

**DIRECTION DE LA COMMUNICATION
ET DES PARTENARIATS**

DOSSIER DE PRESSE

YAYOI KUSAMA

10 OCTOBRE 2011 - 9 JANVIER 2012

YAYOI

KUSAMA

**Centre
Pompidou**

YAYOI KUSAMA

10 OCTOBRE 2011 – 9 JANVIER 2012

GALERIE SUD, NIVEAU 1

6 octobre 2011

Direction de la communication
et des partenariats
75191 Paris cedex 04

Directrice
Françoise Pams
téléphone
00 33 (0)1 44 78 12 87
courriel
francoise.pams@centrepompidou.fr

Attachée de presse
Dorothee Mireux
téléphone
00 33 (0)1 44 78 46 60
courriel
dorothee.mireux@centrepompidou.fr

assistée de
Ludmilla Malinovsky
téléphone
00 33 (0)1 44 78 12 49
courriel
ludmilla.malinovsky@centrepompidou.fr

www.centrepompidou.fr

SOMMAIRE

---

1. COMMUNIQUÉ DE PRESSE	PAGE 3
--------------------------------	---------------

---

2. PRÉSENTATION DE L'EXPOSITION	
trois questions à Chantal Béret	PAGE 5
Plan de l'exposition	PAGE 6
Liste des œuvres exposées	PAGE 7

---

3. PUBLICATION	PAGE 15
-----------------------	----------------

---

4. VISUELS POUR LA PRESSE	PAGE 24
----------------------------------	----------------

---

5. PARTENAIRES	PAGE 31
-----------------------	----------------

---

6. INFORMATIONS PRATIQUES	PAGE 33
----------------------------------	----------------

En collaboration avec la Tate Modern

TATE

En partenariat média avec

artnet.fr

Le catalogue de l'exposition a été réalisé grâce au soutien de

KENZO
PARFUMS

6 octobre 2011

Direction de la communication
et des partenariats
75191 Paris cedex 04

Directrice
Françoise Pams
téléphone
00 33 (0)1 44 78 12 87
courriel
francoise.pams@centrepompidou.fr

attachée de presse
Dorothee Mireux
téléphone
00 33 (0)1 44 78 46 60
courriel
dorothee.mireux@centrepompidou.fr

assistée de
Ludmilla Malinovsky
téléphone
00 33 (0)1 44 78 12 49
courriel
ludmilla.malinovsky@centrepompidou.fr

www.centrepompidou.fr

Yayoi Kusama dans Yellow Tree Furniture (2002),
à la triennale d'Aichi, 2010.
Courtesy Yayoi Kusama studio, Tokyo
© Half Reiff

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

YAYOI KUSAMA

10 OCTOBRE 2011 – 9 JANVIER 2012

GALERIE SUD, NIVEAU 1

Le Centre Pompidou présente la première rétrospective française consacrée à l'artiste japonaise Yayoi Kusama (née en 1929) : à travers un parcours chronologique composé de 150 œuvres réalisées entre 1949 et 2011, cette exposition rend hommage à une artiste atypique qui a exercé une influence considérable sur la scène contemporaine (d'Andy Warhol à Mike Kelley et beaucoup d'autres) et captive encore l'intérêt de la jeune génération, notamment japonaise, de Takashi Murakami à Yoshitomo Nara.

Après une première étape au Musée National Reina Sofia de Madrid, cette rétrospective sera présentée à la Tate Modern à Londres et au Whitney Museum of American Art à New York. Chaque ville constitue un rendez-vous privilégié et spécifique puisque les présentations diffèrent d'un lieu à l'autre. Le Centre Pompidou met l'accent sur l'œuvre sculptée et les expériences de Kusama avec la couleur en présentant des monochromes colorés et surtout en développant une séquence dédiée à ses nombreuses et radicales performances.

L'exposition suit les grands moments de la vie de l'artiste et illustre le caractère protéiforme (peintures, sculptures, environnements, performances) d'une œuvre qu'elle qualifie elle-même d'« obsessionnelle ». Celle-ci est fortement arrimée à un souvenir d'enfance, une hallucination à partir de laquelle elle élaborera le motif récurrent du pois / point (*dot*).
« *Ma vie est un pois perdu parmi des milliers d'autres pois* » écrit Kusama.

Après un préliminaire introduisant ses premiers travaux de petit format, notamment des aquarelles qui témoignent d'une certaine influence surréaliste et n'ont jamais été montrées en Europe, on distingue deux périodes : l'exil à New York et le retour au Japon après 1973.

L'œuvre de Kusama s'organise en séries successives :

NEW YORK : 1958-1973

LA SÉRIE *INFINITY NETS*

En arrivant à New York en 1958, l'artiste réalise ses premiers monochromes blancs *Infinity Nets* de grande dimension (pouvant aller jusqu'à 11 m de long), traduisant ainsi son obsession de l'infini. En 1960 et 1961, elle poursuit ce travail et simultanément elle introduit la couleur en en privilégiant trois, récurrentes dans son œuvre : noir, rouge, jaune. (*Infinity Nets Yellow*, 1960, National Gallery of Art, Washington).

LA SÉRIE *ACCUMULATIONS*

Kusama aborde le domaine de la sculpture dès 1961. Ses sculptures textiles sont composées d'objets du quotidien ramassés dans les rues de New York (canapé pour la première de la série *Accumulation n°1*, table, chaise, etc...) qu'elle hérissé de formes phalliques blanches faites en tissu rembourré, ses draps découpés et cousus.

Aggregation : One Thousand Boats Show (1963, coll. Stedelijk Museum, Amsterdam), première installation de Kusama, reprend le principe des accumulations tout en l'insérant dans un (véritable) environnement. L'image du bateau est répétée sur les murs de la boîte noire dans laquelle il est installé. Une œuvre majeure de cette période, *My Flower Bed* (1962), qui appartient aux collections du Mnam, conclut cette série.

LES HAPPENINGS ET LES PERFORMANCES

À partir de 1966, Kusama réalise ses premiers happenings à l'intérieur même de ses environnements, *Peep Show* et *Phalli's Field*. Puis vient le temps des performances dans les rues de New York, *Walking Piece*, *14th Street* et la série des *Anatomic explosions*. Le climat transgressif, politique et sexuel du New York des années *Peace and Love* transparaît avec force dans cette partie de son œuvre. De nombreuses performances inédites seront exposées sous forme d'archives photos et vidéos.

JAPON : 1973-2011

En 1973, Kusama rentre définitivement au Japon dans un état psychique fragile. Une période sombre, illustrée par certains collages (*War 1977*; *Who I committed suicide*, 1977 coll. Museum of Contemporary Art, Tokyo), s'ouvre alors. En 1977, elle choisit de vivre dans un hôpital psychiatrique, travaillant quotidiennement à son atelier :

LES SCULPTURES MOLLES

Disposées à l'horizontale, au sol, et constituées de tissu rembourré de forme organique, elles sont combinées de façon informelle pouvant occuper un espace de large dimension (*Clouds*, 1982, courtesy Ota Fine Arts, Tokyo, coll. de l'artiste ; *The Moment of Regeneration*, 2004, courtesy Victoria Miro Gallery, Londres et Yayoi Kusama studio, Tokyo)

LES GRANDES PEINTURES

Dans les années 1980 et 1990, Kusama entreprend la création de polyptiques de très grand format, des peintures suggérant une expansion sans fin du champ visuel, poursuivant l'idée de la répétition et de l'infini (*Yellow Trees*, 1994, coll. Forever Museum of contemporary Art, Akita ; *Flame*, 1992, coll. part)

LES ENVIRONNEMENTS

L'artiste reprend ses premières expérimentations new-yorkaises environnementales : générant des espaces clos, elle poursuit son thème de l'infini en développant l'usage du miroir combiné au motif du *dot*, aboutissant à ce qui relève à la fois d'une chambre de méditation et d'un lieu d'immersion. (*Dots Obsession*, 1998, coll. Les Abattoirs, Toulouse ; *Infinity Mirror Room*, 2011, coll. Yayoi Kusama).

LES PEINTURES RÉCENTES

Un ensemble sans précédent de 31 peintures sera présenté dans l'exposition. Kusama peint quotidiennement sur des toiles placées horizontalement, reprenant ainsi la tradition de la peinture orientale et de la calligraphie. Pouvant peindre jusqu'à une œuvre par jour, l'artiste appréhende ce geste, à l'instar de toute son œuvre, comme un exorcisme qui lui permet de mettre au jour l'univers chaotique de sa psyché (*Eyes of Mine*, 2010 ; *Spring Has Come*, 2010, coll. Yayoi Kusama).

---

2. PRÉSENTATION DE L'EXPOSITION

Trois questions à Chantal Béret, commissaire de l'exposition

La dernière grande exposition de Yayoi Kusama en France date de 2000. Quelle est la nécessité de cette exposition au Centre Pompidou, 11 ans après ?

L'exposition «Yayoi Kusama» présentée par le Centre Pompidou est une rétrospective, à la différence de l'exposition organisée par le Consortium en 2000. Elle vise à présenter les «séries» majeures qui composent l'œuvre de l'artiste depuis son départ du Japon.

Ces différentes étapes, au delà de ses débuts au Japon, et de leur apparente non-articulation, contribuent à faire comprendre l'extrême radicalité de son œuvre : les peintures monochromes, blanches ou colorées, «*Infinity Nets*» (1958-61), les sculptures molles de la série «*Accumulations*» (1962-63), les happenings et performances des années 1960 à New York. Puis le développement de son œuvre depuis son retour au Japon en 1973, notamment les environnements fermés, les sculptures textiles, et les peintures récentes, montrées pour la première fois. Il s'agira donc au Centre Pompidou de la première exposition personnelle d'une artiste japonaise depuis l'exposition collective «Le Japon des avant-gardes» organisée par Germain Viatte en 1986.

Comment situer l'œuvre de Kusama dans l'Histoire de l'art ?

Kusama occupe une place singulière dans l'histoire de l'art contemporain, à l'instar d'autres grandes artistes femmes comme Eva Hesse ou Louise Bourgeois. Elle traverse les avant-gardes et reste cependant en marge des courants dominants, cultivant cette extrême radicalité qui a longtemps qualifié tout ce qu'elle conçoit. Les monochromes blancs au format démesuré, de 10 mètres de long, le procédé de la répétition avant même le Pop Art, des sculptures molles en textile, ses phallus provocants, les performances nues dans les rues, les boîtes miroirs ou encore le flux de son univers irrationnel dans les peintures récentes.

Comment avez-vous pensé cette étape parisienne ?

L'exposition «Yayoi Kusama» telle qu'elle est présentée à Paris est spécifique dans la mesure où elle montre quelques aspects absents de l'itinérance (Musée National Reina Sofia, Madrid / Tate Modern, Londres / Whitney Museum of American Art, New York) et quasi inconnus de son œuvre. Les monochromes colorés du début des années 1960, les performances des années 1960, l'environnement en miroir «*Dots obsessions*» (1998) de la collection des Abattoirs, ou encore des sculptures informes comme «*The Moment of Regeneration*» (2004) ne seront présentées qu'à Paris.

