

GALERIE MARIAN GOODMAN

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

GERARD & KELLY

Bardo

17 janvier – 8 mars 2025

Vernissage : vendredi 17 janvier de 18h à 20h

La Galerie Marian Goodman est heureuse d'annoncer la première exposition d'envergure à Paris dédiée à l'œuvre de Gerard & Kelly. Intitulée *Bardo*, cette exposition se déploie autour de trois ensembles de nouvelles œuvres, illustrant l'hybridité et la pluridisciplinarité de leur pratique, qui s'ancre dans une recherche constante sur l'histoire, l'architecture et la sexualité. L'exposition est imaginée comme une expérience temporelle et multisensorielle, et son titre, inspiré du bouddhisme tibétain, désigne l'état transitoire entre la mort et la renaissance durant lequel la conscience traverse des changements profonds. À travers l'évocation de figures historiques longtemps restées dans l'ombre, ouvertement ou symboliquement queer, qu'ils sacralisent, Gerard & Kelly proposent une exposition en plusieurs temps qui crée un espace de réflexion et de résonance entre passé et présent, ombre et lumière, le profane et le sacré.

Eileen Gray (1878-1976), architecte et designer irlandaise, ayant vécu à Paris de 1906 jusqu'à sa mort, demeure encore aujourd'hui étonnamment méconnue. Pourtant, elle est l'auteure d'une œuvre fondamentale du modernisme architectural : la villa E-1027, construite dans la baie de Roquebrune-Cap-Martin. Achevée en 1929, la maison est l'un des trois monuments nationaux français de l'époque moderne, et le seul construit par une femme. Inspirée de l'agencement et des volumes d'un paquebot, la maison ouvre ses vastes baies vitrées sur le ciel et la Méditerranée. Architecte autodidacte, Eileen Gray y a conçu minutieusement tous les détails et réalisé l'intégralité du mobilier afin d'en faire un lieu d'habitation fonctionnel. Dès l'entrée de la galerie, le clignotement de *Défense de rire*, 2025, une œuvre qui combine la lampe dite *Pailla* et une inscription faite au pochoir conçues par Gray pour les murs de sa villa, guide les visiteuses vers le niveau inférieur. Le film *E for Eileen*, 2023, intégralement tourné dans la villa E-1027, d'une durée de 22 minutes, y est projeté toutes les demi-heures. Un court intermède entre chaque séance permet à la lumière et la musique de revenir progressivement, dévoilant les œuvres sculpturales *Solarium ensoleillé*, 2025, et *Solarium inversi*, 2025, une grande installation fonctionnelle, recouverte de liège – un matériau fréquemment utilisé par Gray – sur laquelle on peut s'installer pour regarder la projection.

Le film, à la fois essai visuel et fiction spéculative, magnifie le talent d'Eileen Gray en soulignant la dimension vivante de son architecture, conçue pour faciliter la circulation des corps et de la lumière naturelle. A l'instar des précédents films de Gerard & Kelly, *E for Eileen* interroge la manière d'habiter et de se mouvoir dans une architecture donnée, en mettant en scène des personnages historiques liés aux lieux : Eileen Gray (interprétée par Nikki Amuka-Bird) et deux de ses amants ; l'architecte et critique Jean Badovici (Colin Bates) et la célèbre chanteuse de music-halls Damia (Flora Fischbach). Le duo évoque subtilement la vie intérieure et le monde social d'Eileen Gray, une femme ouvertement bisexuelle, connue pour avoir fréquenté le cercle littéraire lesbien parisien d'avant-guerre, et qui a ouvert sa propre galerie de design à Paris en 1922 sous un pseudonyme masculin. Ayant eu accès à des documents et photographies issus de ses archives personnelles lacunaires, Gerard & Kelly ont conçu quatre caissons lumineux : *Romaine Brooks Recto/Verso*, *Monsieur Gray*, *Eclipse*, et *Souvenir (d'après une photographie d'Eileen Gray)*, 2025, autant de fragments de mémoire et d'indices qui donnent un nouvel éclairage sur la personnalité secrète de l'architecte.

