

pierre gilles

Clair - obscur

Sommaire

6 Préfaces

12 Essais

- « Pierre et Gilles. Clair-obscur » 15
Sophie Duplaix
- « Pierre et Gilles. De l'image vernaculaire considérée
comme l'un des beaux-arts » 31
Michel Poivert
- « Le sel, les étoiles et la mer.
Les images-mondes de Pierre et Gilles » 49
Marc Donnadiou

64 Œuvres

168 Entretiens

- « Pierre et Gilles. Un naturel confondant » 170
avec Michel Nuridsany - 1994
- « Pierre et Gilles. Double jeu » 206
avec Jérôme Sans - 2001
- « Pierre et Gilles. Héros » 230
avec Catherine Grenier - 2014

252 Annexes

- Liste des œuvres exposées 254
- Liste des expositions 258
- Bibliographie (Sélection) 262

Contents

6	Forewords	
13	Essays	
	“Pierre et Gilles. Clair-obscur”	15
	Sophie Duplaix	
	“Pierre et Gilles. The vernacular image, treated as fine art”	31
	Michel Poivert	
	“Salt, stars and sea. The images and universes of Pierre et Gilles”	49
	Marc Donnadieu	
65	Works	
169	Interviews	
	“Pierre et Gilles. A natural compound”	171
	by Michel Nuridsany - 1994	
	“Pierre et Gilles. A double game”	207
	by Jérôme Sans - 2001	
	“Pierre et Gilles. Heroes”	231
	by Catherine Grenier - 2014	
253	Appendices	
	List of Exhibited Works	254
	Exhibition History	258
	Bibliography (Selection)	262

préfaces

forewords

Préface

Rares sont les artistes résistant à l'épreuve du temps. La longévité de la présence de Pierre et Gilles sur la scène de la création contemporaine – quarante ans de carrière nourrie de complicité artistique et sentimentale – est exemplaire. Sans doute trouve-t-elle son fondement avant tout dans la sincérité et la générosité de la démarche artistique qui les animent depuis leurs débuts: honorer, glorifier et même déifier l'Humain... L'extirper de la vilenie, le sauver de la turpitude et lui assigner un monde flamboyant...

Ce réenchantement ne s'opère toutefois pas par une dissolution simpliste de notre monde et la construction naïve d'un autre, rêvé. C'est plutôt par un jeu d'équilibre subtil et clairvoyant de ces deux polarités que Pierre et Gilles proposent un ordre nouveau, sorte d'alternative envoûtante et réconfortante à l'insignifiance, voire à la médiocrité. L'œuvre de Pierre et Gilles s'échafaude dès lors par l'accomplissement d'une équation habile: sous l'objectif de Pierre et les pinceaux de Gilles, les portraits peuvent être aussi séduisants que repoussants, aussi licencieux que pudiques, aussi actuels qu'atemporels, aussi drôles que graves, aussi candides que défiants, aussi authentiques qu'irréels... N'accomplissent-ils pas, de la sorte, l'un des hommages les plus justes – et universels – à l'Humain, pouvant être aussi brillant que médiocre ?

Par sa profusion iconographique, sa richesse des possibles approches et sa puissante harmonie esthétique, l'œuvre de Pierre et Gilles fascine légitimement un très large public depuis plusieurs décennies déjà. L'exposition présentée au Musée d'Ixelles (Bruxelles) puis au MuMa

Foreword

Rare are the artists who withstand the test of time. So the length of time that Pierre et Gilles have been on the contemporary arts scene - 40 years of creation nurtured by artistic and emotional complicity - is extraordinary. The foundation is without doubt in the sincerity and generosity of their art, which has been evident since the beginning: to honour, glorify and even deify human beings... To eradicate villainy, save them from turpitude and assign them a flamboyant new world.

