

GALERIE MARIAN GOODMAN

FOR IMMEDIATE RELEASE

ANNETTE MESSEGER

Laisser aller

8 March – 11 May 2024

Public Reception: Friday 8 March, 6 to 8pm

"You become children again when you draw." –Annette Messager

Marian Goodman Gallery is pleased to present a new exhibition by Annette Messager. At the Parisian gallery where she first exhibited in 2000, the artist offers a journey through her new production, emblematic of the polysemic and abundant work she has been unfolding since the early 1970s. For Messager, "playfulness is a way of telling the truth," and *Laisser aller* could be likened to a treasure hunt, in which the drawings, assemblages, words and sounds that make up her work are all clues to her universe. Inspired by her daily life and by the myriad of things she has lived, seen, read or heard, Messager's work speaks to us with mischievousness about childhood, love and death.

Over the past ten years, drawing has taken on a predominant role in the artist's work, enabling her to express herself freely, immediately and poetically. "My drawings are visual haikus," she asserts. Numerous drawings are displayed throughout the exhibition, interweaving with most of the works, including the 7-metre-long mural installation *En même temps 2* (2021), which occupies the main wall on the first floor. The artist describes the piece as "a conversation between small, very hieratic, very upright effigies, small black sculptures, which figure us humans. They seem to be observing us, while large, narrow, elongated, very organic drawings play with representations of our bodies, our organs, our fantasies, infiltrating and circulating, seeming to disrupt the dignity of these little effigies, all at the same time." The vertical drawings in red, black and blue acrylic each convey a vertiginous fall, including motifs representative of the artist's repertoire such as hands, skulls with arms and legs, spectral figures, a girl-squette in a tutu, a pair of scissors, shoes, or rarer ones like hopscotch or the organ of the heart.

Drawings also feature in the large-scale installation *Laissons aller* (2023), shown here for the first time. A couple entwined in a wisp of smoke overlooks small sculptures of loving embraces covered in black aluminum foil, a material shared by *Promenade de l'escargot* (2019), *La Flânerie de l'escargot* (2022) and *Avec l'oiseau* (2022).

"For me, drawing is a kind of wandering," explains Annette Messager, who also draws her inspiration from popular culture. With *Iconic* (2023), she proposes a composition of drawings based on iconic photographs of 20th-century personalities such as Charlie Chaplin, Albert Einstein and Marilyn Monroe. These portraits, all part of our collective memory - such as the ubiquitous one of Che Guevara with his star-spangled beret, popularized by Andy Warhol - are caught in the artist's nets, reminiscent of the fascination they held for her when she was growing up in Berck-sur-Mer. The black fishing nets she has been transfiguring since the 1990s enclose and protect, and these legends find themselves captured for eternity.

"Drawing is a game," adds Messager, who enjoys fusing images, words and symbols. In *Hésitation* (2023), the cross - once an instrument of torture and death, now a symbol of eternal life - is transformed into a human silhouette. A fragmented body (a hand, an eye, a mouth) intermingles with words (*hesitation, oblivion, cunning, threat, comedy*) copied over and over again. The handwriting of a single word, like a silent incantation or magic formula, traces the shapes of the drawing.

"My drawings always seem to me ghostly apparitions, with just a sheet of paper, emptiness, ink, water...and chance..." confides Messager, who transforms the gallery's lower level into colorful, grotesque catacombs with the

79 RUE DU TEMPLE 75003 PARIS

+33 (0)1 48 04 70 52 MARIANGOODMAN.COM

GALERIE MARIAN GOODMAN

monumental installation *Tête à Tête* (2019-2020), where skulls and skeletons move from joy to melancholy, from laughter to tears. A collection of seventy-seven allegories of the transience of existence, spontaneously made, without repentance. These *vanitas* are closer to representations of Mexican *calaveras* than still lifes as they come to life, smile or grimace, and disguise themselves as planets, clowns, butterflies or ghosts. Sometimes two *vanitas* share the same sheet of paper, holding hands and talking face-to-face. A few words recur: 'moi toi' and 'à mon intime,' reminding us that this stylistic exercise was created by Messenger to ward off her own vulnerability.

