

Dossier de presse

Amy Sillman

OH, CLOCK!
20.9.24 - 2.2.25

**KUNST
MUSEUM
BERN**

In Kooperation mit:

**Ludwig
Forum
Aachen**

Kanton Bern
Canton de Berne

Partnerin Kunstmuseum Bern

Bürgergemeinde
Bern

Stiftung Gegenwart
Dr. h.c. Hansjörg Wyss

Amy Sillman est une voix importante de la peinture contemporaine. Du 20 septembre 2024 au 2 février 2025, le Kunstmuseum Bern présente la première exposition individuelle institutionnelle de grande envergure de l'artiste en Europe. L'expression artistique à forte puissance évocatrice de Sillman se réfère en permanence à l'histoire de la peinture. Dans son exposition de Berne, elle intègre des œuvres de la collection du Kunstmuseum Bern.

Depuis les années 1990, la peintre américaine Amy Sillman (*1955) n'a cessé d'interroger son médium. Son travail comprend des dessins, des gravures, des textes ainsi que des objets et des films d'animation. Les explorations picturales de Sillman sont caractérisées par un dévouement total aux processus de transformation, d'inversion, de recréation et de vérification. Ses séries de dessins réalisées avec rapidité et ses peintures multicouches oscillent habilement entre abstraction et figuration – tantôt multicolores, tantôt monochromes, elles présentent parfois des formes complexes, des figures ou des parties du corps. Le plaisir de peindre s'y lit toujours.

« Nous mourrions sans l'humour. Cela serait l'asservissement total. »
Amy Sillman

Images x mots

En 1975, Amy Sillman s'installe à New York pour étudier la philologie japonaise, inspirée par de longs voyages au Japon et aux États-Unis. Fascinée depuis toujours par les langues, elle a suivi des cours de calligraphie avec le souhait de devenir plus tard journaliste ou traductrice. C'est dans ce contexte qu'elle a découvert pour la première fois sa passion pour l'interaction entre les mots et les images, l'abstraction et la figuration. Portée par cet enthousiasme, elle a rejoint la School of Visual Arts de New York à la fin des années 1970 pour y étudier l'illustration. C'est pourtant dans le domaine de la peinture qu'elle a rapidement trouvé des confrères et consœurs. La scène artistique new-yorkaise de cette époque l'a considérablement marquée.

Son passé d'illustratrice et son affinité avec le langage et l'écriture ne sont pas seulement restés intacts jusqu'à aujourd'hui, ils font partie intégrante de son activité artistique. Elle oriente son travail vers des genres traditionnels

tels que le paysage et le portrait, vers des concepts comme l'abstraction ou le dessin animé ; elle se montre aussi fascinée par l'apparition des formes au fur et à mesure qu'elle peint, en explorant de manière expérimentale le processus de la peinture.

L'enthousiasme et l'engagement avec lesquels elle peint, discute et pense la peinture se manifestent aussi bien dans ses textes et ses nombreuses missions d'enseignement que dans son regard sur l'art et dans la présentation de ses œuvres. Depuis de nombreuses années, Sillman écrit sur l'art – aussi bien sur son propre travail que sur des positions artistiques historiques. Ses références sont aussi variées que ses œuvres – d'anecdotes tirées de son quotidien à des essais sur l'histoire de l'art concernant la pratique et la forme.

L'artiste explore les rôles de la figuration, de l'abstraction et de la bande dessinée, en interrogeant sans cesse l'abstraction comme porteuse d'émotions et créatrice de langage. C'est ce que montrent les quelques 200 dessins de la série *UGH for 2023 (Words / Torsos)*, exposée au Kunstmuseum Bern. Les corps et les mots sont réduits à des lignes et à des suites de lettres gutturales et deviennent ainsi un collage expérimental d'états émotionnels changeants. Présentées côte à côte et l'une au-dessus l'autre sur un mur, les formes et les surfaces se fondent les unes dans les autres, se dédoublent et se modifient, rappelant dans leur succession un storyboard ou un folioscope. Le travail de peinture de Sillman ne s'arrête toutefois pas là, une fois le pinceau reposé. Elle crée aussi des animations numériques qui, à l'instar de ses séries de peintures, documentent l'évolution des formes abstraites, retracent la dynamique du processus créatif tout en générant des émotions et en reproduisant souvent des histoires étranges.