This re-enchantment is not however, spun by simplistically dissolving our world and naively constructing another, dream one. It's more the result of a subtle clairvoyant balancing game between these two extremes through which Pierre et Gilles offer a new order, a sort of haunting, comforting alternative to insignificance, or even mediocrity. The work of Pierre et Gilles has always been constructed on a skilful equation: through Pierre's lens and under Gilles' brushes, portraits can be simultaneously seductive and repulsive, licentious and prudish, modern and timeless, amusing and serious, innocent and challenging, authentic and fantastic... In this way, don't they achieve a most accurate and universal homage to human beings, being at once brilliant and mediocre?

With its iconographic profusion, wealth of possible approaches and powerful aesthetic harmony, the work of Pierre et Gilles has already, and rightly, been fascinating a large section of the public for several decades. However, the exhibition at the Musée d'Ixelles (Brussels) and then at MUMA (Le Havre) as well as

(Le Havre) ainsi que cet ouvrage, fruits de l'analyse aiguisée de Sophie Duplaix – éminente spécialiste de l'art contemporain –, ambitionnent toutefois d'offrir de nouvelles clefs de compréhension de l'œuvre de ce duo tout autant inclassable qu'incontournable. Au gré d'une sélection d'œuvres parcourant les quarante années de création et mettant en exergue les thématiques majeures travaillées tout ce temps par les artistes ainsi que des essais et des extraits d'entretiens révélant les enjeux significatifs de leur démarche artistique, cet ouvrage offre une mise au point inédite sur un travail artistique prolifique et complexe. Gageons qu'il permettra d'asseoir, à bon droit, l'œuvre de Pierre et Gilles comme l'une des plus déterminantes et représentatives de l'art actuel.

C'est ainsi avec beaucoup de fierté et d'enthousiasme que nous présentons l'exposition au Musée d'Ixelles et que nous voyons naître ce livre. C'est également avec une grande joie que nous avons déployé une étroite collaboration avec la Ville du Havre et toute l'équipe du MuMa dans le cadre de ce projet. Enfin, rien n'aurait été possible sans la confiance et la bienveillance de Pierre et Gilles. Nous espérons ardemment que cet ouvrage et l'exposition les combleront, tout comme ils satisferont un très large public.

Dominique Dufourny
Bourgmestre de la Commune d'Ixelles

Yves de Jonghe d'Ardoye
Échevin de la Culture de la Commune d'Ixelles

Claire Leblanc
Conservateur du Musée d'Ixelles

this publication, fruit of Sophie Duplaix's razor sharp analysis (she is an eminent specialist in contemporary art) aim to offer some new keys to understanding the work of this duo, who cannot be classified or circumnavigated. Through a selection of works from 40 years of creativity and highlighting the major themes explored throughout these decades by these artists, as well as essays and extracts of interviews revealing the most significant elements of their artistic process, this publication offers an unparalleled update on their prolific and complex work. We think this will enable the work of Pierre et Gilles to be accepted as amongst the most decisive and representative in the current contemporary art world.

It is therefore with much pride and enthusiasm that we present the exhibition at the Musée d'Ixelles and see this book born. It is also with great joy that we have enjoyed a close collaboration with the city of Le Havre and the team at MUMA in the framework of this project. Finally, none of it would have been possible without the confidence and benevolence of Pierre et Gilles. We sincerely hope that this book and the exhibition will delight them as much as it will delight the public.

Dominique Dufourny
Mayor of Ixelles Municipal Administration

Yves de Jonghe d'Ardoye
Ixelles Municipal Administration's Councillor for Culture

Claire Leblanc
Curator of Ixelles Museum

Le Totem - Autoportrait [*The Totem - Self-portrait*], 1984, (détail/detail)
Modèles/Models: Pierre et Gilles

Pierre et Gilles
Clair-obscur

Sophie Duplaix

« Nous divisons [...] en quatre parties toute la région qui va du Soleil et du Ciel jusqu'au centre du monde : la région de la source lumineuse (*lux*), celle de la lumière (*lumen*), celle de l'ombre, celle des ténèbres ; et dans ces parties nous voulons que soient contenus tout aspect, toute connaissance et science de Dieu, et qu'elles soient les demeures, les sièges naturels, de toute chose. Dieu, en effet, est dans la région de la source lumineuse, l'Ange dans la région de la lumière, l'Homme dans la région de l'ombre, l'animal privé de raison dans la région des Ténèbres¹. »

