

Marlena Kudlicka

sugar in the ashes

Official Capacity

commissaire invitée Anna Tomczak

rencontre commissaire/artiste samedi 10 juin à 14 h30

exposition jusqu'au vendredi 28 juillet 2017

Ouvert au public du mercredi au samedi, de 14h à 19h / fermeture les 14 et 15 juillet
Accès métro/bus Hôtel de Ville

liste des oeuvres :

SALLE 1

sugar in the ashes

Official Capacity

2017

sculpture, 230 x 150 x 52 cm
Acier thermolaqué

sugar in the ashes

Official Capacity

2017

composition sculpturale sur mur
37 x 125 x 4 cm
crayon, acier thermolaqué, verre

sugar in the ashes

Official Capacity

oA oB oF

2017

series de 3 collages sculpturaux
de 42 x 35 x 4 cm
Acier thermolaqué, verre

SALLE 3

sugar in the ashes

Official Capacity

30°

2017

composition sculpturale sur mur
60 x 95 x 14 cm,
verre, acier

remerciements

Marius Lacroix

Romain Bourgeois

Robin Messad

11, quai de la Pêcherie
69001 Lyon
33 (0)4 78 28 66 63
infos@labf15.org
www.labf15.org

espace

d'art contemporain

soutenu par la Ville de Lyon,
la Région Auvergne -
Rhône-Alpes
et le ministère de la Culture /
DRAC Auvergne - Rhône-Alpes

Perrine Lacroix
Direction et programmation

Florence Meyssonier
Coordination

Cette exposition bénéficie du soutien du Consulat de Pologne, Lyon, de l'Institut Polonais, Paris et de Lafayette Anticipations - Fondation d'entreprise Galeries Lafayette, Paris

L'exposition **sugar in the ashes. Official Capacity** est une tentative de redéfinir la notion de sculpture compte tenu des questions relatives au processus physique et mental de sa création et de sa relation avec l'espace en tant que tel. La nouvelle série de sculptures et de collages sculpturaux créée par **Marlena Kudlicka** pour La BF15, renvoie le spectateur à la tradition avant-gardiste du constructivisme et à la pratique ultérieure d'avant-garde polonaise. Néanmoins, dans sa manière de comprendre la particularité de la sculpture et sa fonction dans l'espace, l'artiste puise plus profondément dans l'histoire et la tradition de ce médium.

Dans les siècles passés, l'intuitif besoin humain d'harmonie guidait les artistes à inscrire leurs sculptures dans un cadre architectural physique. Mais quelques contre-exemples nous amènent à interpréter la sculpture comme un geste d'émancipation. Tel est notamment le cas des figures sculptées par Michel-Ange pour le tombeau de marbre de Giuliano Medici (connu aussi sous le nom *Le Jour et La Nuit*) dont la taille semble disproportionnée au regard de leur socle ou encore l'œuvre monumentale d'Auguste Rodin, *La Porte de l'Enfer*, qui adopte la forme d'un élément architectural éponyme.

Ces détours historiques nous introduisent dans l'œuvre de Marlena Kudlicka comme dans la mise en forme d'une stratégie artistique consciente, impliquant l'appropriation de l'espace dans lequel fonctionne une sculpture donnée.

L'œuvre de Marlena Kudlicka a pour point de départ l'espace qu'elle qualifie de "conteneur des contrepoints". Elle le voit comme un cadre objectif, telle une grille ou un dessin technique. Enrichie cependant d'un geste artistique formel, sa perception prend une nature subjective. L'espace autour de la sculpture de Kudlicka devient alors le lieu de processus mentaux – projection, communication, réception – et les dits "contrepoints" formant l'espace deviennent les bases des mécanismes de compréhension et d'action de l'homme dans l'espace.

Le langage universel des mathématiques utilisé par l'artiste saisit l'espace dans une forme perceptible, montrant la dynamique qui se produit entre l'œuvre et le spectateur. Ce processus nommé par Robert Morris, "la sensation du présent de l'espace", souligne l'immédiateté de son expérience et la conscience de sa réception. **sugar in the ashes. Official Capacity** se comprend comme une stratégie de décomposition de l'espace pour mettre en évidence des points fragiles, renforçant alors son "ici et maintenant". De par sa forme, la sculpture indique ainsi la dynamique de la communication interpersonnelle exprimée au moyen de la langue.

A travers cet ensemble — sculpture en acier, petits collages sculpturaux et pièce murale en verre — Kudlicka développe le concept de sculpture. Comprise comme formalisation d'une idée émergente, elle est le produit de la collaboration entre l'artiste, l'artisan, le commissaire d'exposition, mais également avec le contexte institutionnel qui accompagne la formation d'un projet final.

Formes, figures, grammaire de la sculpture résultent ainsi d'une collision de différentes idées au sein d'un processus de communication. Le choix des matériaux comme des titres saisissent également les dynamiques de cette formation.