« *Je coupe toujours, je défigure, je repeins, j'efface, j'ajoute, je gratte, je récupère, je continue et je reviens en arrière. Le digital m'a juste donné un outil utile qui me permet d'avancer et de reculer dans le temps [...] et pas seulement d'avancer de manière cumulative comme avec une surface peinte.*
» Amy Sillman

Parallèlement à cela, Sillman réagit à l'actualité du monde, comme dans la série des *Election Drawings* – des personnages tracés en noir sur un fond blanc, allongés, recroquevillés sur le sol ; parfois accroupis, au lit, ou encore en train de vomir. Les traits au charbon sont robustes, mais aussi vigoureux et surtout pleins de colère. Cette série de 23 dessins au graphite sur papier a été réalisée en 2016 après la victoire électorale de Donald Trump. Inspirée par les pancartes de protestation, Sillman s'est intéressé aux émotions qui, dans un tel moment, appellent à l'action autant qu'elles paralysent.

Oh, Clock! : A propos de l'exposition

C'est avec une sélection d'ensembles d'œuvres des quinze dernières années que le travail puissant et suggestif d'Amy Sillman est présenté au Kunstmuseum Bern. L'exposition comprend trois séries, qui comptent entre 70 et 400 dessins, une trentaine de peintures et cinq films d'animation. Elle est conçue comme une grande installation avec des œuvres de différentes sortes qui traitent de la question du temps. Organisée en collaboration avec l'artiste, elle se caractérise par des rencontres ciblées entre des peintures densément composées et de vastes séries de dessins, des séries graphiques s'apparentant à des objets, des travaux vidéo avec des bandes sonores poétiques, des peintures murales, des animations et des installations. Parmi celles-ci, on retrouve l'œuvre monumentale *Untitled (Frieze for Venice)*, que Sillman a créée pour la Biennale de Venise en 2022.

L'accent particulier mis sur la question du temps dans la peinture résulte d'abord de la méthode de travail laborieuse de l'artiste : Sillman applique sans cesse de la peinture, dessine, peint, gratte, efface, repeint, jusqu'à ce qu'une œuvre atteigne le point où elle exprime quelque chose et un sens s'y cristallise. Son art s'approche du cinéma et de la poésie, où le temps peut être compressé ou étendu. Pour Sillman, enfin, le temps est également tangible dans l'espace qu'elle accorde au processus de création de l'image picturale ainsi qu'à la découverte de la gestuelle graphique.

C'est ici que sa révision critique de l'expressionnisme abstrait devient compréhensible en tant que lutte contemporaine pour le potentiel de communication de la peinture abstraite, libérée des prétentions à la domination et des formules héroïques des générations passées et ouvrant la voie à de nouveaux terrains émotionnels avec sa futilité fragile et dérisoire. L'attention qu'elle porte à la maladresse et à la grossièreté donne à la peinture une nouvelle crédibilité et une nouvelle actualité à une époque où la subjectivité dans l'art se veut articulée de manière hybride, fluide et suivant un processus.

Sillman accorde en outre une importance particulière à la manière dont son travail artistique est présenté. L'exposition montre à quel point l'artiste travaille dans l'espace et en rapport avec un espace : elle modifie l'architecture avec des présentoirs inhabituels, elle obscurcit la structure spatiale au moyen de la peinture et remet en question les limites de l'image. En présentant ses peintures et ses dessins sous une forme inhabituelle, l'artiste déjoue les attentes d'une exposition de peinture conventionnelle et place le processus de création au premier plan.

Amy Sillman x Kunstmuseum Bern

En guise de bonus, Amy Sillman intègre à son exposition des œuvres de la collection du Kunstmuseum Bern et les fait dialoguer ses propres œuvres. De par son point de vue, elle remet ainsi en question les modèles et les hiérarchies établies dans l'histoire de l'art. Ce faisant, elle ne se laisse pas enfermer dans des catégories comme les canons ou l'histoire, mais utilise habilement les narrations et les langages visuels pour proposer un nouveau regard sur les mises en contexte : elle ne regroupe pas les œuvres de manière chronologique ou thématique, mais en fonction des formes, des couleurs, des compositions ou de sensations très personnelles. Ainsi, elle accroche, à côté de tableaux connus de Augusto Giacometti, des dessins de petit format de Louise Bourgeois qu'elle confronte à ses propres œuvres et met en scène avec un regard artistique.

