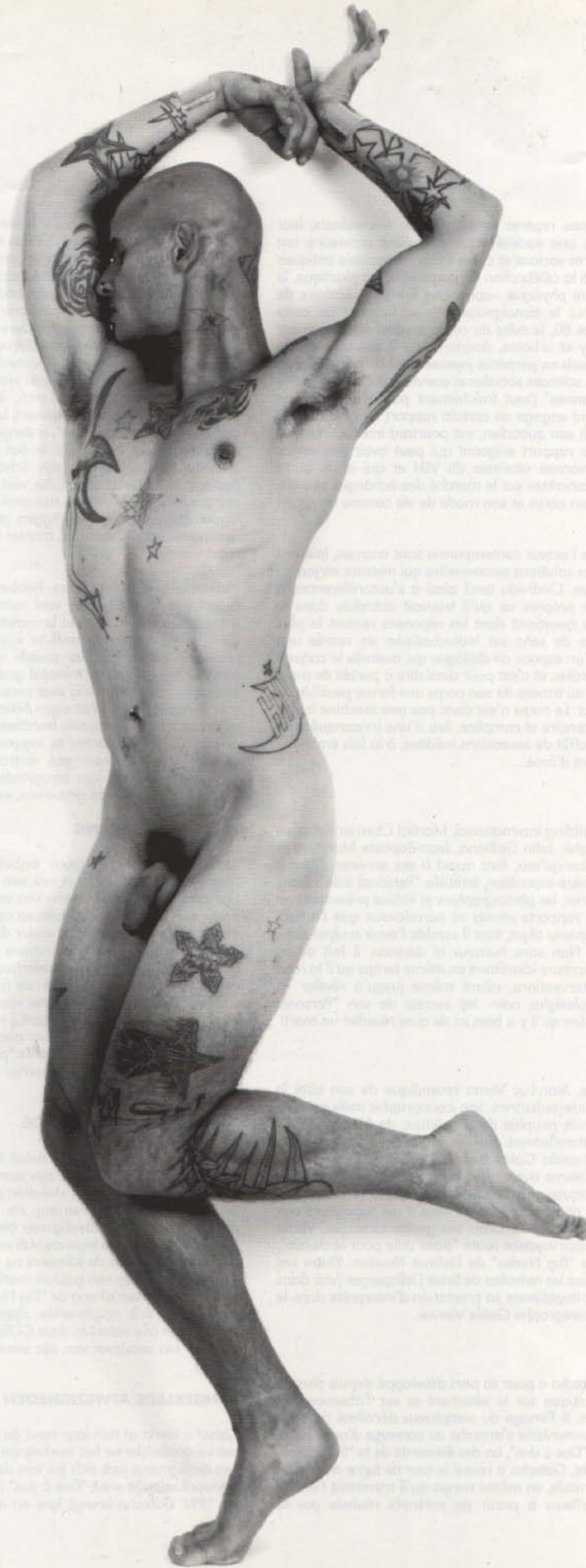

EXTREME BODIES SUBVERSIVE SELF-CREATION

La modernité, avec les transformations rapides qu'elle implique, et l'irruption d'une maladie comme le Sida ont profondément bouleversé les manières d'appréhender et de mettre en jeu le corps humain. De nombreux plasticiens se sont engagés pour placer leur propre corps au centre de leurs préoccupations. Martial Cherrier, Jean-Luc Verna et Gotscho font partie des créateurs d'aujourd'hui qui ont su faire de leur enveloppe charnelle un carrefour de signes dont la potentialité se révèle judicieusement offensive.

De manier waarop we tegenwoordig met het menselijke lichaam omgaan, is van een totaal andere aard dan vroeger. Dit is voor een groot deel het gevolg van de maatschappelijke veranderingen die elkaar steeds sneller opvolgen in de moderne samenleving, maar ook de plotse opkomst van nieuwe ziektes als aids is van grote invloed. Een aantal artiesten grijpt dit gegeven aan om het eigen lichaam centraal te stellen in hun werk en op die manier hun bezorgdheid uit te drukken. Tot die hedendaagse kunstenaars die van hun eigen vleselijke omhulsel een betekenisvolle drager met onverwachte mogelijkheden gemaakt hebben, behoren o.a. Martial Cherrier, Jean-Luc Verna en Gotscho.