Chez Pierre et Gilles, qui font de la figure humaine leur sujet, cette gradation de l'ombre à la lumière n'est pas une aporie, pas plus qu'elle ne s'érige en paradigme. C'est justement dans les passages entre ces registres, dans leur brouillage subtil, dans leur combinaison et leur redistribution que naissent les tensions fécondes, que se forment de nouvelles manières de penser les catégories. La famille humaine de Pierre et Gilles arpente

Pierre et Gilles
Clair-obscur

Sophie Duplaix

“We divide [...] into four quarters everywhere from the Sun and the Sky right into the centre of the earth: the quarter containing the source of illumination (*lux*), the quarter of light (*lumen*), the quarter of shadow, and that of darkness; and we want these quarters to contain every aspect, all knowledge, and science of God, and we want these quarters to be the homes, the natural seats of everything. So God is in the quarter of illumination, the Angel in the quarter of light, Mankind in the shadows and animals deprived of reason in the quarter of Darkness.”

With Pierre et Gilles, who take the human figure as their main subject, this gradation of shadow and light is no more an aporia than it is a fixed model. It is precisely in the passages between these registers, in their subtle blending, in their combinations and redistributions that fertile tensions are born which become new ways of thinking about these categories. The human family of Pierre et Gilles metaphorically encompasses all

métaphoriquement toutes ces « régions » de l'univers, et ce mouvement ascendant ou descendant croise une aire géographique sans limites. Qui plus est, elle défie les temporalités et les croyances, s'incarne ici ou là, arrêtant le regard sur un moment « de grâce » au sens où, quelle que soit l'alchimie singulière de l'image peinte qui nous est donnée à voir – et que parfois, la morale réprouve –, l'être mis en scène par les artistes suscite l'empathie. Souvent sur fond de ciel, il irradie. Il n'est pas le bloc solide que nulle clarté ne traverse : il capte et diffuse la lumière.

Celle-ci se décline dans toutes ses variations, de la guirlande d'ampoules bon marché qui sacralise *Le Vendeur du métro* (1994) [p.92] aux rayons éblouissants de personnages « en gloire », comme dans *Ice Lady* (1994) [p.17] ou *Vénus marine* (2000) [p.16], ou encore lorsqu'elle caresse et modèle les corps parfaits des héros, avec *Mercur*e (2001) [p.118] ou *Oreste* (2013) [p.127]. La lumière est tantôt ce flux vital, tantôt ce halo mystique, tantôt cette lueur ténue qui dans l'ombre magnifie toute chose. Elle accompagne les êtres et elle les définit. Elle porte aussi en creux son antithèse, cette obscurité qui sert de cadre à la noirceur de l'âme (« La Rose et le Couteau » (1998) [p.18/143-147]), à la brutalité d'un meurtre (*Un autre matin* (2008) [p.138]).

these “quarters” of the universe, and this ascending and descending movement covers a limitless geographical area. What is more, it defies temporality and beliefs, appears here and there, arresting the gaze on a moment “of grace” in the sense that whatever the singular al-

chemy of the painted image we are given to look at - and sometimes whatever the morality presented - the human being staged by the artists provokes empathy. Often against a background of the sky, the figure irradiates, is not a solid block that no clarity can pierce: the figure attracts and diffuses light.

Light is displayed in every variation, from the string of cheap coloured bulbs adorning *Le Vendeur du métro* (1994) [p.92], to the dazzling rays emanating from the “glorious” people as seen in *Ice Lady* (1994) [p.17] or *Vénus marine* (2000) [p.16], or again as it caresses and models the perfect bodies of heroes, such as *Mercur*e (2001) [p.118] or *Oreste* (2013) [p.127]. Light is as much a vital flux, as a mystical halo, as a faint glow which magni-

fies everything in the shadows. It accompanies human beings and defines them. It also carries its antithesis, the shadows which serve as a frame for the darkness of the soul (“La Rose et le Couteau” (1998) [p.18/143-147]), for the brutality of a murder (*Un autre matin* (2008) [p.138]).

