switzerland.
Photographie Luca Meneghel © 2024 Calder
Foundation, New York / Artists Rights Society
(ARS), New York

18.

Vue de l'exposition, "Calder. Sculpting Time,"
MASI Lugano, Switzerland.
Photographie Luca Meneghel © 2024 Calder
Foundation, New York / Artists Rights Society
(ARS), New York