PERSONAL TRAINING

LE CORPS LÉGER

ASSOCIÉS MARINIÈRE

La perte de légitimité de nos repères de sens et de nos valeurs, leur équivalence générale dans une société où tout devient provisoire ont réellement modifié nos cadres sociaux et culturels. Si les sociétés antiques unissaient l'homosexualité à la célébration du corps et de sa plastique, le développement de la culture physique –après une ère pluriséculaire de puritanisme– est aujourd'hui le témoignage le plus flagrant de cette mutation. Depuis les années 80, le culte du corps modelé est largement visible dans les milieux gay et urbains, donnant lieu à des réseaux de sociabilité à l'intérieur desquels on perpétue joyeusement l'entre soi. Selon Arnaud Lerch, chercheur en sciences sociales et coauteur du "Dictionnaire des cultures gays et lesbiennes" (tout fraîchement publié aux éditions Larousse), cette pratique, qui engage un certain rapport de l'individu "à son image, à son corps et à son quotidien, est pourtant irréductible à la simple idée du narcissisme: rapport exigeant qui peut avoir des vertus immunitaires pour les personnes atteintes du VIH et qui offre, outre certaines rétributions très concrètes sur le marché des échanges sexuels, la possibilité de concevoir son corps et son mode de vie comme un projet à accomplir".

Les marges d'autonomie de l'acteur contemporain sont accrues, laissant tout autant de latitude à des solutions personnelles qui mettent en jeu les ressources les plus créatives. L'individu tend ainsi à s'autoréférencer, à chercher dans ses moyens propres ce qu'il trouvait autrefois dans le système social. Face à des questions dont les réponses restent le plus souvent absentes, la quête de sens est individualisée: on recrée une sociabilité en ouvrant à soi un espace de dialogue qui assimile le corps à la possession d'un objet familier, et c'est pour ainsi dire à portée de main que l'artiste peut découvrir au travers de son corps une forme possible de transcendance et de contact. Le corps n'est donc pas une machine inerte mais bien un alter ego partenaire et complice, lieu d'une (re)conquête de soi, territoire à explorer à l'affût de sensations inédites, à la fois emblème et lieu habitable, supplément d'âme...

PERSONAL TRAINING

Figure reconnue du body-building international, Martial Cherrier est aussi un personal trainer recherché: John Galliano, Jean-Baptiste Mondino et Bettina Rheims, pour ne citer qu'eux, font appel à ses services. C'est à Paris qu'il a monté sa première exposition, intitulée "Personal sale". Dans l'œuvre en devenir de Cherrier, les photographies et vidéos présentées en installation interrogent les rapports étroits et paradoxaux que l'artiste entretient avec son corps devenu objet, tant il semble l'avoir sculpté dans la moindre de ses lignes. Non sans humour ni dérision, il fait de sa plastique le support d'une écriture identitaire en même temps qu'il la rend disponible à toutes les interventions, allant même jusqu'à révéler –à l'intérieur d'une croix en plexiglas noir– les secrets de son "Personal training" onaniste. Autant dire qu'il y a bien ici de quoi réveiller un mort!

LE CORPS LÉGENDE

Le corps constellé d'étoiles, Jean-Luc Verna revendique de son côté la pratique du dessin comme une jouissance. Son iconographie mêle profane et sacré dans une sarabande peuplée de squelettes, de fées et autres créatures... Et c'est tout naturellement que des idoles punk et new-wave telles qu'Iggy Pop ou Diamanda Galas viennent peupler cette épopée amoureuse et grinçante. Comme autant de voix qui légendent une série d'autoportraits photographiques, travail au long cours que Verna décline depuis près de quatre ans comme autant de clins d'œil tapageurs aux images repérées de l'histoire de l'art. Dans ses gestes lumineux, Verna réinvente avec sagacité et clairvoyance toute "pose utile pour le dessin", de la statuaire antique aux "Big Nudes" de Helmut Newton. Outre ses incursions remarquables dans les remakes de Brice Dellsperger (voir dans ce numéro), on attend avec impatience sa prestation d'interprète dans le prochain spectacle de la chorégraphe Gisèle Vienne.