LISTE DES ŒUVRES EXPOSÉES

I'm Here, but Nothing, 2000-2011

Je suis Ici, mais Rien

Meubles, objets divers, pastilles adhésives,
lumière ultraviolette
Dimensions variables
Coll. de l'artiste

Japon, 1949-1957

Lingering Dream, 1949

Rêve Persistant

Pigment sur papier
136,5 x 151,7 cm
Coll. de l'artiste

*Accumulation of the Corpses (Prisoner Surrounded
by the Curtain of Depersonalization)*, 1950

*Accumulation de Cadavres (Prisonnier Encerclé
par le Rideau de la Dépersonnalisation)*

Huile et émail sur sac de graines
72,3 x 91,5 cm
National Museum of Modern Art, Tokyo

Corpses, 1950

Cadavres

Huile sur toile
61 x 72,7 cm
Coll. de l'artiste

Earth of Accumulation, 1950

Terre d'Accumulation

Huile et émail sur un sac de graines
72,5 x 91 cm
National Museum of Modern Art, Tokyo

Phosphoresce in the Daytime, v.1950

Être phosphorescent de jour

Encre et pastel sur papier
25,2x17,5 cm.
Coll. de l'artiste

Self-Portrait, 1950

Autoportrait

Huile sur toile
34 x 24 cm
Coll. de l'artiste

Untitled, v. 1950

Sans Titre

Encre et pastel sur papier
27 x 18,7 cm
Coll. de l'artiste

Heart, 1951

Cœur

Huile sur toile
31,8 x 41 cm
Coll. de l'artiste

Inside the Forest, 1951

Au Cœur de la Forêt

Huile sur toile
32 x 41,1 cm
Coll. de l'artiste

An Animal, 1952

Un Animal

Encre, aquarelle et pastel sur papier
27 x 18,7 cm
Coll. de l'artiste

Flower Bud N°6, 1952

Bouton de Fleur N°6

Encre et pastel sur papier
35,8 x 25,2 cm
Coll. de l'artiste

Rain in a City, 1952

Pluie sur la Ville

Encre et pastel sur papier
35,6 x 25,2 cm
Coll. de l'artiste

The Parting, 1952

La Séparation

Encre, aquarelle, collage sur soie monté sur papier
45 x 53 cm
Coll. de l'artiste

Tree, 1952

Arbre

Gouache et pastel sur papier
25,5 x 18 cm
Coll. de l'artiste

Ancient Fire, 1953

Feu Antique

Gouache et encre sur papier
29 x 22 cm
Coll. de l'artiste

Fern Kingdom, 1953

Royaume de la Fougère

Encre et gouache sur papier
25 x 17,5 cm
Coll. Sachie Gocho, Tokyo

Fish, 1953

Poisson

Encre, aquarelle et pastel sur papier
22,5 x 29,5 cm
Coll. de l'artiste

Fleeing Eye, 1953

Œil Fuyant

Encre et aquarelle sur papier
22,5 x 29,7 cm
Coll. de l'artiste

***Girden Festival*, 1953**

Gouache et pastel sur papier
35 x 24,5 cm
Coll. de l'artiste

Inward Vision N° 1*, 1953**Vision Intérieure N° 1***

Pastel, aquarelle et encre sur papier
41,2 x 33,3 cm
The Blanton Museum of Art, The University of Texas,
Austin.
Don du Center for International Contemporary Arts;
Emanuel and Charlotte Levine Collection, 1992

Inward Vision N° 4*, 1953**Vision Intérieure N° 4***

Pastel, encre, aquarelle et tempera sur papier
33 x 40,6 cm
Coll. Carla Emil et Rich Silverstein

The Sky*, 1953**Le Ciel***

Encre sur papier
28,6 x 21,6 cm
Coll. particulière

The Woman*, 1953**La Femme***

Pastel, tempera et acrylique sur papier
45,4 x 38,2 cm
The Blanton Museum of Art, The University of Texas,
Austin
Don du Center for International Contemporary Arts;
Emanuel and Charlotte Levine Collection, 1992

Dawn*, 1954**Aube***

Aquarelle sur papier
66 x 54,6 cm
Coll. Gertrude Stein

Flower Buds*, 1954**Boutons de Fleur***

Encre, aquarelle et pastel sur papier
25 x 17,8 cm
Coll. de l'artiste

Heart*, 1954**Cœur***

Pastel et gouache sur papier
34,9 x 24,8 cm
Courtesy Peter Blum Gallery, New York

Leaves*, 1954**Feuillage***

Gouache sur papier
20,1 x 27,3 cm
Coll. de l'artiste

The Coral Reef in the Sea*, 1954**Le Récif de Corail dans la Mer***

Encre et aquarelle sur papier
34,3 x 22,9 cm
Coll. Marc Selwyn, Los Angeles

Untitled*, 1954**Sans Titre***

Gouache et encre sur papier
46,7 x 51,2 cm
Coll. de l'artiste

Untitled*, 1954**Sans Titre***

Gouache et pastel sur papier
50,6 x 46,3 cm
Coll. de l'artiste

A Gill*, 1955**Branchies***

Gouache et encre sur papier
61 x 72,5 cm
Coll. particulière

God of the Wind*, 1955**Dieu du Vent***

Huile sur toile
51,5 x 64 cm
Coll. de l'artiste

***N° 19 H.S.W.*, 1956**

Pastel et gouache sur papier
59,7 x 45,7 cm
The Museum of Modern Art, New York.
Don de Sally et Wynn Kramarsky, 1999

New York, 1958-1973***INFINITY NETS*, 1958-1961*****Dot Abstraction*, 1958-1960*****Abstraction Point/Pois***

Huile sur toile
114,6 x 113 cm
Coll. particulière, New York
Courtesy Marc Selwyn Fine Art

***N° A.B.*, 1959**

Huile sur toile
210,3 x 414,4 cm
Toyota Municipal Museum of Art

N° White A.Z.*, 1958-1959**N° Blanc A.Z.***

Huile sur toile
232,5 x 359 cm
Shizuoka Prefectural Museum of Art

N° B White, 1959
N° B Blanc
Huile sur toile
226,5 x 298 cm
Chiba City Museum of Art

N° F, 1959
Huile sur toile
105,4 x 132,1 cm
The Museum of Modern Art, New York. Sid R. Bass Fund,
1997

Infinity Nets (White), 1959
Réseaux d'Infini (Blanc)
Huile sur toile
131,1 x 117,5 cm
Coll. Gayle et Paul Stoffel, Dallas
Courtesy of Neal Meltzer Fine Art

Infinity Net Painting, 1960
Peinture, Réseau d'Infini
Huile sur toile découpée par l'artiste
36 x 990 cm
Coll. de l'artiste

Pacific Ocean, 1960
Océan Pacifique
Huile sur toile
Diptyque
183 x 183 cm
Museum of Contemporary Art, Tokyo

INFINITY NETS COLORÉS

N° N2, 1961
Huile sur toile
125 x 178 cm
Coll. Mme Sachie Gocho, Tokyo

Infinity Nets Yellow, 1960
Jaune, Réseaux d'Infini
Huile sur toile
240 x 294,6 cm
National Gallery of Art, Washington
Ancienne coll. Frank Stella

Black & Black, 1960-1961
Noir & Noir
Huile et technique mixte sur toile
213,4 x 152,4 cm
Coll. particulière
Courtesy Gagosian Gallery, New York

The West, 1960
L'Ouest
Huile sur toile
127x121 cm
Coll. Alberto Alcocer, Madrid

COLLAGES, 1961-1966

Accumulation of Nets, 1961
Accumulation de Réseaux
Épreuve gélatino-argentique, encre, collage sur carton
62,2 x 73,6 cm
Courtesy Paula Cooper Gallery, New York

Accumulation N° 15 A, 1962
Étiquettes gommées, collage sur papier
51,5 x 65,4 cm
Coll. particulière, New York
Courtesy D'Amelio Terras Gallery, New York

Accumulation 17 A, 1962
Collage d'étiquettes rouges sur papier
50,8 – 65,1 cm
Coll. Glenn et Debbie August

Untitled, 1962-1963
Sans titre
Collage sur papier
60,5 x 63,5 cm
Coll. de l'artiste

Accumulation N° 18 a, 1962
Étiquettes adhésives et charbon
50,2 x 64,8 cm
The Museum of Modern Art, New York
Don de Jo Carole et Ronald S. Lauder en hommage
aux membres japonais de The International Council
of The Museum of Modern Art, M. et Mme. Toshio Hara,
M. et Mme Minoru Mori, M. et Mme Takeo Obayashi,
et M. et Mme Seiji Tsutsumi, 1999

Accumulation of Faces # 2, 1962
Accumulation de Visages # 2
Collage et encre sur papier
61 x 73,7 cm
Coll. Barbara Bertozzi Castelli

Air Mail Stickers, 1962
Étiquettes Par Avion
Collage sur toile
181,6 x 171,5 cm
The Whitney Museum of American Art, New York
Don de Hanford Yang

Accumulation of Spaces (N° B.T.), 1963
Accumulation d'Espaces (N° B.T.)
Étiquettes adhésives sur papier
50,2 x 64,8 cm
Walker Art Center, Minneapolis
T.B. Walker Acquisition Fund, 1996

Airmail N° 2 Accumulation, 1963
Accumulation Par Avion No. 2
Étiquettes sur papier
23,2 x 26,7 cm
The Museum of Modern Art, New York
Don de The Judith Rothschild Foundation Contemporary
Drawings Collection. Don (achat et don de The Eileen
and Michael Cohen Collection), 2005

Compulsion Furniture (Accumulation), v. 1964
Meubles contraints (Accumulation)
Photocollage, peinture sur papier
20,3 x 25,1 cm
Coll. Carla Emil et Rich Silverstein
Don promis au San Francisco Museum of Modern Art

ACCUMULATIONS**Accumulation N° 1, 1962**

Fauteuil, tissu cousu et rembourré, peinture
121,9 x 121,9 x 121,9 cm
Coll. Beatrice et Hart Perry Family Collection, New York

Accumulation N° 2, 1962

Divan, tissu cousu et rembourré, peinture, plâtre
88,9 x 223,5 x 102,3 cm
The Hood Museum of Art, Dartmouth College, Hanover,
New Hampshire. Don de M. et Mme Harry L. Tepper

Bronze Coat, 1962**Manteau bronze**

Imperméable, cintre, tissu cousu et rembourré, peinture
106,7 x 89 x 7,6 cm
Courtesy Mudima Foundation, Milan

Hat, 1962**Chapeau**

Chapeau, tissu cousu et rembourré
33 x 76,2 x 45,7 cm
Coll. de l'artiste.
Courtesy Victoria Miro Gallery, Londres ;
Ota Fine Arts, Tokyo et Studio Kusama, Tokyo

My Flower Bed, 1962**Mon Lit-Fleur**

Ressorts de lit et gants de coton peints
250 x 250 x 250 cm
Centre Pompidou, Musée national d'art moderne, Paris

Accumulation, v. 1963

Armature de chaise en bois, tissu cousu et rembourré,
peinture
90,2 x 97,8 x 88,9 cm
The Whitney Museum of American Art, New York

Accumulation on Cabinet N° 1, 1963**Accumulation sur Meuble de Rangement No. 1**

Meuble de rangement, tasses, verres, grillage, carafe,
théière, tissu cousu et rembourré
153,7 x 108 x 45,1 cm
Coll. Jerome L. et Ellen Stern

Aggregation : One Thousand Boats Show, 1963**Agrégation : Exposition de 1000 bateaux**

Canot et rames, tissu cousu et rembourré, peinture,
plâtre, chaussures, 999 posters offset noir et blanc
60 x 265 x 130 cm
Stedelijk Museum, Amsterdam.