On the neighboring wall, the motif of the cross takes shape in *Un coup de dé* (2022) and *Le dé de la passion* (2022), a pair of unfolded dice displayed like shedded skin. The dice, symbol of chance and randomness par excellence, also evokes the soldiers playing dice with Christ's tunic from the Gospel of John. One shows off a skeletal body with dismembered hands and tiny legs, while the other sports the instruments of Christ's passion, such as hammer and ladder, and, not without humor, Swiss army knife and saw.

A composition of drawings and small installations such as *Ghost* (2017) and *Tuer le père* (2022) complete the presentation, while the vaulted space houses the sound work *Comme si* (2022) and *Le désir attrapé par le masque* (2021). The title is a nod to Pablo Picasso's surrealist play "Le désir attrapé par la queue"; here, a pair of naturalized palmipeds, topped with heads of soft toys, perch on a suspended mirror, lit by a twirling bulb. Lastly, the artist's voice speaks to visitors through *Comme si*, a phrase alluding to our inclination for pretense, murmured repeatedly like a litany, akin to the words she diligently reproduces on paper.

Born in Berk-sur-Mer in 1943, Annette Messenger lives and works near Paris. She is the winner of the Praemium Imperiale in the sculpture category for her entire career (2016) and represented France at the 51st Venice Biennale, where she was awarded the Golden Lion (2005). A major solo exhibition, including a wide selection of works created from the 1980s to the present day, will open at the Power Station of Art (PSA) in Shanghai in July 2024.

Since her first solo show in 1973, Messenger has exhibited worldwide, with major exhibitions in recent years at the ARoS Museum in Aarhus, Denmark (2023); the LaM - Musée d'art moderne et contemporain de Lille Métropole (2022); Tel Aviv Museum of Art (2022); Centre Pompidou Metz (2021); Institut Giacometti in Paris (2018); Institut Valencià Art Modern (IVAM) in Valencia, Spain (2018); Villa Medici in Rome (2017); Musée des Beaux-Arts and Cité de la Dentelle et de la Mode in Calais (2015-2016); Museum of Contemporary Art (MCA) in Sydney (2014); K21 in Düsseldorf (2014); Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO) (2011); The Hayward Gallery, London (2009); Museum of Modern Art (EMMA), Espoo (2008), National Museum of Contemporary Art, Seoul (2008), Mori Art Museum, Tokyo (2008); Musée National d'Art Moderne - Centre Pompidou, Paris (2007). Works by Messenger are included in the collections of the world's leading museums: the Museum of Modern Art (MoMA) and Solomon R. Guggenheim Museum, New York; Musée national d'art moderne - Centre Pompidou, Paris and Musée d'art moderne de la Ville de Paris, Paris; Tate Modern, London; LACMA, Los Angeles; K21, Düsseldorf; The National Gallery, Canberra; San Francisco Museum of Modern Art; among others.

Press Contact: Raphaële Coutant raphaele@mariangoodman.com or + 33 (0) 1 48 04 70 52

79 RUE DU TEMPLE 75003 PARIS
+33 (0)1 48 04 70 52 MARIANGOODMAN.COM

GALERIE MARIAN GOODMAN

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ANNETTE MESSEGER

Laisser aller

8 mars – 11 mai 2024

Vernissage : vendredi 8 mars de 18h à 20h

« *On redevient enfant quand on dessine* ». Annette Messager

La Galerie Marian Goodman a le plaisir de présenter une nouvelle exposition d'Annette Messager. A la galerie parisienne où elle a exposé pour la première fois en 2000, l'artiste propose une traversée dans sa nouvelle production, emblématique de l'œuvre polysémique et foisonnante qu'elle déploie depuis le début des années 1970. Pour Annette Messager « le ludique permet de dire le vrai », et *Laisser aller* pourrait s'apparenter à un jeu de piste, où les dessins, les assemblages, les mots ou le son qui composent ses œuvres seraient autant d'indices permettant de se plonger dans son univers. Inspirée de son quotidien et du hasard des choses vécues, vues, lues ou entendues, l'œuvre d'Annette Messager nous parle avec espièglerie de l'enfance, de l'amour et de la mort.