ABSENCES HABILLÉES

Enfin, last but not least, Gotscho a pour sa part développé depuis plus de dix ans une recherche plastique sur le vêtement et sur l'absence, sur l'éphémère et la disparition. A l'image du somptueux décolleté de cette robe vert anis, dont la passermenterie s'arrache au canotage d'une chaise Louis XVI –l'emblématique "Dos à dos", un des éléments de la "Suite Dior" (1997)–, entre luxe et volupté, Gotscho a réussi le tour de force de croiser les enjeux de l'art et de la mode, en même temps qu'il traversait l'œuvre de Nan Goldin. C'est d'ailleurs à partir de portraits réalisés par la

Ons sociaal en cultureel kader is serieus gewijzigd door de teloorgang van een aantal vaste waarden. In een maatschappij waar alles een vluchtig karakter krijgt, is er minder en minder houvast. De meest opvallende reactie hierop is de hernieuwde aandacht voor de lichaamscultuur. Voor samenlevingen uit de oudheid stond homoseksualiteit dikwijls in het teken van een gelijkaardige lichaamsverering, waarbij vooral de schoonheid van de menselijke vormen gecultiveerd werd. Eeuwen van puritanisme verdrongen echter deze benadering, die sinds de jaren '80 weer volop opgang vindt in voornamelijk stedelijke homomilieus en plaats maakt voor sociale netwerken die een vrolijk onderonsje van gesperde binken worden. Volgens Arnaud Lerch, licentiaat sociale wetenschappen en coauteur van de pas bij uitgeverij Larousse verschenen "Dictionnaire des cultures gays et lesbiennes", is dergelijke lichaamsbeleving meer dan puur narcisme. Want hoewel er in dat geval toch een zekere visie van het individu op zichzelf, op zijn lichaam en zijn dagelijkse functioneren bestaat, reikt de draagwijdte veel verder dan dat. Zo wordt het voor seropositieve mannen een stuk makkelijker om lichamelijke bevrediging te vinden (heel concreet: ze liggen goed in de markt) en beschouwen ze daarnaast hun lichaam en manier van leven als een project dat voltooid moet worden.

Hedendaagse kunstenaars hebben in onze moderne tijd een grote autonomie waardoor ze veel ruimte hebben om op een persoonlijke manier hun creativiteit bot te vieren. Als individu hebben ze daarom vaak de neiging om bij zichzelf te rade te gaan, waar ze vroeger eerder inspiratie zochten in het sociale systeem. Geconfronteerd met vragen waarop het antwoord meestal grotendeels verschuldigd blijft, wordt de zoektocht naar zingeving zeer persoonlijk: de kunstenaar gaat in dialoog met zichzelf, waarbij het eigen lichaam gebruikt wordt als een vertrouwd object dat letterlijk binnen handbereik ligt en dat hem toelaat zichzelf te overstijgen en contacten te leggen. Het lichaam is dus niet louter een willaze machine, maar een vertrouwd alter ego, een plaats waar de kunstenaar zichzelf kan terugvinden, een terrein waar hij op zoek kan gaan naar ongekende gevoelens, een supplement van de ziel...