Arm Chair, 1963**Fauteuil**

Chaussures, chaise, tissu cousu et rembourré, peinture
96,5 x 96,5 x 127 cm
Akron Art Museum (Ohio)
Don de M. Gordon Locksley et M. George Shea

High Chair, 1963**Chaise Haute**

Tabouret en bois, tissu cousu et rembourré, peinture
116,8 x 48,3 x 49,5 cm
Des Moines Art Center (Iowa)
Don de Hanford Yang 1970.39

Ladder, 1963**Échelle**

Échelle, tissu cousu et rembourré, peinture
167,6 x 66 x 96,5 cm
Des Moines Art Center (Iowa). Don de Hanford Yang
1970.38

Macaroni Pants, 1963**Short en Macaroni**

Short, pâtes, cintre, peinture
50 x 47 x 2,5 cm
Coll. particulière
Courtesy of Fabian & Claude Walter Galerie, Zurich

Flower Overcoat, 1964**Manteau de Fleurs**

Manteau, fleurs en plastique, peinture métallique,
cintre en bois
128,9 x 73,3 x 14,6 cm
Hirshhorn Museum and Sculpture Garden,
Smithsonian Institute, Washington D.C.
Legs et fonds d'acquisition Joseph H. Hirshhorn, 1998

Macaroni Suitcase, 1965**Valise de Macaroni**

Valise, macaroni, peinture
36 x 54 x 6 cm
Takahashi collection Hibiya, Tokyo

Suitcase, 1963**Valise**

Valise, table dépliée, tissu cousu et rembourré, peinture
99,1 x 81,3 x 50,8 cm
Des Moines Art Center (Iowa). Don de Hanford Yang 1971.7

The Man, 1963**L'homme**

Théière, objets trouvés, tissu cousu et rembourré, toile,
bois, peinture
134,5 x 83,5 x 43,5cm
Hiroshima City Museum of Contemporary Art

Untitled Accumulation, 1963**Accumulation sans titre**

Chaussures, tissu cousu et rembourré, peinture
Dimensions variables
Courtesy Mudima Foundation, Milan

Flower Overcoat, 1964**Pardessus de Fleurs**

Manteau, fleurs en plastique, peinture métallique,
cintre en bois
128,9 x 73,3 x 14,6 cm
Hirshhorn Museum and Sculpture Garden,
Smithsonian Institute, Washington D.C.
Legs et fonds d'acquisition Joseph H. Hirshhorn, 1998

Macaroni Shirt, 1965**Chemise de Macaroni**

Chemise, macaronis, cintre, peinture
84 x 152 cm
Coll. Caroline de Westenholz

Silver Dress, 1964**Robe argent**

Robe, fleurs artificielles, cintre, peinture
115 x 57 x 20 cm
Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig, Vienne

Phallic Girl, 1967

Fille phallique

Mannequin, perruque, tissu cousu et rembourré, peinture
170 x 100 x 40 cm
Coll. Caroline de Westenholz

Phallic Bowl, v. 1968

Saladier phallique

Bol, tissu cousu et rembourré, peinture
6,5 x 27 cm
Coll. de l'artiste

Phallic Dress, v. 1968

Robe phallique

Robe, tissu cousu et rembourré, peinture
73 x 90 x 12 cm
Coll. de l'artiste

Phallic Handbag, v. 1968

Sac à main phallique

Sac, tissu cousu et rembourré, peinture
20,5 x 30 x 20,5 cm
Coll. de l'artiste

Phallic Ladle, v. 1968

Louche phallique

Louche, tissu cousu et rembourré, peinture
4,5 x 36,5 x 8 cm
Coll. de l'artiste

Phallic Shoe, v. 1968

Chaussure phallique

Chaussure, tissu cousu et rembourré, peinture
17 x 23 x 9 cm
Coll. de l'artiste

Phallic Shoe, v. 1968

Chaussure phallique

Chaussure, tissu cousu et rembourré, peinture
21,5 x 27 x 8 cm
Coll. de l'artiste

Phallic Shoe, v. 1968

Phallic Shoe

Chaussure, tissu cousu et rembourré, peinture
23 x 27 x 9,3 cm
Coll. de l'artiste

Phallic Tray, v. 1968

Plateau phallique

Plateau, tissu cousu et rembourré, peinture
5 x 46 x 36 cm
Coll. de l'artiste

SELF-OBLITERATION ET PERFORMANCES, 1966-1969

Happening on the 14th Street, 1966

Happening sur la 14ème rue

Performance, New York
29 diapositives
Coll. de l'artiste

Walking Piece, 1966

Moment de Marche

Performance, New York
24 diapositives
Courtesy Victoria Miro Gallery, Londres ;
Ota Fine Arts, Tokyo ; Studio Kusama, Tokyo

Love Forever Collage, 1966

Collage, Amour Eternel

Photocollage sur papier
35,6 x 28 cm
Coll. Amy Gold et Brett Gorvy

Self-Obliteration (Net Obsession Series), v. 1966

Auto-Oblitération (Série Obsession de Réseau)

Photocollage sur papier
20,3 x 25,4 cm
Coll. de l'artiste

Self-Obliteration, 1967

Auto-Oblitération

Encre sur photographie
18,2 x 24 cm
Coll. de l'artiste

Self-Obliteration N° 1, 1967

Auto-Oblitération N° 1

Aquarelle, stylo, crayon et photocollage sur papier
40,4 x 50,4 cm
Coll. de l'artiste

Self-Obliteration N° 2, 1967

Auto-Oblitération N° 2

Aquarelle, pastel, stylo et photocollage sur papier
40,4 x 50,4 cm
Coll. de l'artiste

Self-Obliteration N° 3, 1967

Auto-Oblitération N° 3

Aquarelle, stylo, pastel et photocollage sur papier
40,4 x 50,4 cm
Coll. de l'artiste

Self-Obliteration N° 4, 1967

Auto-Oblitération N° 4

Aquarelle, stylo, pastel et photocollage sur papier
40,4 x 50,4 cm
Coll. de l'artiste

Flower Orgy, 1968

Orgie de Fleurs

Film 16 mm, coul. sans son, 1'44''
Coll. de l'artiste

Kusama's Self-Obliteration, 1968

Auto-Oblitération de Kusama

Film 16 mm, coul., son, 23 min
Réalisé sous la direction de Yayoi Kusama
en collaboration avec Jud Yalkut
Coll. de l'artiste

Love in Festival, 1968

L'Amour en Festival

16 mm, n & b, sans son, 3'14''
Coll. de l'artiste

Self-Obliteration (original design for poster of film
Kusama's Self-Obliteration)

Auto-Oblitération (maquette de l'affiche pour le film
Kusama's Self-Obliteration)
Collage, gouache, encre sur papier
46 x 28 cm
Coll. de l'artiste

TOKYO, 1973-2011**COLLAGES, 1972-1977**

Man Catching the Insect, 1972

Homme Capturant l'Insecte

Collage, huile sur papier

50,5 x 43 cm

Coll. de l'artiste

Self-Portrait, 1972

Autoportrait

Collage, pastel, stylo bille et encre sur papier

74,4 x 44 cm

Coll. de l'artiste

Flowers and Self-Portrait, 1973

Fleurs et Autoportrait

Collage, aquarelle et encre sur papier

53 x 42 cm

Ota Fine Arts, Tokyo

Eyes of the Night, 1975

Yeux de la Nuit

Collage, encre et aquarelle sur papier

39 x 54 cm

Chiba City Museum of Art

I Leave the Nest, 1975

Je Quitte le Nid

Collage, aquarelle, pastel et encre sur papier

54 x 39 cm

Chiba City Museum of Art

Remember that Thou Must Die, 1975

Souviens Toi que Tu Vas Mourir

Aquarelle et collage sur papier

54 x 39 cm

Chiba City Museum of Art

The Memory of the Pumpkin and the Lizard, 1975

Le Souvenir de la Citrouille et du Lézard

Collage, aquarelle et pastel sur papier

39,8 x 54,6 cm

Museum of Contemporary Art, Tokyo

The Spirit is About to Part, 1975

L'Esprit va s'Ouvrir

Collage, aquarelle et pastel sur papier

39,9 x 54,4 cm

Museum of Contemporary Art, Tokyo

Graves of Unknown Soldiers, 1977

Tombes des Soldats Inconnus

Collage, aquarelle et pastel sur papier

97,5 x 78,5 cm

Museum of Contemporary Art, Tokyo

I Who Committed Suicide, 1977

Moi Qui me Suis Suicidée

Collage, encre de Chine, stylo bille, crayon, aquarelle,

gouache sur papier

39,5 x 54,5 cm

Museum of Contemporary Art, Tokyo

Tidal Waves of War, 1977

Le Raz-de-marée de la Guerre

Collage, aquarelle, pastel sur papier

97,5 x 78,5 cm

Museum of Contemporary Art, Tokyo

War, 1977

Guerre

Collage, aquarelle, pastel sur papier

97,5 x 78,5 cm

Museum of Contemporary Art, Tokyo

PEINTURES ET SCULPTURES, 1982-2004

Leftover Snow in the Dream, 1982

Neige Eternelle dans le Rêve

Pâte à modeler, bois, peinture

179,3 x 332 x 22,3 cm

Ota Fine Arts, Tokyo

The Clouds, 1984

Nuages

100 pièces. Tissu cousu et rembourré, peinture

Dimensions variables

Coll. de l'artiste

Black Flower, 1986

Fleur Noire

Tissu cousu et rembourré, fibre synthétique, peinture

225 x 145 x 63 cm

Courtesy Ota Fine Arts, Tokyo

Gentle Are the Stairs to Heaven, 1990

Douces sont les Marches qui mènent au Paradis

Acrylique sur toile

162 x 130 cm

Coll. Judith et Richard Greer

Heaven and Earth, 1991

Ciel et Terre

40 boîtes en bois recouvertes de mousseline, tissu cousu

et rembourré

Dimensions variables

Coll. particulière. Courtesy Robert Miller Gallery, New York

Flame, 1992

Flamme

Acrylique sur toile

194 x 390 cm

Coll. particulière, Berlin

Yellow Trees, 1994

Arbres jaunes

Tryptique. Acrylique sur toile

162,1 x 390 cm

Forever Museum of Contemporary Art, Akita

Revived Soul, 1995

Âme Ravivée

Acrylique sur toile

194 x 391,5 cm

Hiroshima City Museum of Contemporary Art

The Moment of Regeneration, 2004

L'Instant de la Renaissance

55 pièces. Tissu cousu, uréthane, bois, peinture

Dimensions variables

Courtesy Victoria Miro Gallery, Londres

Death of an Illusion, 2001
Mort d'une Illusion
Tissu cousu, rembourré
750 x 200 x 130 cm (fleur) et 22 x 19 x 13 cm (graine)
Courtesy galerie Pièce Unique, Paris