Dans l'espace voûté de la galerie, un autre artiste oublié, Francesco di Stefano, dit Pesellino (1422-1457), sort de l'ombre. A l'instar d'Eileen Grey, Pesellino était un peintre très prolifique de son vivant, ayant reçu des commandes des Médicis à Florence et collaborant avec les principaux artistes de son temps. Il meurt prématurément, emporté par la peste à l'âge de 35 ans. Dans une installation conçue pour cet espace propice au recueillement, les artistes présentent la sculpture *Glory Hole*, 2025, inspirée du *Saint François d'Assise recevant les stigmates* peint par Pesellino sur une prédelle aujourd'hui conservée au musée du Louvre. Le saint, affublé de sa soutane, est à demi allongé au sol ; une boule à facettes rotative a transpercé sa chair et remplacé sa tête. Symbole emblématique de l'ère du Disco, cette boule établit un pont entre le monde de la nuit, des discothèques et l'univers sacré, et son tournoiement perpétuel évoque l'errance du *bardo*, l'espace liminal entre la vie et la mort. « Dans le sillage du Disco et de la destruction du SIDA, » expliquent les artistes, « notre Saint François transforme ses stigmates en source de plaisir et de gloire. »

Le dernier chapitre de l'exposition se déploie dans le showroom de la galerie avec de nouvelles œuvres qui entrent en dialogue subtil avec Julius Eastman (1940-1990). Dans la série *Glyphs*, Gerard & Kelly appliquent à la feuille d'or des

79 RUE DU TEMPLE 75003 PARIS TEL. +33 1 48 04 7052

FAX +33 1 40 27 8137 WWW.MARIANGOODMAN.COM

GALERIE MARIAN GOODMAN

fragments de notation musicale sur des images sérigraphiées de danseurs, dont les gestes ressemblent à des glyphes et qui brillent comme des hologrammes. Comme pour les manuscrits médiévaux enluminés, le processus d'application de la feuille d'or utilisé par les artistes est un acte de dévotion : il s'agit d'une transcription de la partition manuscrite de *Gay Guerrilla*, 1979, de Julius Eastman. L'œuvre du compositeur noir américain, homosexuel, actif à New York dans les années 1970 et 1980, était en grande partie perdue au moment de sa mort prématurée. L'engagement de Gerard & Kelly avec son œuvre remonte à plusieurs années : sa musique figure dans leur film *Panorama*, tourné en 2020 à la Bourse de Commerce, et leur installation *Gay Guerrilla* au Centre Pompidou en 2023 comprenait une performance musicale et chorégraphique de l'œuvre éponyme d'Eastman. Dans de nouvelles œuvres de grand format réalisées en sérigraphie, au pochoir et au néon, *Pompidou Pulse*, 2025, and *Disco Saint*, 2025, les artistes associent des images de l'architecture emblématique du Centre Pompidou et des danseurs capturés dans des états extatiques. Se réappropriant le Centre Pompidou dans le prolongement de leur exploration du « Minimalisme disco », les artistes transforment le danseur en une figure sainte, évoquant un *bardo* dans lequel le sacré et le profane cohabitent et où les bâtiments et les corps se dissolvent.

La collection de trois films réalisés par Gerard & Kelly dans des lieux architecturaux emblématiques en France – *Bright Hours* à la Cité Radieuse à Marseille, *Panorama* à la Bourse de Commerce à Paris et *E For Eileen* à la villa E-1027 – sera prochainement diffusée sur France 3 et mise à disposition en accès libre pendant plusieurs semaines sur France.tv.