Artistes exposé-e-s de la collection du Kunstmuseum Bern

Adnan, Etel (1925–2021)
Altorfer, Esther (1936–1988)
Amiet, Cuno (1868–1961)
Arp, Hans (1886–1966)
Baer, Monika (*1964)
Bächli, Silvia (*1956)
Bailly, Alice (1872–1938)
Beckmann, Ericka (*1951)
Boltanski, Christian (1944–2021)
Bourgeois, Louise (1911–2010)
Churchman, Leidy (*1979)
de Niederhäusern, Auguste (1863–1913)
de Staël, Nicolas (1914–1955)
Dijkstra, Rineke (*1969)
Dorazio, Piero (1927–2005)

Eggenschwilder, Franz (1930–2000)
Eichwald, Michaela (*1967)
Fischli/Weiss (1979–2012)
Fisher, Joel (*1947)
Frecon, Suzan (*1941)
Fries, Pia (*1955)
Gerhard, Tatjana (*1974)
Giacometti, Augusto (1877–1947)
Hirschhorn, Thomas (*1957)
Kirchner, Ernst Ludwig (1880–1938)
Koether, Jutta (*1958)
Kollwitz, Käthe (1867–1945)
Kovachevich, Thomas (*1942)
Kubin, Alfred (1877–1959)
Krasner, Lee (1908–1984)
Lassnig, Maria (1919–2014)
Léger, Fernand (1881–1955)
Meyer-Amden, Otto (1885–1933)
Oppenheim, Meret (1913–1985)
Perret, Mai-Thu (*1976)
Polke, Sigmar (1941–2010)
Ray, Man (1890–1976)
Rosenkranz, Pamela (*1979)
Schubiger, Irene (*1948)
Seligmann, Kurt (1900–1962)
Taeuber-Arp, Sophie (1889–1943)
Valie Export (*1940)
van Dongen, Kees (1877–1968)
von Jawlensky, Alexej (1864–1941)
von Wulffen, Amelie (*1966)
West, Franz (1947–2012)

Inauguration

L'inauguration de l'exposition aura lieu le
jeudi 19 septembre à partir de 18 : 30.
Ce soir-là, l'entrée à l'exposition sera libre.

Commissaire d'exposition

Kathleen Bühler

Assistante commissaire d'exposition

Nina Liechti

Coopération

L'exposition est une coopération avec le Ludwig Forum Aachen, où elle sera montrée du 14 mars au 7 juillet 2025. Elle a été développée par Kathleen Bühler (Kunstmuseum Bern), Eva Birkenstock (Ludwig Forum Aachen) en collaboration avec l'artiste.

Avec le soutien de

Canton de Berne, Burgergemeinde Bern, UBS, Stiftung GegenwART, Dr. h. c.
Hansjörg Wyss

Visite de presse

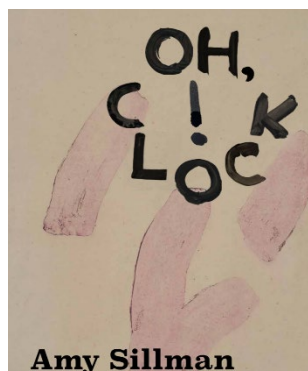
Nous vous invitons cordialement à la visite de presse avec Kathleen Bühler, commissaire de l'exposition, le **mercredi 18 septembre 2024 à 10 : 00 au Kunstmuseum Bern. L'artiste sera présente.**

Merci de vous inscrire par courriel à press@kunstmuseumbern.ch.

Visite individuelle de l'exposition

Nous nous réjouissons de votre visite individuelle à l'exposition. L'entrée dans les expositions du Kunstmuseum Bern est gratuite pour les représentants des médias avec une carte de presse valable. Merci de vous accréditer au préalable à l'aide du formulaire numérique disponible sur kunstmuseumbern.ch/médias ou en scannant le code QR.

Catalogue

Amy Sillman. Oh, Clock!

Publié par Eva Birkenstock, Kathleen Bühler et Nina Zimmer

Avec contributions de Eva Birkenstock, Julia Bryan-Wilson, Kathleen Bühler, Sabeth Buchmann, Rose Higham-Stainton, Michelle Kuo et Jenny Nachtigall.

224 pages, 22 × 27,5 cm, nombreuses illustrations en couleur

2024: Verlag der Buchhandlung Walther und Franz König, Cologne

ISBN: 978-3-7533-0698-8

CHF 29

Guide numérique

L'exposition est accompagnée d'un guide numérique qui sera accessible librement à partir de mercredi 18 septembre 2024 par QR code ou par guide.kunstmuseumbern.ch/fr/amy-sillman.