ENVIRONNEMENTS, 1998-2011

Dots Obsession. Infinity Mirrored Room, 1998
Obsession Pois/points. Salle des Reflets Infinis
Environnement. Peinture, miroir, ballons, adhésifs, hélium
280 x 600 x 600 cm
Les Abattoirs, Toulouse

Infinity Mirror Room (Filled With the Brilliance of Life), 2011
Salle des Reflets Infinis (Emplie de l'Éclat de la Vie)
Environnement. Miroirs, métal, Plexiglas, lampes-bulbes
électriques, bois, placoplâtre, plastique, eau
300 x 617,5 x 645,5 cm
Coll. de l'artiste

PEINTURES, 2009-2010

A Tale in Blue is Filled with My Life, 2009
Un Conte Bleu Rempli de Ma Vie
Acrylique sur toile
130,3 x 162 cm
Coll. de l'artiste

All About My Love, and I Long to Eat a Dream of the Night,
2009
*Tout Sur Mon Amour et Je rêve de Manger un Songe
de la Nuit*
Acrylique sur toile
130,3 x 162 cm
Coll. de l'artiste

An Encounter with a Flowering Season, 2009
Rencontre avec une Saison en Fleurs
Acrylique sur toile
130,3 x 162 cm
Coll. de l'artiste

Captivated by the Brightness of Early Spring Now, 2009
Captivée Maintenant par l'Éclat du Printemps Débutant
Acrylique sur toile
130,3 x 162 cm
Coll. de l'artiste

Eyes, 2009
Yeux
Acrylique sur toile
162 x 162 cm
Coll. de l'artiste

*I Hope the Boundless Love for Humanity will Envelop
the Whole World*, 2009
*J'Espère que l'Amour Infini de l'Humanité Enveloppera
l'Univers Entier*
Acrylique sur toile
162 x 162 cm
Coll. de l'artiste

I Want to Live Honestly, Like the Eye in the Picture, 2009
Je Veux Vivre avec Honnêteté, Comme l'Œil dans le Tableau
Acrylique sur toile
130,3 x 162 cm
Coll. de l'artiste

I Who Wander about in Search of Love, 2009
Moi qui Erre en Quête de l'Amour
Acrylique sur toile
130,3 x 162 cm
Coll. de l'artiste

Joy I Feel When Love Has Blossomed, 2009
Joie Ressentie Quand l'Amour S'est Épanoui
Acrylique sur toile
194 x 194 cm
Coll. de l'artiste

Late-Night Chat is Filled with Dreams, 2009
La Conversation au Cœur de la Nuit est Pleine de Rêves
Acrylique sur toile
162 x 162 cm
Coll. de l'artiste

Look at the Gathering of Women in search of Love, 2009
*Regarde le Rassemblement des Femmes en quête
de l'Amour*
Acrylique sur toile
130,3 x 162 cm
Coll. de l'artiste

Love Keeps Eternally Unfolding, By Overcoming Death, 2009
*L'Amour ne Cesse Jamais de se Déployer, En Terrassant
la Mort*
Acrylique sur toile
130,3 x 162 cm
Coll. de l'artiste

*Love Arrives at the Earth Carrying with it a Tale
of the Cosmos*, 2009
L'Amour Arrive sur Terre en Portant le Récit du Cosmos
Acrylique sur toile
130,3 x 162 cm
Coll. de l'artiste

*My Self-Portrait in the Early Afternoon Makes my Heart
Tremble with Happiness*, 2009
*Mon Autoportrait du Début d'Après-midi Fait Vibrer
mon Cœur de Bonheur*
Acrylique sur toile
130,3 x 162 cm
Coll. de l'artiste

*Shining Stars in Pursuit of the Truth are Off in the Distance
Beyond Universe, the More I Sought the Truth, Brighter
they Shone*, 2009
*Les Étoiles Brillantes en Quête de la Vérité sont Hors
d'atteinte Au-delà de l'Univers ; Plus je Cherchais la Vérité,
Plus elles Brillaient.*
Acrylique sur toile
130,3 x 162 cm
Coll. de l'artiste

Women Wait for Love, but Men Always Walk Away, 2009
Les Femmes Attendent l'Amour, mais les Hommes s'Éloignent Toujours
Acrylique sur toile
130,3 x 162 cm
Coll. de l'artiste

Women Wandering in Search of Love Revealed that They Had Suicidal Wishes, 2009
Des Femmes qui se Promenaient en Quête de l'Amour Révélèrent leur Désir de Suicide
Acrylique sur toile
130,3 x 162 cm
Coll. de l'artiste

After the Battle, I Want to Die at the End of the Universe, 2010
Après la Bataille, Je veux Mourir aux Confins de l'Univers
Acrylique sur toile
162x 162 cm
Coll. de l'artiste

Awakening of Love, 2010
Éveil de l'Amour
Acrylique sur toile
130,3 x 162 cm
Coll. de l'artiste

A Green Plain, 2010
Une Verte Plaine
Acrylique sur toile
162 x 162 cm
Coll. de l'artiste

Death in the Field, 2010
Mort dans le Champ
Acrylique sur toile
162 x 162 cm
Coll. de l'artiste

Dream I Dreamt Last Night, 2010
Rêve Rêvé la Nuit Dernière
Acrylique sur toile
162 x 162 cm
Coll. de l'artiste

Eyes of Mine, 2010
Yeux des Miens
Acrylique sur toile
194 x 194 cm
Coll. de l'artiste

It Tells Everything about the World of People, and Awaits the Arrival of Peace, 2010
Cela Raconte Tout du Monde des Gens, dans l'Attente de l'Arrivée de la Paix
Acrylique sur toile
130,3 x 162 cm
Coll. de l'artiste

Love Was Infinitely Shining, 2010
L'Amour Brillait Infiniment
Acrylique sur toile
194 x 194 cm
Coll. de l'artiste

Once the Abominable War is Over, Happiness Fills our Hearts, 2010
Après la Fin de l'Abominable Guerre, le Bonheur Emplit nos Cœurs
Acrylique sur toile
194 x 194 cm
Coll. de l'artiste

Secret Moments, 2010
Instants Secrets
Acrylique sur toile
162 x 162 cm
Coll. de l'artiste

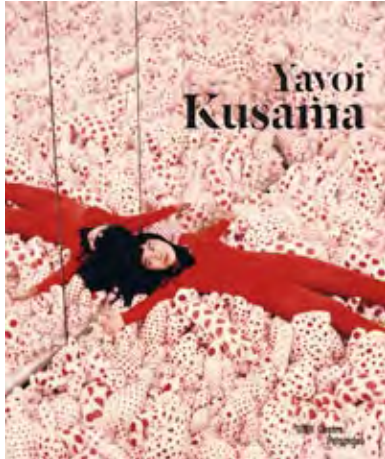
Serene Mind, 2010
Esprit en Paix
Acrylique sur toile
162 x 162 cm
Coll. de l'artiste

Spring Has Come, 2010
Le Printemps Est Arrivé
Acrylique sur toile
194 x 194 cm
Coll. de l'artiste

The Daybreak : the Arrival of Morning, 2010
Le Point du Jour : l'Arrivée du Matin
Acrylique sur toile
162 x 162 cm
Coll. de l'artiste

The Silvery Universe, 2010
L'Univers Argenté
Acrylique sur toile
194 x 194 cm
Coll. de l'artiste

3. PUBLICATION

YAYOI KUSAMA

Éditions du Centre Pompidou

Sous la direction de Chantal Béret

20 x 24 cm, broché, 120 ill. couleurs, 144 pages

29.90 euros

La publication accompagnant l'exposition est l'un des rares titres en langue française sur l'œuvre de Yayoi Kusama.

Fort de cinq essais qui présentent les étapes du parcours de l'artiste, le catalogue rend compte de la grande capacité de Kusama de faire appel à des techniques très variées – performances, installations, collages et dessins – pour aborder les thèmes du genre, de l'identité et de l'amour.

SOMMAIRE

ESSAIS

Chantal Béret – À corps perdu, les exorcismes de Yayoi Kusama

Laure Hoptman – Peindre sans fin : le projet Infinity de Yayoi Kusama

Midori Yoshimoto – Yayoi Kusama sauve la monde par la Self-Obliteration

Lynn Zelevansky – Vie, mort et amour : Yayoi Kusama et son héritage

Gérard Wajcman - Dot, dot, dot. La folie Kusama

ANNEXES

LISTE DES ŒUVRES EXPOSÉES

BIBLIOGRAPHIE

À CORPS PERDU, LES EXORCISMES DE YAYOI KUSAMA

Chantal Béret

[...] Prisonnière d'obsessions qui la brident, la détruisent, l'oppressent, l'écrasent physiquement, celle qui parle aux nuages et entend la voix du vent devient des lors « prisonnière de la création » et choisit de quitter tensions familiales et société féodale en décomposition. Après Hiroshima, après l'anéantissement, l'héritage de Dada et du surréalisme comme les images sombres et provocantes d'Antonin Artaud sont l'objet d'un véritable culte de la part des avant-gardes japonaises des années 1950, qui manifestent un net penchant pour ce qui relève de la folie, du sexe, de la mort. Les décombres, l'odeur mortifère, les désagréments sociaux nourrissent les positions de groupes, tels Gutai, dès 1954, puis Anti-Art et Neo-Dada Organizers à partir de 1960. Les ruines composaient leur terrain de jeu, cet état de VIDE absolu devient nécessairement le fondement de leur art. Le salut de Kusama est ailleurs : en 1957, à l'âge de 28 ans, après l'achèvement de ses études à Kyoto et quelques expositions personnelles, elle s'envole pour Seattle, puis rejoint New York en 1958. En 1959, une exposition personnelle est organisée à la Brata Gallery : Dore Ashton, Lucy Lippard, Donald Judd et d'autres rendent compte de ses interminables *Nets*.