Artistes américains basés à Paris depuis 2018, Gerard & Kelly collaborent depuis deux décennies sur la performance, le film/vidéo et l'installation, entre autres formats. Ayant, à eux deux, étudié le ballet, les arts visuels, la littérature et les études de genre, ils utilisent des stratégies conceptuelles dans l'art pour examiner des thèmes plus larges de la mémoire et de l'histoire, de la sexualité et de la subjectivité. Leurs questions sont souvent posées dans le cadre d'un espace architectural particulier, poussant les précédents socioculturels et politiques du site dans un dialogue ouvert avec leur travail. Brennan Gerard est né dans l'Ohio en 1978 et Ryan Kelly est né en Pennsylvanie en 1979. Ils ont été boursiers Van Lier du Independent Study Program du Whitney Museum et ont obtenu une maîtrise en beaux-arts du Interdisciplinary Studio de l'Université de Californie à Los Angeles (UCLA) en 2013. *Ruines*, leur première exposition personnelle dans une institution européenne, a été présentée à Carré d'Art - Musée d'art contemporain de Nîmes en 2022-2023. Des expositions individuelles et des performances de leur travail ont été présentées par la Fondation Maeght, Saint-Paul de Vence (2024), le Centre Pompidou, Paris (2023), le MAMCO, Genève (2020), le MOCA, Los Angeles (2020), le Festival d'Automne, Paris (2017 et 2019), The Getty Museum, Los Angeles (2019), Pioneer Works, New York (2018), le Palais de Tokyo, Paris (2016), le New Museum, New York (2014), et The Kitchen, New York (2014).

Ils ont participé à la Triennale NGV 2023 à la National Gallery of Victoria, Melbourne, à la Biennale d'architecture de Chicago 2017 et 2023 et à la Biennale Made in L.A. au Hammer Museum, Los Angeles (2014). Leur travail a été inclus dans des expositions collectives dans de nombreuses institutions telles que la Collection Lambert, Avignon (2023), FRAC Franche-Comté, Besançon (2022), High Line, New York (2023), et Solomon R. Guggenheim, New York (2015), entre autres. Gerard & Kelly ont reçu de nombreux prix et bourses, notamment le VIA Art Fund (2024), le programme Mondes nouveaux du ministère de la Culture (2023), la Graham Foundation (2014) et Art Matters (2013). Leurs œuvres font partie des collections permanentes du Solomon R. Guggenheim Museum, New York ; LACMA - Los Angeles County Museum of Art ; Hammer Museum, Los Angeles ; FRAC Franche-Comté, Besançon ; Carré d'Art, Nîmes ; et National Gallery of Victoria, Melbourne.

Marian Goodman Gallery soutient le travail d'artistes qui comptent parmi les plus influents de notre époque, représentant plus de cinq générations de pensées et de pratiques diverses. Le programme d'exposition de la galerie, caractérisé par sa qualité et sa rigueur, offre aux artistes une plateforme internationale pour présenter leur travail, favoriser des dialogues vitaux avec de nouveaux publics et faire progresser leurs pratiques au sein d'organismes non lucratifs et institutionnels. Fondée à New York en 1977, Marian Goodman Gallery s'est fait connaître dès ses débuts en présentant au public américain le travail d'artistes européens de premier plan. Aujourd'hui, grâce à ses espaces d'exposition à New York, Los Angeles et Paris, la galerie maintient son orientation internationale, représentant plus de 50 artistes travaillant aux États-Unis et dans le monde entier.

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

79 RUE DU TEMPLE 75003 PARIS TEL. +33 1 48 04 7052

FAX +33 1 40 27 8137 WWW.MARIANGOODMAN.COM

GALERIE MARIAN GOODMAN

FOR IMMEDIATE RELEASE

GERARD & KELLY

Bardo

17 January – 8 March 2025

Opening Reception: Friday 17 January, 6 – 8 pm

Marian Goodman Gallery Paris is pleased to announce the first major exhibition in Paris devoted to the work of Gerard & Kelly. Entitled *Bardo*, the exhibition features three new sets of works by the duo that collectively illustrate the hybridity and multidisciplinary of their practice, which is rooted in an ongoing investigation of history, architecture and sexuality. The exhibition is imagined as a time-based and multi-sensory experience, and the title, inspired by Tibetan Buddhism, refers to the transitional state between death and rebirth, during which consciousness undergoes profound changes. Through the evocation of saintly historical figures, openly or symbolically queer, Gerard & Kelly propose an exhibition in several chapters that creates a space for reflection and resonance between past and present, shadow and light, the profane and the sacred.