PERSONAL TRAINING

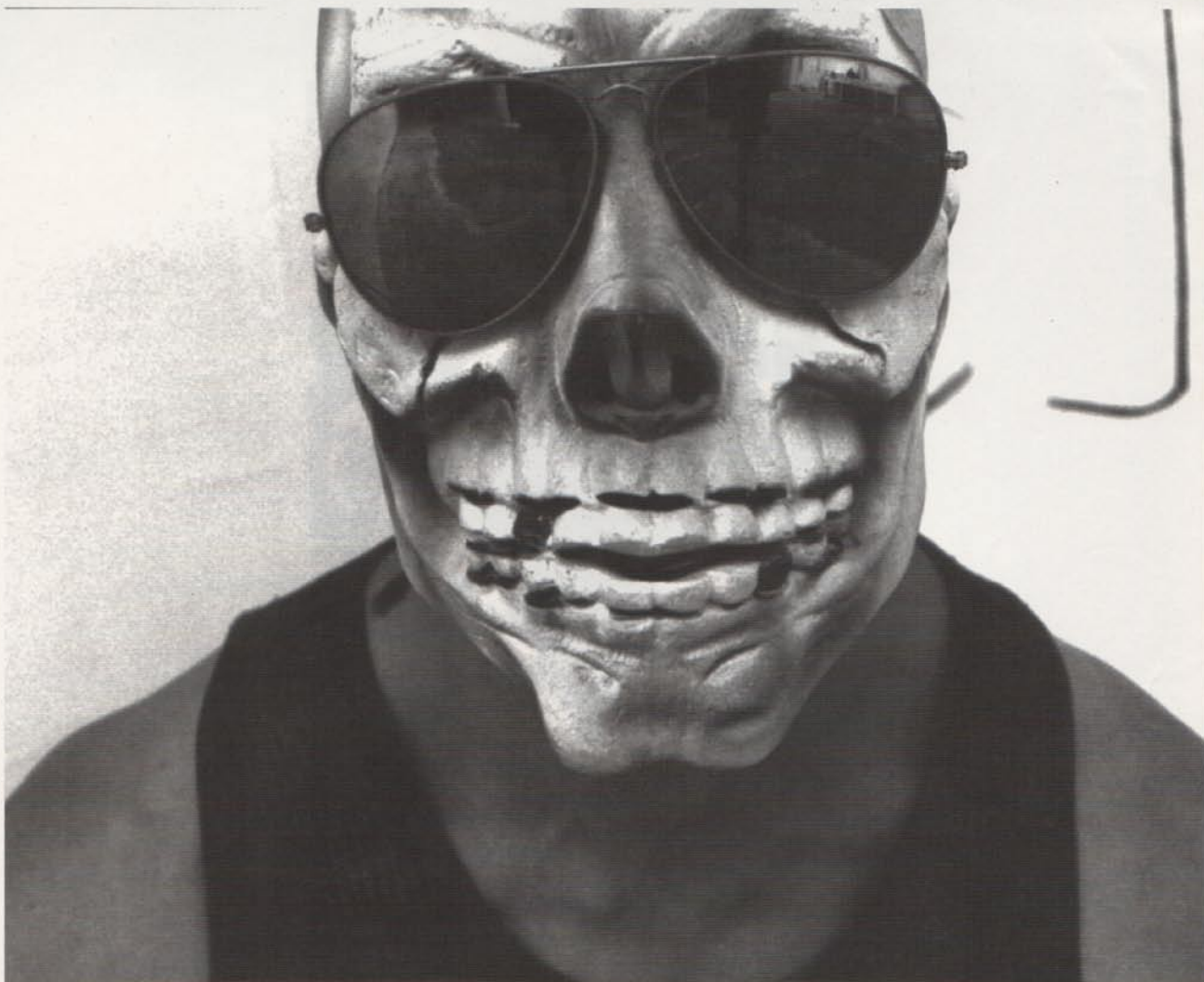
Martial Cherrier is geen onbekende in het internationale body-buildingmilieu. Maar hij is ook een veelgevraagde personal trainer. John Galliano, Jean-Baptiste Mondino en Bettina Rheims, om maar een paar namen te noemen, doen beroep op zijn diensten. In Parijs stelde hij zijn eerste tentoonstelling voor onder de titel "Personal Sale". Installaties met foto's en video's stellen de nauwe en paradoxale band in vraag die de artiest met zijn lichaam onderhoudt. Dat lichaam is haast een object geworden, zozeer is het tot in de fijnste lijnen gesculpteerd. We zien hoe Cherrier met het nodige gevoel voor humor zijn lichaam gebruikt om zijn identiteit vorm te geven en daarbij ook ingrepen van buitenuit niet schuwt. Hij gaat zelfs zo ver om in een zwart kruis van plexiglas het geheim van zijn helemaal op zichzelf gerichte "personal training" te onthullen. Het zou ons niet verbazen mocht Cherrier als "trainer" zelfs een dode tot leven krijgen.

HET LICHAAM ALS LEGENDE

Met een lichaam vol sterren toont Jean-Luc Verna ons dat het genot voor hem in het patroon zit. In zijn iconografie komen we zowel profane als sacrale elementen tegen, skeletten staan naast feëën en andere vreemde wezens. Tegelijkertijd wrang en teder, ontmoeten we in zijn epos punkidolen en new-wavefiguren als Iggy Pop en Diamanda Galas. Hun stemmen vormen de legende van een serie zelfportretten waarmee Verna sinds vier jaar naar de klassiers uit de kunstgeschiedenis verwijst. Zo laat hij bijvoorbeeld op een geniale manier een nieuw licht schijnen op antieke beeldhouwwerken of nog de "Big Nudes" van Helmut Newton. Daarnaast maakte hij ook opgemerkte zijsprongen met de remakes van Brice Dellsperger (zie elders in deze GUS). Ondertussen kijken we vol ongeduld uit naar het resultaat van zijn samenwerking met de choreografe Gisèle Vienne.