L'étrangère

« Je me voyage », écrivait Julia Kristeva. « Écrire est une thérapie, à condition de voyager, de se voyager, de transporter l'origine, les limites, les seuils. » Le commencement, c'est le voyage et l'exil, qui libéreront Kusama, sculpteure et peintre, et performeuse, et écrivaine et chanteuse, une artiste nomade. En traversant les frontières – d'une langue, d'une société, d'une famille, d'un père –, elle se défait de tout lien, sauf de la mémoire d'une immense culture. Cette épaisseur historique, elle en fera un substrat qui, oppose et confronte au grand espace américain, composera « sa japonité radicale » : le monochrome, répandu chez les lettrés depuis le XIIe siècle ; les phallus du dieu Jizo, ces bornes sacrées visibles partout à la campagne comme en ville ; les offrandes apotropaïques ; les miroirs, emblèmes divins et régaliens ; la performance nue de la déesse Uzume qui, au moyen d'une danse érotique, aida les dieux à ramener la lumière sur terre ; enfin la confusion écriture/peinture propre à la calligraphie. Chacune des séquences de son œuvre protéiforme en est profondément marquée. Dans l'« Empire des signes », les moindres objets et représentations acquièrent une dimension sacrée qui imprègne l'univers quotidien et domestique. C'est ainsi que Kusama traverse la fin de l'expressionnisme abstrait, côtoie le minimalisme et le pop art, l'art psychédélique et le body art, mais l'histoire des mouvances qui lui sont contemporaines ou qu'elle préfigure ne l'intéresse pas. Elle est ailleurs, insaisissable, et ne recherche aucune maîtrise, elle préfère s'égarer dans son intimité, dans sa subjectivité, pour échapper à son propre désastre, si stimulant.

Être asiatique, femme et artiste dans les années 1960 à New York est une difficulté tout aussi stimulante, que définit Julia Kristeva : « J'appellerai "féminin" le moment de rupture et de négativité qui conditionne la nouveauté de toute pratique. » Cette décennie héroïque, les années de la Beat Generation, de Kerouac, Ginsberg, Miller, voient l'engagement des États-Unis au Vietnam et l'émergence du féminisme, des questions du genre, de la sexualité, de l'ethnicité et de la nationalité, questions que s'approprie l'étrangère, elle dont le rôle historique est toujours celui d'intruse, et d'orchestrer des « remue-ménage ».

La vie américaine de Kusama, rebelle aux communautés, implique épreuves, ruptures, surprises, adaptations et ruses. [...]

Malgré sa fulgurance new-yorkaise, entre 1958 et le début de 1970, la légende si singulière qui entourait Kusama a éclipsé son apport artistique ; elle n'a pas réussi à s'inscrire dans le contexte artistique de la modernité internationale. Toujours sur scène, mais sans jouer le premier rôle, elle n'a obtenu reconnaissance et légitimité qu'à partir des années 1980 (sa première exposition en Europe a eu lieu au musée des Beaux-Arts de Calais en 1986).

Dans cette chambre d'échos que fabrique New York, elle sédimente les strates d'une culture insulaire, fermée sur ses traditions nationales (mais c'est aussi le pays le plus assimilateur du monde), et absorbe la modernité occidentale ; dans cet entre-deux, elle associe et confronte sans cesse, en une dialectique féconde, les «restes» japonais et le «grand espace américain» [...]

Un semblant de vide

Seattle, 1957. Kusama rencontre l'œuvre de Mark Tobey, artiste initié à la calligraphie au Japon, et le premier à mettre en œuvre les principes de déstructuration non hiérarchique et répétitive de la surface picturale à partir d'une écriture blanche. Betty Perry se rappelle que Kusama, évoquant sa traversée au-dessus de l'océan, insistait sur la forte impression provoquée par la trame monochromatique de la mer, une vision aussi déterminante que celle, hallucinatoire, des filets et voiles de son enfance. New York, juin 1958. Ses obsessions visuelles, elle les confronte jusqu'en 1961 à l'expérience du monochrome, blanc puis coloré, à l'expérimentation du geste, à la démesure du format, au corps à corps avec le tableau, dont la surface devient une peau iconique. En y figurant ses images fixes, désormais lisibles, elle confirme leur existence-fiction.

Elle, l'étrangère, recommence à zéro. Elle fait table rase et part d'une page blanche pour défricher des territoires vierges. [...]

La peinture monochrome participe à l'air du temps, de Robert Rauschenberg à Ellsworth Kelly, de Piero Manzoni à Yves Klein : effets «painterly», «peinture en braille», comme l'écrit Leo Steinberg à propos du *White Flag* de Jasper Johns, ou encore silence musical de John Cage. La peinture pure ne concerne pas Kusama, ni la nature de la peinture ; ni Robert Ryman, ni Ad Reinhardt, ni même l'idée duchampienne de ne rien faire pour s'opposer à la tyrannie des objets et porter la dématérialisation de l'art, ce nouveau concept défendu par Lucy Lippard. Elle est plutôt du côté de l'«énoncé émotionnel» (Michael Fried) du tableau, de son intensité même, plus proche de l'héritage de Jackson Pollock, tel que l'a interprété Allan Kaprow. D'où le surinvestissement du corps et de la gestualité, tel que peut l'entendre Roland Barthes : «ce geste, c'est la somme indéterminée et inépuisable des raisons, des pulsions, des paresseuses qui entourent l'acte d'une atmosphère». [...]

D'un blanc trouble, équivoque, dont l'impureté est due à une première couche de couleur sombre (noir, bleu foncé), les *Infinity Nets* n'ont ni haut, ni bas, ni droite, ni gauche, ni commencement, ni fin, ni sens ni centre illusoire, mais ils sont écrits.

«Le blanc c'est le symbole de la mort. [...] La mort, c'est la promesse du blanc qui est censée transformer le sang rouge en sang blanc». [...]

Plus expressive que visuelle, l'inscription picturale est attachée à une évidente corporalité, au poids et au travail de la main qui trace ou couvre, lie et délie un dessin informe dont les effets de rugosité relèvent de la tradition japonaise que Lévi-Strauss nomme l'«art de l'imparfait».

[...]

Associant tactilité et opticalité, elle disperse, selon la procédure du all over, des séquences qui font masse ou plutôt trace des lignes entières et irrégulières d'empâtements ponctuels, compacts et blancs d'abord, puis vivement colorés – jaune safran, rouge vermillon, noir, des couleurs implicitement choisies selon le code japonais. Ces compacités granuleuses, chargées de substance, apparaissent comme la dilution / concrétion d'un point, et annoncent les célèbres dots qui se multiplieront plus tard, innombrables. [...]

L'exposition en 1959 de cinq peintures monochromes blanches à la Brata Gallery crée l'événement.

Ces «environmental paintings», aux formats immenses (par la suite, certains atteindront 10 mètres de long, la longueur d'un mur, donc), accrochés comme un ensemble manifeste et cohérent, et non une simple juxtaposition, collent au mur au point de se confondre avec lui, dans un mimétisme qui redouble ou simule l'espace réel. [...]

Un tel dispositif exacerbe l'espace de la boîte ou white cube et son vide central, défini comme un milieu, une dimension architecturale radicalisée dans ses futurs environnements clos de miroirs – une présence essentielle. Ainsi s'effectuera la transition entre peinture monochrome / environmental painting / boîtes infinies.

Dès 1960, Udo Kultermann se saisit de cette courte, intense et contradictoire histoire de la monochromie et lui confère une reconnaissance institutionnelle. Son exposition, « Monochrome malerei », la première du genre, présentée au musée de Leverkusen, rassemble quarante artistes, dont plusieurs liés au groupe ZERO, et seulement deux « Américains » : Mark Rothko et Kusama. Au moment de sa rencontre avec Donald Judd, l'année suivante, elle commence à se détacher de la monochromie et à explorer des voies antithétiques. D'un excès, elle se dirige vers un autre, celui d'une plénitude.

Les plis du plein

À l'illusion du vide succède la provocation du plein.

[...]

Le passage d'une série à l'autre ne dégage aucune cohérence formelle (la forme n'étant plus le seul fondement de l'expérience esthétique). [...]

Quelques collages systématiques et impersonnels d'étiquettes postales gommées, imprimées ou blanches préfigurent les assemblages d'objets, toujours organisés à partir du principe de sérialité – la répétition et l'accumulation étant les indices de son mode de pensée obsessionnel : « Yayoi Kusama devançait les alignements de boîtes de soupe, de billets de banque, de vignettes et de photographies de Warhol avec ses arrangements non figuratifs d'étiquettes postales collées en rangées. »

Participant à l'une des premières expositions du pop art organisée par la Green Gallery en 1962, elle montre deux de ses fameuses *Accumulations* – objets « trouvés », hérissés de formes phalliques et blanches, bizarres –, dont un *Armchair*, à côté d'œuvres de Robert Morris, James Rosenquist, George Segal, Andy Warhol et Claes Oldenburg, qui travaillait encore ses sculptures en plâtre peint.

[...] Avec son ami Donald Judd, elle récupère ces résidus de la société de consommation, matière déclassée prisée par les tenants de la contre-culture et les « assemblagistes ».

À l'atelier, elle s'approprie et détourne ces objets souvent associés à la domesticité féminine – qu'elle métamorphose en « surréalisme pop » : escabeau, fauteuil, canapé, placard, table à repasser, coiffeuse, beaucoup de chaussures, de ces savates qu'elle érige en objets flamboyants, et même un fameux bateau : « À l'atelier, après avoir enlevé les draps dans lesquels je dors, je fais plein de sexes masculins avec le tissu des draps que je couds à la machine, ensuite je les remplis de coton, j'en fais des tonnes du matin au soir et je les entasse dans ma chambre comme une montagne ; enfin je les colle sur ma table, sur les chaises, la glacière, le lit, partout, sans m'arrêter. Cela finit par immobiliser mon propre espace et mon propre temps. Au milieu de mon atelier, écartant les deux montants d'une échelle double, j'en pose plein jusqu'au sommet, jusqu'à ce que je ne puisse plus en mettre et je ne peux plus chanter nonchalamment le poème "L'escalier qui mène doucement vers le paradis". » Pour conjurer les peurs qui l'oppressent – peur du phallus, d'un corps fragmenté, d'une angoissante image paternelle, peur même du corps de l'autre – elle, la dénommée « phallic girl », fabrique compulsivement, sur le mode de l'exorcisme, quantité d'ex-voto phalliques, ces offrandes rituelles aux dieux shintoïstes.

[...]