Vénus marine [Sea Venus], 2000
Modèle/Model: Lætitia Casta
Photographie peinte, pièce unique/
Painted photograph, unique piece
Sans cadre/Without frame: 122,5 x 91,5 cm
Avec cadre/With frame: 228 x 164 cm
The Cultural Foundation EKATERINA, Moscou

Ice Lady [Dame de glace], 1994

Modèle/Model: Sylvie Vartan

Photographie peinte, pièce unique/Painted photograph, unique piece

Sans cadre/Without frame: 104,5 x 85 cm

Avec cadre/With frame: 131 x 111 cm

Pinault Collection

Full Moon [Pleine lune], 2007

Modèle/Model: Nicolas Monot

Photographie imprimée par jet d'encre sur toile et peinte, pièce unique/
 Photograph ink-jet printed on canvas and painted, unique piece

Sans cadre/Without frame: 130 x 97 cm

Avec cadre/With frame: 135 x 102 cm

Courtesy des artistes et de la Galerie Daniel Templon/Courtesy of the artists and Daniel Templon Gallery, Paris-Brussels

La Sirène et le Marin [The Mermaid and the Sailor], 1997

Modèles/Models: Didier Hanoir et/and Stéphanie

Réalisé pour la/Made for the Swatch Pierre et Gilles

Photographie peinte, pièce unique/Painted photograph, unique piece

Sans cadre/Without frame: Ø 102,3 cm

Avec cadre/With frame: 128,4 x 128,2 cm

KUKO, België

Dans le port du Havre [In Le Havre Harbor], 1998

Modèle/Model: Frédéric Lenfant

Photographie peinte, pièce unique/Painted photograph, unique piece

Sans cadre/Without frame: 101 x 124 cm

Avec cadre/With frame: 118,5 x 141,5 cm

Collection particulière/Private collection

Une histoire de plage [A Beach Story], 2009

Modèle/Model: Marie-France Garcia

Photographie imprimée par jet d'encre sur toile et peinte, pièce unique/Photograph ink-jet printed on canvas and painted, unique piece

Sans cadre/Without frame: 99,5 x 99,5 cm

Avec cadre/With frame: 106,7 x 106,7 cm

Courtesy des artistes et de la Galerie Daniel Templon/Courtesy of the artists and Daniel Templon Gallery, Paris-Brussels

COLOPHON CATALOGUE

Direction scientifique : Sophie Duplaix, conservatrice en chef au Musée national d'art moderne - Centre Pompidou, Paris, assistée de Jeanne Rethacker

Auteurs

Sophie Duplaix;

Michel Poivert, Professeur d'histoire de l'art/photographie, Directeur de l'École doctorale 441 Histoire de l'art, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne;

Marc Donnadieu, Conservateur en charge de l'art contemporain au LaM_Lille Métropole Musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut (Villeneuve-d'Ascq)

Contributions :**Extraits d'interviews**

p. 170 : Nuridsany, Michel, *Pierre et Gilles. Un naturel confondant*, Arles, Actes Sud, 1994, pp. 6-29.

p. 206 : *Pierre et Gilles. Arrache mon cœur*, cat. Expo., entretien de Pierre et Gilles avec Jérôme Sans, Paris, Galerie Jérôme de Noirmont/Vienne, KunstHausWien, 2001, pp. 9-12, 18-21.

p. 230 : *Héros*, cat. Expo., entretien de Pierre et Gilles avec Catherine Grenier, textes de Pierre Noual, Paris, Galerie Daniel Templon/Communic'Art, 2014, pp. 11-16, 18-21.