AANGEKLEDE AFWEZIGHEDEN

Gotscho werkt al tien jaar rond de thema's kleding en afwezigheid, rond het vergankelijke en het verdwijnen. Zo rukt het weelderige décolleté van een anisgroene jurk zich los van de zitting van een Louis XVI-stoel in het zinneprikkende werk "Dos à dos" dat deel uitmaakte van de "Suite Dior" uit 1997. Gotscho brengt luxe en wellust samen in zijn werk dat op het

"Martial" 2002 © Martial Cherrier. Courtesy Noirmont Prospect Paris

célébrissime photographe, avec qui il a noué une amitié dont la force ne se dément pas, que cet arrangeur hors pair a demandé à des créateurs de vêtements de composer avec des photographies le représentant grandeur nature. Gotscho réalise en principe de vertigineuses mises en situation où tout appelle un corps qui est en général absent. Dans sa série de "Photographies habillées", celui qui aime à penser "que les apparences deviendront un jour invisibles" a su jouer, avec la complicité de sept stylistes, sur l'évident impact de sa présence pour se rire de l'illusion perdue de toutes les promesses d'éternité.

Dans leur indéniable quête de la beauté, ces trois artistes tentent l'aventure du corps pour briser le miroir, à moins qu'il ne s'agisse de passer de l'autre côté. Sensitifs et réflexifs, ils nous renvoient à la puissance d'un monde physique qui ne serait plus dominé par le seul pouvoir des représentations.

Jean-Luc Verna participe à l'exposition collective "Cool lustre", jusqu'au 28/09 à la Collection Lambert en Avignon. Exposition personnelle du 15/11 au 21/12, à la Galerie Air de Paris. Son livre "Des poupées bizarres" est publié aux éditions Quiquandquoï, Genève. Sortie imminente du disque "20th Century Boys" produit par les Disques en rotin réunis, Paris. Info: <http://jlverna.online.fr/>

Le travail de Gotscho est présenté dans les expositions: "Doublures", jusqu'au 12/10 au Musée national des Beaux-Arts du Québec; "From Fashion Photography, photographies habillées", jusqu'au 30/09 au Daelim Contemporary Art Museum de Séoul; "Modamorphose", du 12/09 au 12/10 au Printemps Haussmann à Paris. Il assure la conception visuelle de "XXIème CIEL made in Japan", exposition réalisée avec le concours de Rei Kawakubo, Issey Miyake, Junya Watanabe et Yohji Yamamoto, du 10/10 au 01/03 au Musée des Arts asiatiques de Nice.

kruispunt van mode en kunst ligt. Hij is bovendien goed bevriend met de fotografe Nan Goldin, wiens werk hem meermaals inspireerde bij zijn eigen projecten. Gotscho is gekend voor zijn grootse ensceneringen waar alles naar een afwezig lichaam verwijst. In zijn filosofie zullen alle verschijningen op een dag onzichtbaar worden. Voor de serie "Photographies habillées" werkte hij samen met zeven stilistes en borduurt hij verder op het idee dat alles vergankelijk is.

Deze drie artiesten zijn duidelijk op zoek naar schoonheid en daarbij hebben ze geen schrik om het lichaam zelf in vraag te stellen. Nog liever dan spiegels te breken, zouden ze er langs de achterkant willen doorstappen.

D. Bernadas

Jean-Luc Verna neemt deel aan de groepstentoonstelling "Cool lustre" in de Collection Lambert in Avignon (tot 28/09). Van 15/11 tot 21/12 exposeert hij in de Galerie Air in Parijs. Zijn boek "Des poupées bizarres" werd uitgegeven door Quiquandquoï, Genève. Binnenkort verschijnt de cd "20th Century Boys" bij Les Disques en rotin réunis, Parijs. Info: jlverna.online.fr.

Werk van Gotscho kan je tot 12/10 bekijken op de tentoonstelling "Doublures" in het Musée national des Beaux-Arts van Québec; tot 30/09 op "From Fashion Photography, photographies habillées" in het Daelim Contemporary Art Museum in Seoul; en tot 12/10 op "Modamorphose" in Printemps Haussmann in Parijs. Gotscho verzorgt ook de visuele kant van de tentoonstelling "XXIème CIEL made in Japan" in samenwerking met Rei Kawakubo, Issey Miyake, Junya Watanabe en Yohji Yamamoto, van 10/10 tot 01/03 in het Musée des Arts asiatiques van Nice.