Eileen Gray (1878-1976) was an Irish architect and designer who lived in Paris from 1906 until her death. She was the author of a fundamental work of architectural modernism: villa E-1027, built in the bay of Roquebrune-Cap-Martin. Completed in 1929, the villa is one of France's three national monuments of the modern era, and the only one built by a woman. Inspired by the layout and volumes of an ocean liner, the house's vast windows open onto the sky and the Mediterranean. A self-taught architect, Gray meticulously designed every detail of E-1027, including the furniture within the villa, to create a functional living space. Upon entering the gallery, the flickering of *Défense de rire*, 2025, a work by Gerard & Kelly that combines the *Pailla lamp* with a stencil originally conceived by Gray for the walls of the villa, guides visitors to the lower level. Downstairs the 22-minute film *E for Eileen*, 2023, shot entirely in villa E-1027, is shown every half-hour. An interlude between each screening allows the light and music to gradually return to the exhibition space, revealing the sculptural works *Solarium ensoleillé*, 2025, and *Solarium inversi*, 2025, a large, functional installation covered in cork—a material frequently used by Gray—on which one can sit and watch the film.

The film—part visual essay, part speculative fiction—magnifies Gray's talent by emphasizing the living dimension of her architecture, which is designed to facilitate the circulation of bodies and natural light. As in Gerard & Kelly's previous films, *E for Eileen* questions the ways of living and moving in a given construction by featuring historical characters linked to the site: Eileen Gray (played by Nikki Amuka-Bird), and two of her lovers, architect and critic Jean Badovici (played by Colin Bates) and the famous music-hall singer Damia (Flora Fischbach). With this film, Gerard & Kelly subtly evoke the inner life and social world of Eileen Gray, an openly bisexual woman, known for frequenting the pre-war Parisian lesbian literary circle, who launched her own design gallery in Paris in 1922 under a male pseudonym. With access to documents and photographs from her limited personal archive, Gerard & Kelly have designed four light boxes; *Romaine Brooks Recto/Verso*, *Monsieur Gray*, *Eclipse*, and *Souvenir (after a photograph by Eileen Gray)*, 2025 are fragments of memory and clues that lend new insight to Gray's secretive personality.

In the gallery's vaulted space, another forgotten artist, Francesco di Stefano, known as Pesellino (1422-1457), emerges from the shadows. Like Eileen Grey, Pesellino was prolific during his lifetime, receiving commissions from the Medici in Florence and collaborating with the leading painters of his time. He died prematurely of the plague at the age of 35. In an installation conceived for this chapel-like space of the Gallery, Gerard & Kelly present the sculpture *Glory Hole*, 2025, inspired by Pesellino's painting of *St. Francis of Assisi receiving the stigmata* now in the collection of the Louvre. The saint, wearing his cassock, half-reclines on the floor; a rotating mirror ball has penetrated his flesh and replaced his head. An emblematic symbol of the Disco era, this ball bridges the gap between the worlds of nightlife and the sacred, and its perpetual spinning evokes the wandering of the *bardo*, the liminal space between life and death. "In the wake of Disco and the destruction of AIDS," explain the artists, "our Saint Francis transforms his stigmata into a source of pleasure and glory."

The final chapter of the exhibition unfolds in the gallery's showroom, with new works that enter into a subtle dialogue with Julius Eastman (1940-1990). In the *Glyphs* series, Gerard & Kelly pressed gold-leaf fragments of musical notation onto silk screened images of dancers, captured in glyph-like gestures and shimmering like holograms. Reminiscent of medieval illuminated manuscripts, the artists' process of applying gold leaf is an act of devotion: a transcription of