Germinations, efflorescences, protubérances créent un vaste continuum indifférencié, dont la profusion infinie engendre un grouillement obsédant à partir duquel elle conçoit pour la Gertrude Stein Gallery l'installation environnementale *Aggregation: One Thousand Boats Show* (1963), qui impressionnera fortement Warhol. On accède par un étroit couloir noir à un espace obscur et fermé au milieu duquel un bateau d'environ trois mètres de long, hérissé de phallus, est échoué. Les parois de la pièce sont recouvertes de 999 affiches systématiquement alignées, représentant ce même bateau sur fond noir : « Quand on se place au milieu, les mille bateaux commencent leur ronde, et naissent le mal de mer et l'hallucination. » Ici comme à l'atelier, la mise en scène dispose ces constellations d'objets comme pour une cérémonie secrète ou un rituel initiatique. Nulle surenchère féministe ici, pas de revanche de la jeune Asiatique sur le mâle blanc dominateur, pas d'irrévérence transgressive face à l'idéologie des WASP propre à la société nord-américaine de l'époque.

[...]

Les gants sanglants de *My Flower Bed* (1962), ces gants blancs de fabrication industrielle fortement ancrés dans l'imaginaire japonais et portés par les gens travaillant chez son horticulteur de père, elle les bourre à nouveau de coton pour engendrer la vaste et impressionnante structure de *Red Horizon* (1980). Puis ligatures, nœuds, tresses les agrègent et les fusionnent, doigt à doigt, telles des mains collées, siamoises, pour former les méandres d'un filet immense, homogène, teinte de rouge, toujours. Déposé à même le sol, inerte et fluide, ce filet joue de l'opposition articulé/désarticulé pour créer une configuration instable, distendue, vulnérable et informe, à la limite du tas.

Jusqu'en 2000, les dispositifs des sculptures molles et textiles de Kusama explorent les virtualités végétales et végétatives qui hantent sa subjectivité et privilégient les disséminations horizontales au sol (*The Moment of Regeneration*, 2004).

Réflexions et chambres d'écho, des miroirs en folie

1966 est une année charnière pour Kusama : conception des premiers environnements – des lieux fermés qui sont le moyen de jouer événements et représentations –, introduction du miroir, qui inaugure un travail sur la réflexion constamment présent depuis, premiers autoportraits « performés », élaboration de la *Self-Obliteration*. De la peinture environnementale, Kusama passe à la sculpture de l'environnement, puis à l'environnement tout court.

Le *Kusama's Peep Show* (1966) et les *Mirror Rooms* (1965) sont les lieux matriciels exemplaires, où se disséminent les premiers *dots* [points] et la mise en abyme de sa propre image, puis *Phalli's Field* (1965), où s'improvisent les premiers happenings.

Appropriation d'un dispositif issu de l'Assemblage, le Peep Show est de plan octogonal, peint en noir, et chacune de ses faces intérieures – murs, plafond, sol – est couverte de miroirs. Au plafond sont suspendues de minuscules ampoules vertes, bleues, jaunes, rouges, qui amplifient une sensation d'immersion cosmique et provoquent un effet baroque de perte de repères, voire de limites. « L'espace enflait et s'amplifiait dans des proportions d'inexprimable infinité. » La diffusion de la chanson *Help* des Beatles complète ce dispositif impénétrable.

Quelques ouvertures peuvent laisser passer le visage, qui se réfléchit sans fin, éliminant tout indice de finitude. Cette machine optique de désintégration et de fragmentation, sorte de panoptique kaléidoscopique, multiplie l'image du regardeur, insaisissable et erratique, dans l'infini cosmique : elle est l'exemple inaugural de l'oblitération du monde, dont Kusama fera ensuite un système pour substituer au réel son propre monde. Les célèbres points oblitéreront sans limite : elle-même, les autres, un cheval, un arbre, un étang, un chemin...

Le miroir, symbole essentiel dans l'imaginaire traditionnel japonais, présent dès les premiers mythes shintoïstes, emblème régalien, n'est pas tant l'instrument d'un narcissisme exacerbé qu'un des « dispositifs de potentialisation subjective » [Felix Guattari] mis en œuvre par l'artiste pour donner une existence singulière à son corps, lui conférer une réalité.

À l'intérieur de ces folies en miroir, ces lieux d'extase solitaire ou collective, coupant l'individu de toute référence au monde extérieur, se déroulent happenings, mariage d'homosexuels et orgies – expériences extraordinaires, irrationnelles et insolites, sans précédent, où se mélangent corps, réels et projetés, superposés, dissous, fractionnés, recomposés, mélangés. [...]

Puis, entre 1967 et 1969, les performances de Kusama ont lieu en public, dans les rues de Manhattan, un espace contre-institutionnel et contre-intellectuel, où le contact est libre, où se déchaîne la parole, et souvent à proximité de lieux symboliques, comme la Bourse, l'Organisation des Nations unies, Central Park ou le Museum of Modern Art. Ces actions s'inscrivent dans l'effervescence de manifestations anti-Vietnam ou hippies, et ont recours soit à une violence différée (des drapeaux, emblèmes nationaux par excellence, sont découpés ou brûlés), soit au contraire au dispositif de l'occupation, telle celle menée au jardin des sculptures au MoMA et parodiant à la fois le Vietnam occupé et les Nues de Maillol. [...]

Comme pour Carolee Schneemann ou Yoko Ono, des 1964, Valie Export, Ana Mendieta et tant d'autres, l'art de la performance est une forme de revendication politique et sexuelle. Performance et photographie étant dans une relation de réciprocité, l'activité performative de l'artiste donne lieu à une impressionnante série d'autoportraits entamée bien avant son départ pour les Etats-Unis et qui tend à constituer une autobiographie [...]

Où commence l'écriture, où commence la peinture ?

Tokyo, 1973. Le retour se fait dans la douleur.

À nouveau, les épreuves du dérèglement de l'être l'envahissent. Le départ de New York sans billet de retour, la mort de son ami Joseph Cornell en 1973, suivie de celle de son père l'année suivante, une tentative de suicide en 1976 : ces souffrances la poussent à vivre dans une institution psychiatrique, un séjour volontaire qui se poursuit jusqu'aujourd'hui et qui lui permet de travailler quotidiennement à l'atelier, tout proche, avec constance et même avec un certain acharnement.

Si Kusama persévère à concevoir d'imposants environnements et sculptures, elle a entrepris une nouvelle série de peintures beaucoup moins démesurées, à son échelle même. Et c'est avec une question toute barthésienne qu'implicitement, à nouveau Japonaise, elle s'éloigne des effets spectaculaires de ses œuvres imposantes, et met toute son énergie vitale à concevoir une version différente du petit théâtre de son monde intérieur, imaginant autrement l'inimaginable qui la hante, ce grand tumulte de flux indescriptibles, de chimères insaisissables.

[...]

Chaque jour, une épuisante nécessité pousse Kusama à sa table. Le corps y a sa part et tourne autour de la toile : sur des formats souvent carrés et posés horizontalement, elle compose avec un certain automatisme d'étonnants rébus, éparpillant idéogrammes, signes répétitifs (profils, lunettes... et des yeux, beaucoup d'yeux), une multiplicité à nouveau obsessionnelle. Son graphisme indifférencié, à la beauté étonnante, s'élanche sans but et entremêle dentelures, crêtes, vagues, frontières, volutes, sinuosités végétales et quelques abstractions organiques, moléculaires, cellulaires. [...]

Tel est le déplacement continu d'un courant qui ne tarit pas, qui dilate le visuel et engendre cette étrange dispersion du visible depuis plus de cinquante ans, où tourment intérieur et tourmente extérieure ne cessent de se relancer, dans le visible et l'invisible. « Chose inouïe, c'est au-dedans de soi qu'il faut regarder dehors », dit le poète.

DOT, DOT, DOT. LA FOLIE KUSAMA

Gérard Wajcman

Comme la nuée de pois qui environne Yayoi Kusama, un essaim de mots bourdonne autour d'elle : « fragilité », « troubles psychiques », « obsession », « maladie mentale » ; avec retenue, on évoque son « état ».

La « folie » entre en scène.

En 1963, pour la première fois, l'artiste parle d'« hallucinations ». Elle parle des pois : « J'ai vu les premiers à l'âge de dix ans et je continue à en voir encore. » Cette hallucination, moment de déclenchement psychotique, a été élevée en récit légendaire : « Elle regardait le motif de fleurs rouges d'une nappe sur la table, et conserva cette empreinte sur sa rétine, tandis qu'elle regardait au plafond et à travers la fenêtre. Les taches colorées s'imprimaient sur tous les éléments mobiliers autour d'elle, sur elle, la rendant comme accessoirement intégrée au décor. La « folie » est le ressort d'une sorte de storytelling, alimenté par l'artiste elle-même, les critiques jouant le rôle de spin doctors. Plus tard, on rapporte le rôle décisif joué par le docteur Shiho Nishimaru, éminent psychiatre de l'université Shinshu (préfecture de Nagano), qui, au début des années 1950, a révélé à Kusama la nature de son « état » et, après avoir vu l'une de ses expositions, donne crédit à son travail. Par ce double acte de nomination et de reconnaissance – « folle » et « artiste » –, il contribuera à sa décision de partir pour New York, en 1958. Enfin, dernier épisode dans le récit, depuis son retour au Japon en 1977, Kusama vit, à sa demande, dans un hôpital psychiatrique de Tokyo, disposant d'une chambre minuscule et d'un atelier. Elle a aussi installé un studio de l'autre côté de la rue, où elle travaille, entourée d'une armée d'assistants. Tel est le discours de la « folie Kusama ». Un jour, des fleurs rouges ont explosé en taches, les taches ont formé des pois, et les pois se sont mis à proliférer, à envahir tout l'espace. Les pois de Kusama sont une hallucination de pois. C'est ce que montrent ses environnements.

Mais avant même d'être visibles, les pois se racontent. Ce discours de la « folie » joue un rôle dans l'œuvre et pour l'artiste : alors que, par nature, la folie sépare, isole, la « folie Kusama », déclarée, historisée, quasi héroïsée, est intégrée, assimilée. En donnant forme au storytelling, elle donne aussi forme à l'œuvre, qui, paradoxalement, se trouve ordonnée par ce désordre. En lui assignant une cause, en nommant ce qu'il y a en elle d'étrange, la folie trace un cadre, une place pour l'œuvre. Le discours fait lien, aux autres, au monde. On souligne le sens aigu des relations publiques de Kusama ; parfois même, on la suspecte d'être une habile manipulatrice des médias. Mais ce récit légendaire – ce qui ne veut pas dire fictif – est sans doute nécessaire à l'artiste. Il construit et garde debout le fragile édifice de son être contre une menace constante de dispersion, ou pire. Il a la vertu de retisser un lien symbolique éventuellement aboli. Dans sa solitude essentielle, Kusama trouve ainsi une place dans le monde humain, dans le grand concert des êtres – comme être artiste et folle.