Programme d'accompagnement

Let's talk about painting!

Saturday, **21 September 2024**, 14:00

Guided tour through the show with painters Amy Sillman, who also curated the collection display, and Monika Baer, whose work is included in the collection. In conversation with Kathleen Bühler, the artists talk about their work, artistic practice, ways of curating painting and dialogues with art history.

Visites guidées en français

Mardi **29 octobre 2024**, 18 : 30

Dimanche **26 janvier 2025**, 11 : 30

Photo : Amy Sillman

Biographie

Amy Sillman (née en 1955 à Détroit) est une artiste plasticienne basée à New York. Elle est connue pour ses peintures basées sur des processus qui alternent entre l'abstraction et la figuration et qui intègrent des médias non conventionnels tels que l'animation, les magazines et les installations. Sillman a considérablement influencé le champ de la peinture par sa pratique et ses écrits au cours des dernières décennies.

Figure influente de la peinture du XXIème siècle, elle s'est intéressée de manière constructive à l'héritage de l'expressionnisme abstrait en passant sans transition d'un médium à l'autre et en intégrant dans sa pratique des éléments tels que le collage, le dessin et la gravure. Son travail fait appel à des tropismes de l'histoire de l'art, notamment la peinture gestuelle américaine de l'après-guerre, qu'elle utilise à la fois comme influence et comme contraste. Elle s'intéresse aux critiques féministes des discours de la maîtrise, du génie et du pouvoir pour introduire dans sa pratique des qualités telles que l'humour, la maladresse, l'autodérision, l'affect et le doute. Au cours des trois dernières décennies, elle a remis en question le langage et la pratique de la peinture, réévaluant son histoire et l'élargissant aux processus mécaniques et numériques émergents.

Sillman considère le dessin comme le point de départ de tous ses travaux. Elle peint et dessine avec d'innombrables couches, rendues perceptibles par une surface en action, mais dont aucune n'est visible dans le résultat final. Elle explore d'autres modes de production gestuels dans ses toiles imprimées, ses magazines et ses vidéos animées sur iPhone.

Sillman a quitté Détroit dans les années 1970 pour s'installer à New York, où elle a obtenu un diplôme BFA à la School of Visual Arts en 1979. Elle s'est intéressée de près aux débats en cours sur la viabilité de la peinture contemporaine et a rejoint les mouvements féministes et de contre-culture de la cité en tant qu'assistante de l'artiste Pat Steir et en tant que membre et participante du magazine féministe *Heresies*. Plus tard, Sillman a obtenu un diplôme MFA du Bard College (1995) et a rejoint la faculté d'art de l'université en 1996. Elle a enseigné au sein du programme de peinture du MFA de 1997 à 2013 et a présidé le département de peinture de 2002 à 2013. Elle a ensuite enseigné à la Städelschule de Francfort, en Allemagne. Ces dernières années, Sillman a rédigé de nombreux ouvrages sur sa propre production et sur les œuvres de ses collègues artistes.

Une présentation complète de peintures sur papier a été présentée à la Biennale de Venise en 2022. Sillman a exposé dans le monde entier dans de grandes institutions internationales, notamment dans le cadre d'expositions individuelles au Arts Club de Chicago (2019), au Camden Arts Center de Londres (2018) et au Kunsthaus Bregenz (2015), ou d'expositions de groupe au Lenbachhaus de Munich (2018), au Whitney Museum of American Art de New York (2016), à la Tate Modern de Londres (2015) et au MoMA de New York (2015). Sa première exposition institutionnelle, *one lump or two*, a été inaugurée en 2013 à l'Institute of Contemporary Art de Boston. Son travail est représenté dans de nombreuses collections de musées aux États-Unis et en Europe, notamment celles du MoMA à New York, du Whitney Museum of American Art à New York, de la Tate Modern à Londres, du Musée d'Art Moderne à Paris, du Moderna Museet à Stockholm, du Museum of Fine Arts à Boston, de l'Art Institute of Chicago et du Hammer Museum à Los Angeles. En 2019, elle a été commissaire de l'exposition Artist's Choice *The Shape of Shape* au MoMA.

Download
Téléchargez les
images de presse:
[kunstmuseumbern.ch/
presse](http://kunstmuseumbern.ch/presse)

Tous les droits d'auteur sont réservés.
La légende doit être reprise
intégralement et l'œuvre doit être
reproduite telle qu'elle est présentée.
Les photos ne peuvent être utilisées
que dans le cadre d'un reportage sur
l'exposition *Amy Sillman. Oh, Clock!*.