Depuis une dizaine d'années, le dessin a pris une place prépondérante dans le travail de l'artiste, lui permettant une expression libre, immédiate et poétique. « *Mes dessins sont des haïkus visuels* » affirme-t-elle. Ainsi de nombreux dessins essaient l'exposition, s'immisçant dans la plupart des œuvres, et notamment dans une installation de plus de 7 mètres de long *En même temps 2* (2021) qui occupe le mur principal du rez-de-chaussée. L'artiste décrit la pièce comme « une conversation entre de petites effigies très hiératiques, très droites, de petites sculptures noires, qui nous figurent, nous les humains. Elles semblent nous observer tandis que de grands dessins étroits et allongés, très organiques, jouent avec des représentations de nos corps, nos organes, nos fantasmes, s'infiltrant et circulent, semblant perturber la dignité de ces petites effigies, en même temps. » Les dessins verticaux à l'acrylique rouge, noir et bleu, décrivent chacun une chute vertigineuse, incluant des motifs représentatifs du repertoire de l'artiste tels que des mains, des crânes avec des bras et des jambes, des figures spectrales, une fillette-squellette en tutu, une paire de ciseaux, des chaussures, ou bien, plus rares, comme une marelle ou l'organe du cœur.

Le dessin s'immisce également dans la grande installation *Laissons aller* (2023), montrée ici pour la première fois. Un couple enlacé dans une volute de fumée surplombe de petites sculptures d'étreintes amoureuses recouvertes d'aluminium noir, matériau que partage *Promenade de l'escargot* (2019), *La Flânerie de l'escargot* (2022) ou encore *Avec l'oiseau* (2022).

« Le dessin est pour moi une sorte de vagabondage » explique Annette Messager qui n'hésite pas à puiser son inspiration dans la culture populaire. Avec l'œuvre *Iconic* (2023) elle propose une composition de dessins réalisés à partir de photographies iconiques de personnalités du XXe siècle comme Charlie Chaplin, Albert Einstein ou Marilyn Monroe. Ces portraits, tous inscrits dans notre mémoire collective – celui du Che Guevara avec son béret étoilé a été popularisé par Andy Warhol – sont pris dans les filets de l'artiste, reminiscence de la fascination que ces derniers exerçaient sur elle lors de son enfance passée à Berck-sur-Mer. Les filets de pêche noirs qu'elle transfigure depuis les années 1990, enferment et protègent, et ces légendes sont ici figées pour l'éternité.

« Le dessin est un jeu » ajoute Messager, qui s'amuse à fusionner les images, les mots et les symboles. Ainsi, dans *Hésitation* (2023) la croix, jadis instrument de torture et de mort, devenue symbole de la vie éternelle, se mue en silhouette humaine. Un corps fragmenté (une main, un œil, une bouche) s'entremêle à des mots (hésitation, oubli,

79 RUE DU TEMPLE 75003 PARIS

+33 (0)1 48 04 70 52 MARIANGOODMAN.COM

GALERIE MARIAN GOODMAN

ruse, menace, comédie) recopiés inlassablement. L'écriture manuscrite d'un même mot, comme une incantation silencieuse ou une formule magique, trace les formes du dessin.

« Mes dessins me semblent toujours des apparitions fantomatiques, avec seulement une feuille de papier, le vide, l'encre, l'eau...et le hasard... » confie Annette Messenger qui transforme le niveau inférieur de la galerie en catacombes colorées et grotesques avec l'installation monumentale *Tête à Tête* (2019-2020) où crânes et squelettes passent de la joie à la mélancolie, du rire aux larmes. Une collection de soixante-dix-sept allégories de la fugacité de l'existence, réalisées dans l'instant, sans repentir. Ces vanités sont plus proches des représentations de *calaveras* mexicaines que de natures mortes ; elles s'animent, sourient ou grimacent, se déguisent en planète, en clown, en papillon, ou encore en fantôme. Parfois deux vanités se partagent la même feuille de papier, et en tête-à-tête se tiennent la main, se parlent. Quelques mots reviennent : « moi toi » et « à mon intime », rappelant que cet exercice de style a été réalisée par Messenger pour conjurer sa propre vulnérabilité.