Responsable éditoriale

Michelle Poskin

Suivi éditorial Anne Brutsaert,

Michelle Poskin

Traductions Samantha David,

Anton Darby

Relectures et corrections

Catherine Meeüs, Gregory Arblaster, Anton Darby

Conception et réalisation graphique

Ekta, Flore Figuière et Guillaume Deman
www.ekta.be

**Crédits photographiques
Pour toutes les illustrations
de ce catalogue © Pierre et Gilles**

Centre Pompidou-Mnam/CCI-
Bibliothèque Kandinsky-
Philippe Migeat: p. 197 (bas).
Centre Pompidou - Mnam/CCI/
Philippe Migeat/Dist. RMN-GP: p. 75.
© William Beaucardet: p. 214, 216.
Photo Alain Breyer: p.121.

Photo de couverture avant:
Les Deux Marins - Autoportrait, 1993

Photo de couverture arrière:
Méduse, 1990

CATALOGUE CREDITS

Scientific Direction: Sophie Duplaix, Chief Curator at the National Museum of Modern Art - Centre Pompidou, Paris assisted by Jeanne Rethacker

Authors

Sophie Duplaix

Michel Poivert, Professor of the history of art/photography, Director of the Doctoral School 441 History of Art, University of Paris 1, Panthéon-Sorbonne;

Marc Donnadieu, Curator in charge of contemporary art at the LaM – Lille Metropolitan Museum of Modern Art, Contemporary Art and Art Brut (Villeneuve-d'Ascq)

Contributions:**Interview extracts**

p. 170: Nuridsany, Michel, *Pierre et Gilles. Un naturel confondant*, Arles, Actes Sud, 1994, pp. 6-29.

p. 206: *Pierre & Gilles. Arrache mon cœur*, Exhibition cat., Pierre & Gilles interviewed by Jérôme Sans, Paris, Galerie Jérôme de Noirmont/Vienne, KunstHausWien, 2001, pp. 9-12, 18-21.

p. 230: *Héros*, Exhibition cat., Pierre et Gilles interviewed by Catherine Grenier, texts by Pierre Noual, Paris, Galerie Daniel Templon/Communic'Art, 2014, pp. 11-16, 18-21.

Editorial Manager Michelle Poskin**Editorial Follow-up** Anne Brutsaert,

Michelle Poskin

Translations Samantha David,

Anton Darby

Proofreading and corrections

Catherine Meeüs, Gregory Arblaster, Anton Darby

Design and production Ekta,

Flore Figuière and Guillaume Deman
www.ekta.be

Photo credits**For all the catalogue illustrations
© Pierre et Gilles**

Centre Pompidou-Mnam/CCI-
Bibliothèque Kandinsky-
Philippe Migeat: p. 197 (under).
Centre Pompidou- Mnam/CCI/
Philippe Migeat/Dist. RMN-GP: p. 75.
© William Beaucardet: p. 214, 216.
Photo Alain Breyer: p. 121.

Cover:

The Two Sailors - Self-portrait, 1993

Back cover:

Medusa, 1990

Racine | LANNOO

www.racine.be/www.lannoo.be
Inscrivez-vous à notre newsletter
et recevez régulièrement des informa-
tions sur nos parutions et activités.
Sign up for our newsletter to receive
regular information about our
publications and activities.

Toutes reproductions ou adaptations
d'un extrait quelconque de ce livre,
par quelque procédé que ce soit,
sont interdites pour tous pays.
It is forbidden to reproduce or adapt
any extract from this book, irrespective
of the procedure used, whatever
the country.

© Éditions Racine
et Éditions Lannoo, 2017
Tour et Taxis, Entrepôt royal
86C avenue du Port, BP 104A • B-1000
Bruxelles/Brussels

D. 2017, 6852. 1
Dépôt légal : février 2017
ISBN 978-2-39025-002-9

CERCLE DES
MÉCÈNES
DU MUMA

LE
HAVRE
500
ANS

MUSÉE
D'IXELLES
MUSEUM
VAN ELSENE

THALYS

Galerie
Templon | 50
years

art
brussels

flagey

visit.brussels
www.visitbrussels.be

BRUZZ

connaissance
des arts

b1

COLLECT
ARTS ANTIQUES AUCTIONS

LE SOIR

FOCUS

LA PREMIÈRE

MUSIUM