En même temps, le principe organisateur que figure la « folie » reste en lui-même assez mystérieux. Elle ne constitue ni une révélation ni un instrument interprétatif pour personne. Juste un mot. Pourtant, parlant des pois, Kusama dit : « J'en vois toujours ». En fait, les hallucinations sont traitées comme de simples sources formelles personnelles, équivalentes à d'autres. L'hallucination des pois devient l'histoire d'un outil visuel, sa répétition devient sérialité, et Kusama entre dans le mainstream de l'art des années 1960. Comme on ne peut soustraire la part intime qu'implique la référence à la « folie Kusama », l'hallucination est simplement réduite à un souvenir d'enfance, une vision, juste un peu plus forte, semblable aux rêves qui pouvaient servir de matériau aux surréalistes (auxquels on rattache d'ailleurs parfois l'artiste), et les environnements sont regardés comme l'expression continuée d'une vision de l'enfance.

Je me réjouis de constater combien, ici, les critiques peuvent être freudiens. La notion de sublimation semble pour tous si opératoire qu'elle opère sans la psychanalyse. Il va de soi pour tout le monde que l'expérience pathologique de la petite Yayoi trouve dans son art une sorte de développement naturel. L'artiste, il est vrai, pousse à cette interprétation, qui parle de ses œuvres comme d'« un développement logique de tout ce que j'ai fait depuis que j'étais enfant. Cela provient d'une compulsion à réaliser sous

une forme visible l'image répétitive qui est en moi. » Ainsi formulé, le mouvement de la création suit le dessin de la sublimation tracé par Freud : à la différence de tout un chacun, secrètement encombré des tourments de son inconscient, l'artiste élève ce qui lui est le plus intime au rang d'œuvres, et l'expose aux regards. Comme dit le psychanalyste Eric Laurent, l'artiste finit par vivre de ce qui tue tout un chacun. En outre, Freud rattache à la sublimation le fait que l'artiste trouve aussi par sa création la voie d'une reconnaissance, trait qui convient spécialement à Kusama.

[...]

Perspectives du sujet

« Ma vie est un pois perdu parmi des millions d'autres pois », écrit Kusama en 1960. C'est la formule de toute son œuvre. C'est la formule de sa vie. L'équivoque du mot anglais dot – « pois » ou « point » – prend ici une certaine importance.

Le mot japonais mizutama utilisé par l'artiste, traduit par dot en anglais, signifie « pois ». Cependant, l'art et le discours de Kusama demandent de considérer la chose sous ses deux faces, soit comme pois, les polka dots, soit comme point. D'un côté, on a un objet visuel, graphique, une forme ; de l'autre, on a affaire soit à une ponctuation grammaticale – scansion, suspension, arrêt –, soit à un objet mathématique défini comme sans épaisseur ni surface ni image. Un être finalement sans être. Le pois appelle le discours esthétique. La critique d'art a en charge le pois. Le point engagerait à une réflexion ontologique. Parce que, dans l'affirmation « Ma vie est un pois », il faut, je crois, entendre : « Ma vie est un point. » Je voudrais donc prêter attention aux dot, dot, dot, les points de suspension de Kusama.

Lorsque l'artiste et écrivain dit qu'elle est un pois, on veut le plus souvent n'y voir qu'une métaphore, de la poésie. Tout témoigne pourtant chez elle que ce n'est pas une image, mais du réel. Elle dit que sa vie est un pois, il faut l'entendre à la lettre. Et regarder aussi l'œuvre littéralement. Un principe était à la mode à Florence à la fin du Quattrocento : Ogni pittore dipinge sé (tout peintre se peint), dont la formule séminale a été attribuée à Filippo Brunelleschi. Peignant des pois et disant qu'elle est un pois, Kusama répond à ce principe. Les dots sont des autoportraits, à la lettre.

Que montrent les pois ? Elle-même. Comme si chaque environnement était un portrait de Kusama peint par Roy Lichtenstein, terriblement étiré, démesurément agrandi, les points de trame disséminés à l'infini, jusqu'à perdre toute forme. Kusama dipinge sé. Tout le problème tient évidemment au sé.

[...]

Ce qu'on appelle ses « environnements » sont en vérité cette hallucination, le monde explose en taches, un univers se déployant de façon illimitée, excédant tout regard. Et chaque point de cet univers représente Kusama.

[...]

Je parle des environnements de Kusama. Faute de mieux. C'est ce qui permet de situer une forme d'art, de comparer les œuvres à d'autres. Mais dès l'instant où on dit que chaque dot représente Kusama, il devient difficile de parler d'environnement comme d'un genre, et aussi d'en parler au pluriel : chaque environnement est pour Kusama l'Environnement en tant que tel, un monde, son monde halluciné infiniment projeté. Il faut aussi comprendre que si chaque pois, chaque point de l'espace représente Kusama, cela signifie que chaque partie la plus infime de l'espace, mais aussi tout ce que contient l'espace, chaque être, chaque chose, représente Kusama. Cela se voit dans ses œuvres ou tout, murs, meubles et objets, est couvert de pois, comme elle-même. Ces pois sont épidémiques et éruptifs, ils grêlent le monde comme une immense rougeole. On voit là que les pois ne définissent pas seulement un monde indifférencié quant au sexe, mais aussi quant au vivant et à l'inanimé. Êtres et choses ne se distinguent plus. Chaise, table, participants à des performances, corps de Kusama elle-même, tous les corps constellés de pois, deviennent semblables. Oblitérée, la chaise est identique au corps oblitéré qui s'assied dessus, et celui qui est assis est identique à sa chaise. Plus loin encore, et plus fort que le petit Hans, le cas de Freud qui séparait le vivant de l'inanimé en ce que tout vivant possède un « fait-pipi », on voit parfois chez Kusama, outre des pois, des phallus pousser sur les fauteuils et les tables. Ce ne sont pas des fait-pipi, mais des champignonnières, des forêts de phallus – ces œuvres donnent l'idée d'une Kusama pas vraiment ordonnée au phallus.

Même s'il est astreint au lieu d'exposition, chaque environnement de Kusama est par nature hors limite. Les dots, ces morceaux de corps, forment un ciel étoilé, le microcosme s'étend en macrocosme, fait galaxie, univers infini. Sans bord et sans centre, ces environnements ne sont pas all over, ils sont over le all over. Même si on ne voit pas les pois descendre les escaliers, se répandre dans les rues autour du musée, grimper sur les façades des maisons, recouvrir la ville et finir par consteller la voute du ciel, ils y sont, sans qu'on les voie. L'œuvre de Kusama est au-delà du body art, du street art ou du land art : un Univers art.

Œuvre sans cadre – pas contenue, rien ne la contient.

[...]

Esthétique de la disparition

« Les taches colorées s'imprimaient sur tous les éléments mobiliers autour d'elle, sur elle, la rendant comme accessoirement intégrée au décor. »

Les environnements obsédés par les pois, c'est Kusama intégrée au décor, devenue environnement, fondue, disparue. Kusama parle de son travail de répétition du motif du pois comme *Self-Obliteration* (titre donné à une série d'actions). En anglais comme en français, le terme oblitération comporte un double sens opposé qui tient de l'oxymore.

C'est à la fois un ajout et un acte d'effacement, imprimer et disparaître.

[...]

La multiplication à l'infini chez Kusama est aussi bien une infinie disparition. La multiplication, première forme de l'oblitération. [...] Chaque pois inscrit une annulation de Kusama. Les pois sont des fantômes de Kusama, la présence d'une absence. Ce que dit chaque pois : Kusama fuit hic, Kusama was here. En somme, ce qui l'inscrit l'efface. L'empreinte, deuxième forme de l'oblitération. Dot, dot, dot, ce sont les pois de la suspension de Kusama. [...] Cela amène à conclure qu'en apposant indéfiniment des pois sur les murs, Kusama est représentée par sa griffe, la marque ronde, et aussi par le vide du fond, l'un et l'autre, en même temps. Indéfiniment. [...] Chaque marque qui représente Kusama fait voir le vide où elle disparaît. Indéfiniment. Même en couleur, le monde de Kusama n'est pas vraiment le monde chatoyant over the rainbow, il serait plutôt over my dead body. Logique de la marque et du fond, troisième forme de l'oblitération.

Pois et vide à la fois, Kusama est nouage de présence et d'absence. C'est en ce sens plus complexe que les pois sont un portrait exact de Kusama. Parce que « pois perdu parmi les pois » signifie « moi perdu parmi les moi », un moi qu'elle a perdu, elle le dit, dans le flot de l'hallucination première : « Mon moi était éliminé ». Un je allégé, vide, vidé du moi, ce sont les milliers de pois de Kusama, milliers de points, milliers de vides.

Un art pensé comme ascèse, une façon de disparaître, de s'anéantir. Là où les artistes attendent de leur œuvre qu'elle éternise leur présence, Kusama fabrique un art qui éterniserait son absence. Elle s'y engage éperdument, et y engage chacun : « Devenez un avec l'éternité. Oblitérez votre personnalité. Devenez une partie de votre environnement. Oubliez-vous. L'autodestruction est la seule sortie » – texte du flyer annonçant la performance *Anatomic Explosion* devant la Bourse de New York le 14 juillet 1968. En peignant des pois sur les corps, comme elle le fait dans ses performances, Kusama les oblitére, c'est-à-dire qu'elle les vide.

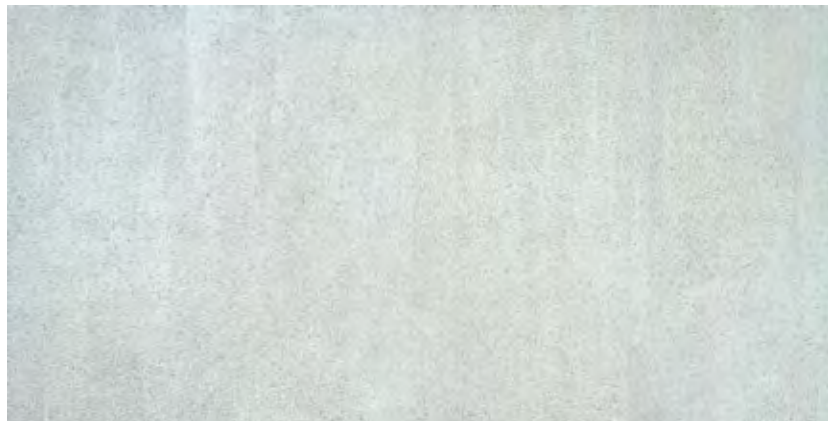
[...]