Les propriétés du fer et du verre caractérisées par l'épure et la fragilité se rapprochent d'une idée abstraite. Tout comme deux partenaires d'une conversation peuvent influencer sur la forme de ses conclusions, les matériaux utilisés par Kudlicka ne sont pas sans incidence sur la structure de la sculpture. Le sucre cristallisé dans les cendres, le mouvement d'une qualité et la collision avec une autre de nature différente, créent une nouvelle situation. L'artiste la nomme "génétique de l'émergence de la forme".

sugar in the ashes. Official Capacity retravaille la forme comme protocole technique, où les chiffres et d'autres symboles mathématiques expliquent les paramètres d'une idée donnée. Comme une plaque d'identification, la sculpture explique l'origine et la signification des gestes artistiques et des décisions renfermées dans l'espace clos du lieu d'exposition. L'objet mural de verre - *I'index* d'une sculpture autonome - complète sa description technique et étymologique. Un langage précis et des symboles mathématiques illustrent la nature protocolaire de l'approche de l'artiste.

Les trois collages sculpturaux sont en revanche une sorte de notes, rédigées au cours du travail sur la sculpture autonome. En eux, le spectateur trouve exprimées ces questions apparues dans le processus de prise de décision, qui n'ont pas trouvé la possibilité d'exécution. Ces idées sont le contrepoint à la décision finale, sans laquelle aucune conclusion définitive ne pourrait exister/se réaliser pleinement.

Anna Tomczak, avril 2017

Marlena Kudlicka

née en 1973 en Pologne
vit et travaille à Berlin

marlenakudlicka.com

expositions personnelles à venir et récentes (sélection)

- 2017 Zak Branicka Gallery, Berlin
Kunsthall in Nastola, Finlande
Sugar in the ashes. Official Capacity, La BF15, Lyon
book release Arco Madrid, Miguel von Hafe Perez
- 2016 book release *Art Basel* Miami, Octavio Zaya
actual size f=different, Revolver Galeria, Lima
viennacontemporary solo presentation, Zak Branicka curated by Abaseh Mirvali
Open Studio, Residency. Revolver Galeria Lima, Peru
Quality Control and Standard Verification. Sculpture. Wrocław Contemporary Museum, PL
- 2015 Marlena Kudlicka Elena Damiani, Revolver Galeria, *Art Basel* Miami Beach
solo presentation *abc art berlin contemporary*, Zak Branicka
works from 'unprotected O', *Art Brussels*, Zak Branicka, Berlin
- 2014 *a divided dot.review*, Glassbox, Paris
a divided dot. folder, Cite Internationale des Arts, Paris
a divided dot. spatial arrangements. Museum of Modern Art Lodz, Pologne
a divided dot. sculptural collages. AT Gallery Poznan, Pologne
Works from Protocol of errors on.e, Or Gallery, Berlin
Protocol of errors on.e, Zak Branicka Gallery, ARCO, Madrid
- 2013 *the weight of 8*. Zak Branicka Gallery, Berlin

expositions collectives à venir et récentes (sélection)

- 2016 *The Wild West. A History of Wrocław's Avant-Garde* Ludwig Múzeum — Museum of Contemporary Art Budapest and Wrocław Contemporary Museum
3/1/1, Zak Branicka, Berlin
Laws of Form, Kunsthalle im E-Werk Kunstverein Schwerin e.V.
The Wild West. A History of Wrocław's Avant-Garde, MSU Zagreb
The form of thought, Cristina Guerra, Lisbonne
arteBA, Revolver Galeria, Buenos Aires
Lo Real Absoluto, Revolver Galeria, Lima
Skulpturenmuseum, Glaskasten Marl, Allemagne
The Wild West. A History of Wrocław's Avant-Garde Kunstmuseum, Bochum, Allemagne
- 2015 *Divoký západ – história vrocłavskej avantgardy* Kunsthalle/Hale umenia Košice, Slovaquie
Skulptur 2015, Skulpturenmuseum Glaskasten Marl
Vom Großen und Ganzen Sammlung Haus N in der Herbert-Gerisch-Stiftung, Neumünster
Exposición Arquitecturas y espacios en la Colección Rac Centro Centro Cibeles Madrid
The Wild West. A History of Wrocław's Avant-Garde Zachęta National Gallery, Warsaw, PL
The Admirable Number Pi. Zak Branicka, Berlin
Unfolding Modernisms (for future thoughts). Invaliden1, Berlin

Anna Tomczak

née en 1984 en Pologne
vit et travaille à Lyon

rectoversocollective.wordpress.com

Titulaire d'un Master en Science de la Culture de l'Université de Varsovie, son mémoire de fin d'études porte sur l'éclectisme de l'œuvre de Derek Jarman, qui réunit cinéma, peinture, musique et performance.

Entre 2004 et 2012, elle occupe le poste de chargée d'exposition puis de curateur au sein de la Galerie Nationale des Arts de Zachęta pour lequel elle réalise des expositions monographiques et collectives d'artistes polonais ou internationaux.

En 2013, elle intègre la Session 23 de l'Ecole du Magasin (Grenoble).

Puis en 2014, avec Giulia Bortoluzzi, elle crée le collectif recto/verso.