01

Amy Sillman

UGH for 2023, 2023–2024

Série de 195 dessins (*Words /
Torsos*)

Acrylique et plume sur papier

Chaque 81,3 × 55,9 cm

Courtesy of the artist et Gladstone
Gallery

02

Amy Sillman

Fatso, 2009

Huile sur toile

231,1 × 213,4 cm

Udo und Anette Brandhorst

Sammlung

Courtesy of the artist

03

Amy Sillman

Mouth, 2011

Huile sur toile

129,5 × 124,5 cm

Collection privée

Courtesy of the artist

04

Amy Sillman

Election Drawings, 2016

8 dessins sélectionnés d'une série
de 23

Kohle auf Papier

chaque 76,2 × 58,4 cm

Courtesy of the artist

Download
Téléchargez les
images de presse:
[kunstmuseumbern.ch/
presse](http://kunstmuseumbern.ch/presse)

Tous les droits d'auteur sont réservés.
La légende doit être reprise
intégralement et l'œuvre doit être
reproduite telle qu'elle est présentée.
Les photos ne peuvent être utilisées
que dans le cadre d'un reportage sur
l'exposition *Amy Sillman. Oh, Clock!*.

05
Amy Sillman
Song Cave, 2017
Acrylique sur lin
190,5 × 167,6 cm
Collection privée
Photo : John Berens
Courtesy of the artist et Tajan SA

06
Amy Sillman
Pat, 2017
Acrylique sur lin
335,3 × 190,5 cm
Collection of Kathy and Steven
Guttman
Courtesy of the artist

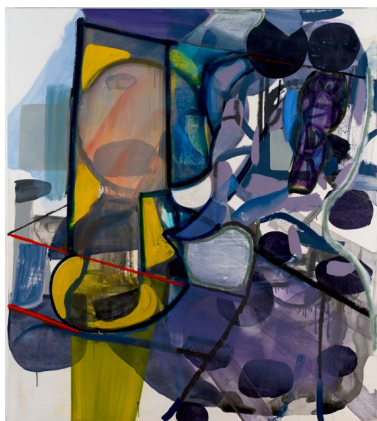
07
Amy Sillman
She/They, 2021
Huile sur toile
177,8 × 152,4 cm
Photo : David Regen
Courtesy of the artist

08
Amy Sillman
Paradise Drawings, 2021
8 dessins sélectionnés d'une série
de 9
Acrylique et plume sur papier,
collé sur un panneau
chaque 76,8 × 57,2 cm
Courtesy of the artist et Gladstone
Gallery

Download
Téléchargez les
images de presse:
[kunstmuseumbern.ch/
presse](http://kunstmuseumbern.ch/presse)

Tous les droits d'auteur sont réservés.
La légende doit être reprise
intégralement et l'œuvre doit être
reproduite telle qu'elle est présentée.
Les photos ne peuvent être utilisées
que dans le cadre d'un reportage sur
l'exposition *Amy Sillman. Oh, Clock!*.

09

Amy Sillman

Sad meets Mad, 2021

Acrylique et huile sur toile
182,9 × 165,1 cm

Paris Musées / Musée d'Art
moderne

Courtesy of the artist

10

Amy Sillman

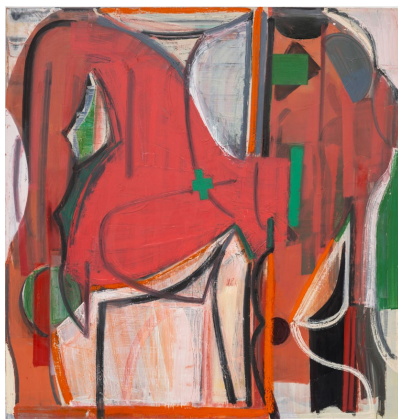
*Untitled (detail de Frieze for
Venice)*, 2021