4. VISUELS À DISPOSITION DE LA PRESSE

Infinity Nets Yellow, 1960
Jaune, Réseaux d'Infini
Huile sur toile, 240 x 294,6 cm
Coll. National Gallery of Art, Washington
©National Gallery of Art, Washington

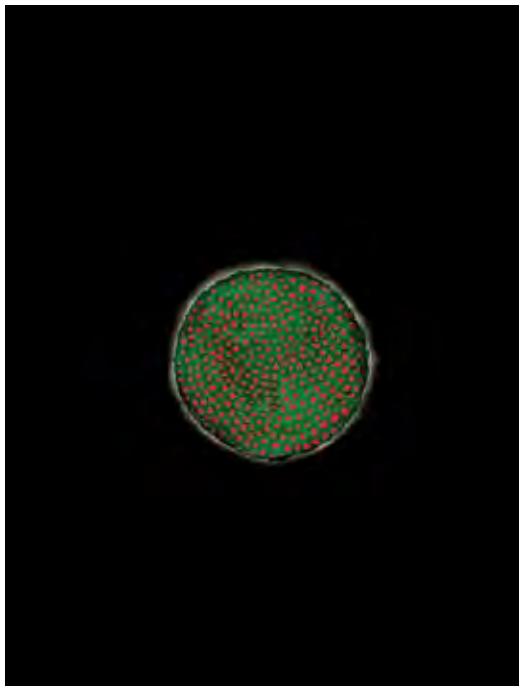

No. A.B., 1959
Huile sur toile
210,3 x 414,4 cm
Toyota Municipal Museum of Art
Ph. Yoshitaka Aoki

No. N2, 1961
Huile sur toile, 125 x 178 cm
Coll. Mme Sachie Gocho
Courtesy Yayoi Kusama Studio, Tokyo

No. 19 H.S.W., 1956
Pastel et gouache sur papier
59,7 x 45,7 cm
MoMA, New York
©MoMA, New York/Scala, Florence

No. D., 1959
Huile sur toile. 89,9 x 72,4 cm.
Coll. part.
Courtesy Paula Cooper Gallery New York

Accumulation No. 1, 1962
Fauteuil, tissu cousu et rembourré, peinture
121,9 x 121,9 x 121,9 cm
Coll. Beatrice et Hart Perry, New York
Ph. Rudolph Burkhardt

Aggregation: One Thousand Boats Show, 1963
Agrégation : Exposition de 1000 bateaux
Canot et rames, tissu cousu et rembourré, peinture, plâtre, 1 paire
de chaussures féminines, 999 posters offset n. et bl. 60 x 265 x 130 cm
Stedelijk Museum Amsterdam
Yayoi Kusama dans l'installation à la Gertrude Stein Gallery, New York,
1963
Ph. Rudolph Burckhardt

Silver Dress, 1966
Robe argent
Robe, fleurs artificielles, cintre, peinture, 115x57x20 cm.
Coll. Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig, Vienne
© MUMOK, Museum Moderner Kunst Stiftung, Ludwig
Wien, ehemals Sammlung Hahn, Köln/ photo Lisa Rastl,
Lena Deinhardstein

My Flower Bed, 1962

Mon Lit-Fleur

Ressorts de lit et gants de coton peints, 250 x 250 x 250 cm
Centre Georges Pompidou, Musée national d'art moderne, Paris
Yayoi Kusama allongée sur l'œuvre dans son atelier de New York,
v. 1965

*Yayoi Kusama à l'intérieur de l'installation Infinity Mirror Room –
Phalli's Field, « Floor Show », Castellane Gallery, New York, 1965*
Ph. Courtesy Yayoi Kusama Studio, Tokyo

*Yayoi Kusama à l'intérieur du Kusama's Peep Show,
Castellane Gallery, New York, 1966*
Courtesy Yayoi Kusama Studio, Tokyo

Anatomic Explosion, 1968
Performance devant la statue d'Alice au pays des merveilles,
Central Park, New York
Courtesy Kusama Studio, Ph. Bob Sabin

Anatomic Explosion-Anti-War Happening, 1968
Pont de Brooklyn, New York
Courtesy Yayoi Kusama Studio, Tokyo

Leftover Snow in the Dream, 1962
Neige Eternelle dans le Rêve
Tissu cousu et rembourré, pâte à modeler, bois, peinture.
179,3 x 332 x 22,3 cm
Ota Fine Arts, Tokyo
Courtesy Yayoi Kusama Studio, Tokyo

Dots Obsession, Infinity Mirrored Room, 1998
Obsession Pois/points. Salle des Reflets Infinis
Installation. Peinture, miroirs, ballons, adhésifs, hélium.
280 x 600 x 600 cm
Les Abattoirs Toulouse
©Jean-Luc Auriol

The Moment of Regeneration, 2004
L'Instant de la Renaissance
55 pièces. Tissu cousu, uréthane, bis, peinture.
Dimensions variables.
Courtesy Victoria Miro Gallery, Londres
Ph. prise au National Museum of Modern Art, Tokyo.
Photo: Keizo Kioku

Love Arrives at the Earth Carrying With a Tale of the Cosmos, 2009
L'Amour Arrive sur Terre en Portant le Récit du Cosmos
Acrylique sur toile, 130,3 x 162 cm.
Coll. de l'artiste
Ph. Norihiro Ueno

Eyes of Mine, 2010

Yeux des Miens

Acrylique sur toile, 194 x 194 cm

Coll. de l'artiste

Courtesy Yayoi Kusama Studio, Tokyo

5. PARTENAIRES

KENZO
P A R F U M S

KENZO Parfums soutient la publication du catalogue édité à l'occasion de la rétrospective consacrée à Yayoi KUSAMA

KENZO Parfums a choisi d'apporter son soutien au Centre Pompidou à l'occasion de la première rétrospective consacrée en France à l'œuvre de Yayoi KUSAMA, artiste japonaise hors norme, dont l'univers protéiforme et onirique a été et continue d'être une source d'émerveillement et d'inspiration pour plusieurs générations de créateurs.

KENZO, la marque qui signe « le monde est beau », enrichit son univers à l'occasion de chacune de ses nombreuses collaborations avec le monde artistique : designers, graphistes, musiciens... La richesse de leur apport est palpable dans les parfums de la Maison, dont le directeur artistique, Patrick GUEDJ, est lui-même réalisateur, photographe et écrivain.

Ainsi, KENZO Parfums crée des objets porteurs de sens autant que de sensations, pour rendre - comme le fait souvent l'art - notre quotidien plus beau. Parmi ses fragrances les plus emblématiques, on peut citer FLOWERBYKENZO, l'histoire d'une fleur dans la ville ou KENZOHOMME, le bambou bleu courbé par le vent. Il s'agit de créations en rupture avec notre paysage formaté, et riches d'un imaginaire poétique et touchant.

Fidèle à cette volonté de promouvoir et de renforcer ses liens avec l'art, KENZO Parfums est donc heureux d'être mécène du Centre Pompidou et de Yayoi KUSAMA, artiste inclassable, fragile et forte, sublimant son vertige existentiel par l'expression artistique, et assumant pleinement son identité de femme et sa vocation d'artiste totale.

www.kenzoparfums.com

artnet.fr

artnet.fr, partenaire du Centre Pompidou pour l'exposition Yayoi Kusama met à la disposition du public ses compétences pour nourrir une approche pertinente de l'œuvre de l'artiste. **Le Magazine** en ligne artnet.fr propose des entretiens vidéos, des films d'expositions et des articles écrits en relation avec les événements qui rythment la scène artistique française et son marché. D'autre part, le site artnet® propose de multiples services permettant entre autres de savoir où acheter des œuvres de Yayoi Kusama mais encore de suivre l'évolution et l'actualité du prix de ses œuvres vendues aux enchères à travers le monde.

artnet® est une plateforme en ligne qui permet d'évaluer, d'acheter, de vendre et de rechercher des œuvres d'art sur trois sites miroirs : artnet.fr, artnet.com et artnet.de. **Le Réseau de galeries** réunit plus de 2 100 galeries dans le monde, il promeut 200 000 œuvres d'art de près de 40 000 artistes. artnet® c'est aussi une **Base de données de prix** qui recense les archives illustrées en couleurs les plus complètes du marché avec les résultats de ventes aux enchères de 600 maisons de ventes internationales enregistrés depuis 1985. Des maîtres anciens à l'art contemporain et au design, la Base de données de prix recense plus de 5,5 millions d'œuvres pour plus de 180 000 artistes. artnet®, c'est encore les **Enchères en ligne** (artnet auctions) destinées aux galeries, aux marchands et à tous les collectionneurs. Sur chacun de ses sites, artnet® propose un **Magazine en ligne** au contenu autonome avec des informations actualisées quotidiennement, des articles et des commentaires sur le monde de l'art.

Visitez : www.artnet.fr

6. INFORMATIONS PRATIQUES

INFORMATIONS PRATIQUES

Centre Pompidou
75191 Paris cedex 04
téléphone
00 33 (0)1 44 78 12 33
métro
Hôtel de Ville, Rambuteau

Horaires

Exposition ouverte
tous les jours de 11h à 21h,
sauf le mardi

Tarifs

12 à 10 euros, selon période
tarif réduit : 9 à 8 euros
Valable le jour même pour
le Musée national d'art moderne
et l'ensemble des expositions

Accès gratuit pour les adhérents
du Centre Pompidou
(porteurs du laissez-passer annuel)
et les moins de 26 ans

Billet imprimable à domicile
www.centrepompidou.fr

AU MÊME MOMENT AU CENTRE

EDVARD MUNCH.
L'ŒIL MODERNE 1900-1944
21 SEPTEMBRE 2011 -
9 JANVIER 2012
Attaché de presse
Sébastien Gravier
sebastien.gravier@centrepompidou.fr

PRIX MARCEL DUCHAMP -
CYPRIEN GAILLARD
21 SEPTEMBRE 2011 -
9 JANVIER 2012
Attachée de presse
Dorothee Mireux
dorothee.mireux@centrepompidou.fr

LE BLOBTERRE DE MATALI
1er OCTOBRE 2011 -
5 MARS 2012
Attachée de presse
Céline Janvier
celine.janvier@centrepompidou.fr

GREEN ATTITUDE
8 OCTOBRE 2011 -
8 JANVIER 2012
Attachée de presse
Dorothee Mireux
dorothee.mireux@centrepompidou.fr

MARTIN SZEKELY
NE PLUS DESSINER
12 OCTOBRE 2011 -
2 JANVIER 2012
Attachée de presse
Céline Janvier
celine.janvier@centrepompidou.fr

CHRISTIAN DOTREMONT
LOGOGRAMMES
12 OCTOBRE 2011 -
2 JANVIER 2012
Attachée de presse
Céline Janvier
celine.janvier@centrepompidou.fr

DANSER SA VIE
23 NOVEMBRE 2011 -
2 AVRIL 2012
Attachée de presse
Anne-Marie Pereira
anne-marie.pereira@centrepompidou.fr

VIDÉODANSE
23 NOVEMBRE 2011 -
2 JANVIER 2012
Attachée de presse
Anne-Marie Pereira
anne-marie.pereira@centrepompidou.fr

BÉLA TARR
3 DÉCEMBRE 2011 -
2 JANVIER 2012
Attachées de presse
Les Piquantes
alexflo@lespiquantes.com

COMMISSARIAT

Chantal Béret
conservatrice au Musée national
d'art moderne, service des
collections contemporaines

assistée de
Annalisa Rimmaudo
attachée de conservation
au service des collections
contemporaines
du Musée national d'art moderne

de
Pierre-Henri Foulon
stagiaire

et de
Ludivine Rousseaux
chargée de production