Sur le mur voisin, le motif de la croix se dessine avec *Un coup de dé* (2022) et *Le dé de la passion* (2022), une paire de dés dépliés et exposés comme des écorchés. Le dé, symbole du hasard et de l'aléatoire par excellence, évoque aussi ici les soldats jouant aux dés la tunique du Christ d'après l'évangile de Jean. L'un exhibe un corps squelettique avec des mains démesurées et des jambes minuscules tandis que l'autre arbore des instruments de la passion du Christ tels que le marteau ou l'échelle et non sans humour, le couteau suisse et la scie.

Une composition de dessins et de petites installations telles que *Ghost* (2017), *Laissons aller (les amoureux 2)* (2022), ou encore *Tuer le père* (2022) complètent la présentation tandis que l'espace voûté abrite *Le désir attrapé par le masque* (2021) et l'œuvre sonore *Comme si* (2022). Avec un titre en clin d'œil à la pièce de théâtre surréaliste de Pablo Picasso *Le désir attrapé par la queue*, un couple de palmipèdes naturalisés et cagoulés de têtes de peluche est juché sur un miroir suspendu et éclairé par une ampoule virevoltante. Enfin la voix de l'artiste s'adresse aux visiteurs avec *Comme si*, une locution désignant notre propension aux faux-semblants. Les mots chuchotés et susurrés en boucle comme une litanie, à l'instar de ceux qu'elle recopie sur papier, perdent ainsi toute signification.

Née à Berk-sur-Mer en 1943, Annette Messenger vit et travaille en banlieue près de Paris. Elle est lauréate du Praemium Imperiale dans la catégorie sculpture pour l'ensemble de sa carrière (2016) et a représenté la France à la 51e Biennale de Venise, où elle a obtenu le Lion d'Or (2005). Une grande exposition personnelle, incluant une large sélection d'œuvres réalisées des années 1980 à nos jours, ouvrira à la Power Station of Art (PSA) à Shanghai en juillet 2024.

Depuis sa première exposition personnelle en 1973, Annette Messenger a exposé dans le monde entier, ces dernières années des expositions importantes ont eu lieu au musée ARoS à Arhus au Danemark (2023), au LaM – Musée d'art moderne et contemporain de Lille Métropole (2022), au Tel Aviv Museum of Art (2022), au Centre Pompidou Metz (2021), à l'Institut Giacometti à Paris (2018), à l'Institut Valencià Art Modern (IVAM) à Valence en Espagne (2018), à la Villa Medici à Rome (2017), au Musée des Beaux-Arts et à la Cité de la Dentelle et de la Mode à Calais (2015-2016), au Museum of Contemporary Art (MCA) à Sydney (2014), au K21 à Düsseldorf (2014), au Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO) (2011), à la Hayward Gallery à Londres (2009), au Museum of Modern Art (EMMA) à Espoo (2008), au National Museum of Contemporary Art à Séoul (2008), au Mori Art Museum à Tokyo (2008), au Musée national d'art moderne - Centre Pompidou à Paris (2007).

Les œuvres d'Annette Messenger font partie des collections des plus grands musées internationaux : Museum of Modern Art (MoMA) et Solomon R. Guggenheim Museum, New York ; Musée national d'art moderne - Centre Pompidou, Paris et Musée d'art moderne de la Ville de Paris, Paris ; Tate Modern, Londres ; LACMA, Los Angeles ; K21, Düsseldorf ; The National Gallery, Canberra ; San Francisco Museum of Modern Art ; entre autres.

Contact presse : Raphaële Coutant raphaele@mariangoodman.com ou + 33 (0) 1 48 04 70 52

79 RUE DU TEMPLE 75003 PARIS

+33 (0)1 48 04 70 52 MARIANGOODMAN.COM