79 RUE DU TEMPLE 75003 PARIS TEL. +33 1 48 04 7052

FAX +33 1 40 27 8137 WWW.MARIANGOODMAN.COM

GALERIE MARIAN GOODMAN

Eastman's handwritten score for *Gay Guerrilla*, 1979. A queer, black American composer active in New York in the 1970s and 80s, Eastman created a body of work that was largely lost at the time of his premature death. Gerard & Kelly's engagement with his oeuvre dates back several years; his music featured in their film *Panorama*, shot in 2020 in the Bourse de Commerce in Paris, and their installation *Gay Guerrilla* at the Centre Pompidou in 2023 included a musical and choreographic performance of the eponymous piece by Eastman. In new large-format works rendered in silkscreen, stencil and neon, *Pompidou Pulse*, 2025 and *Disco Saint*, 2025, the artists integrate images of the emblematic architecture of the Centre Pompidou with disco dancers captured in ecstatic states. Reclaiming the Pompidou as part of their ongoing exploration of "Disco Minimalism," Gerard & Kelly transform the dancer into a saintly figure, evoking a *bardo* in which the sacred and the profane cohabit and where buildings and bodies dissolve.

The collection of three films made by Gerard & Kelly in emblematic architectural sites in France—*Bright Hours* at Le Corbusier's Cité Radieuse in Marseille, *Panorama* at the Bourse de Commerce in Paris and *E For Eileen* at villa E-1027—will soon be broadcast on France 3 and available for streaming for a limited time on France.tv.

American artists based in Paris since 2018, Gerard & Kelly have collaborated for two decades on performance, film/video, and installation, among other formats. Having collectively studied ballet, visual art, literature, and gender studies, Gerard & Kelly use conceptual strategies in art to examine broader themes of memory and history, sexuality and subjectivity. Their questions are often set against a particular architectural space, pushing the related sociocultural and political precedents of the site into an open engagement with their work. Brennan Gerard was born in Ohio in 1978, and Ryan Kelly was born in Pennsylvania in 1979. They were Van Lier Fellows of the Whitney Museum Independent Study Program and graduated with MFAs from the Interdisciplinary Studio at the University of California, Los Angeles (UCLA) in 2013. *Ruines*, their first solo show in a European institution, was presented at Carré d'Art - Musée d'art contemporain de Nîmes in 2022-2023. Solo exhibitions and performances of their work have been presented by Fondation Maeght, Saint-Paul de Vence (2024), Centre Pompidou, Paris (2023), MAMCO, Geneva (2020), MOCA, Los Angeles (2020), Festival d'Automne, Paris (2017 and 2019), The Getty Museum, Los Angeles (2019), Pioneer Works, New York (2018), Palais de Tokyo, Paris (2016), New Museum, New York (2014), and The Kitchen, New York (2014).

They participated in the 2023 NGV Triennial at the National Gallery of Victoria, Melbourne, the 2017 and 2023 Chicago Architecture Biennial, and the 2014 Made in L.A. Biennial at the Hammer Museum, Los Angeles. Their work has been included in group exhibitions at Collection Lambert, Avignon (2023), FRAC Franche-Comté, Besançon (2022), High Line, New York (2023), and Solomon R. Guggenheim, New York (2015), among others. Gerard & Kelly have received numerous awards and grants, including the VIA Art Fund (2024), Mondes nouveaux program of the French Ministry of Culture (2023), Graham Foundation (2014), and Art Matters (2013). Their works are held in the permanent collections of Solomon R. Guggenheim Museum, New York; LACMA – Los Angeles County Museum of Art; Hammer Museum, Los Angeles; FRAC Franche-Comté, Besançon; Carré d'Art, Nîmes; and National Gallery of Victoria, Melbourne.

Marian Goodman Gallery champions the work of artists who stand among the most influential of our time and represents over five generations of diverse thought and practice. The Gallery's exhibition program, characterized by its caliber and rigor, provides international platforms for its artists to showcase their work, foster vital dialogues with new audiences, and advance their practices within nonprofit and institutional realms. Established in New York City in 1977, Marian Goodman Gallery gained prominence early in its trajectory for introducing the work of seminal European artists to American audiences. Today, through its exhibition spaces in New York, Los Angeles, and Paris, the Gallery maintains its global focus, representing some 50 artists working in the U.S. and internationally.

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

79 RUE DU TEMPLE 75003 PARIS TEL. +33 1 48 04 7052

FAX +33 1 40 27 8137 WWW.MARIANGOODMAN.COM