32 dessins sur papier, 71 dessins
sur panneaux

Acrylique, plume, sérigraphie,
aquarelle et crayon sur papier

Chaque env. 152 × 106 cm / 29 ×
36 cm

Courtesy of the artist et Gladstone
Gallery

11

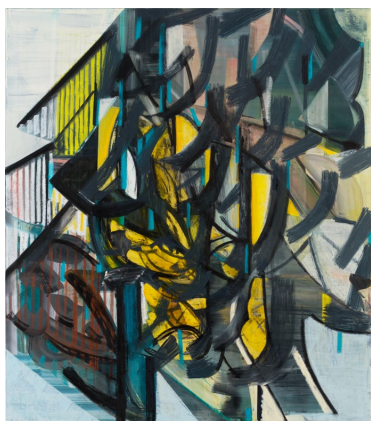
Amy Sillman

Little Elephant, 2023

Acrylique et huile sur lin
129,5 × 124,5 cm

Photo : David Regen

Courtesy of the artist et Gladstone
Gallery

12

Amy Sillman

The Banana Tree, 2023

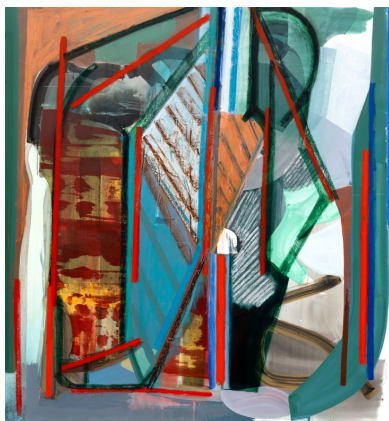
Acrylique et huile sur lin
190 × 167 cm

ASOM Collection

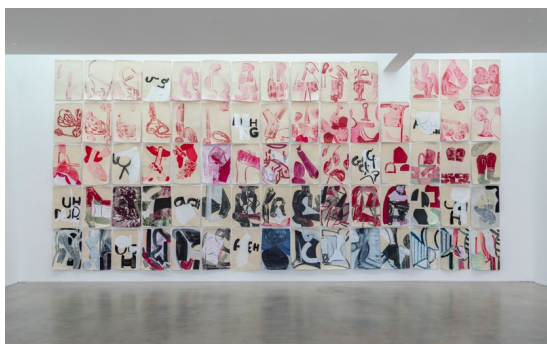
Courtesy of the artist

Download
Téléchargez les
images de presse:
[kunstmuseumbern.ch/
presse](https://kunstmuseumbern.ch/presse)

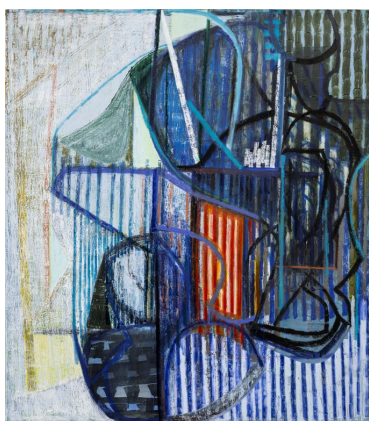
Tous les droits d'auteur sont réservés.
La légende doit être reprise
intégralement et l'œuvre doit être
reproduite telle qu'elle est présentée.
Les photos ne peuvent être utilisées
que dans le cadre d'un reportage sur
l'exposition *Amy Sillman. Oh, Clock!*.

13
Amy Sillman
oh, Clock, 2023
Acrylique et huile sur lin
149,9 × 139,7 cm
Photo : David Regen
Collection of Andrea Olshan
Courtesy of the artist

14
Amy Sillman
UGH for 2023 (vue d'exposition),
2023
74 dessins sélectionnés de *UGH
For 2023* (série de 195 dessins,
Words et *Torsos*)
Acrylique et plume sur papier
Chaque 81,3 × 55,9 cm
Photo : David Regen
Courtesy of the artist et Gladstone
Gallery

15
Amy Sillman
Harpie, 2023-2024
Acrylique et huile sur lin
190,5 × 167,6 cm
Photo : David Regen
Collection privée
Courtesy of the artist

Expositions en cours et à venir au Kunstmuseum Bern

Chaïm Soutine. À contre-courant
jusqu'au 1 décembre 2024

L'avenir du Kunstmuseum Bern. Le concours d'architecture
jusqu'au 24 novembre 2024

Amy Sillman. Oh, Clock!
20.9.2024–2.2.2025

Kahnweiler & Rupf. Une amitié entre Paris et Berne
22.11.2024–23.3.2025

Heures d'ouverture

Mardi
10 : 00 – 20 : 00

Mercredi à dimanche
10 : 00 – 17 : 00

Lundi fermé

Contact

Martina Witschi
Communication & relations médias
press@kunstmuseumbern.ch
+41 31 328 09 93