

Carlos Cruz-Diez

La couleur en mouvement

21 mars – 29 septembre 2024

Carlos Cruz-Diez (1923-2019) est l'un des représentants majeurs de l'art optico-cinétique. En 1960, il quitte Caracas (Venezuela) pour s'installer à Paris. Au sein du courant international de l'Op'art, il se distingue comme l'artiste qui a fait de la couleur son objet principal de recherche. Son travail est en effet tout entier consacré à la mise en évidence de la couleur comme réalité à la fois relative et autonome. À partir de 1959, ses œuvres, qui s'appuient sur des données scientifiques, se divisent en grandes séries dont chacune explore un aspect particulier du phénomène chromatique. Ce sont cependant deux principaux effets optiques que ces séries, chacune à sa manière, mettent en évidence et exaltent. Le premier, l'induction chromatique, concerne l'ensemble des altérations de teinte et de clarté éprouvées par l'œil lorsqu'il voit simultanément des couleurs différentes. Le second effet, la « post-image », est relatif à l'apparition de couleurs survenant après la contemplation d'autres couleurs.

Avec une trentaine d'œuvres, cette exposition propose une large vision de l'un des artistes les plus importants de sa génération, qui a su tirer parti d'une des singularités de la couleur : elle ne peut réellement se manifester dans la plénitude de ses effets que par le biais de dispositifs interactifs.

Ayuntamiento
de Málaga

AGENCIA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DE
LA CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO
Y OTROS EQUIPAMIENTOS MUSEÍSTICOS
Y CULTURALES

Centre
Pompidou
Málaga

L'art optico-cinétique

La promotion de l'instabilité visuelle

L'art optico-cinétique se développe à partir du milieu des années 1950 et repose tout à la fois sur l'ambition de l'art optique (l'« Op'art ») d'exciter la rétine et sur la passion de l'art cinétique pour le mouvement. L'optico-cinétisme se traduit soit par des œuvres fixes dont les formes se mettent en mouvement dans l'œil du spectateur, soit par des œuvres mobiles, le plus souvent motorisées. Les artistes de cette tendance développent des compositions géométriques et utilisent souvent des matériaux industriels. Par leur caractère spectaculaire, leurs œuvres sont accessibles à un large public.

L'exposition intitulée *Le Mouvement*, qui se tient en 1955 à galerie Denise René à Paris, contribue décisivement à la reconnaissance de la tendance cinétique. Y sont présentées des œuvres abstraites en noir et blanc de Victor Vasarely, aux côtés de figures tutélaires telles que Marcel Duchamp et Alexander Calder et de pièces de jeunes artistes comme Agam, Pol Bury, Jesús-Rafael Soto ou Jean Tinguely. Lors d'un séjour à Paris, Carlos Cruz-Diez visite cette exposition, qui résonne avec ses recherches du moment.

Si l'optico-cinétisme se développe principalement en Europe, plusieurs de ses principaux représentants sont sud-américains : l'Argentin Julio Le Parc et les Vénézuéliens Jesús-Rafael Soto et Carlos Cruz-Diez, qui vivront tous à Paris. L'exposition itinérante de Vasarely en Amérique latine en 1959 exerce une influence importante sur toute une génération d'artistes.

Carlos Cruz-Diez, *Labyrinthe de transchromie B*, 1969-2017
Vue de l'exposition « Suspension. Une histoire aérienne de la sculpture abstraite. 1918-2018 », Palais d'Iéna, Paris, 2018
© Carlos Cruz-Diez / Bridgeman Images 2024

Carlos Cruz-Diez

Le penseur de la couleur

Après ses études à l'École des Beaux-arts de Caracas de 1940 à 1945, Carlos Cruz-Diez travaille en tant que graphiste, directeur artistique ou illustrateur pour diverses sociétés, publications et journaux nationaux. Il enseigne ensuite aux Beaux-arts. En 1955, il part vivre pour un an près de Barcelone avec sa famille. Il en profite pour faire deux voyages à Paris. À son retour à Caracas, il reprend ses activités de graphiste et d'enseignant et est nommé directeur-adjoint des Beaux-arts (1958-1960). Durant cette période, il participe à plusieurs expositions et oriente son langage artistique vers l'abstraction, jusqu'à se consacrer spécifiquement à l'Op'art. En 1960, il s'installe à Paris, tout en retournant régulièrement au Venezuela pour y poursuivre ses activités.

Les recherches plastiques de Cruz-Diez et ses écrits se concentrent sur la couleur. À la toute fin des années 1950, il conçoit des pièces ayant pour but d'exalter le phénomène de la couleur en soi : elles donnent naissance à des situations perceptives mouvantes où le changement des angles de vision altère l'intensité lumineuse et occasionne une pluralité de mélanges optiques des couleurs.

Dans ce but, il utilise des matériaux industriels et notamment le plexiglas. Il conçoit différentes séries de dispositifs, chacune tournée vers des phénomènes perceptifs ou physiques particuliers, telles que les *Couleurs additives*, les *Physichromies*, les *Inductions chromatiques*, les *Chromo-saturations*, les *Chromo-interférences*, les *Transchromies* et les *Couleurs à l'espace*, toutes présentées dans cette exposition. La plupart des œuvres de Cruz-Diez suppose un spectateur actif, qui interprète la partition que constitue l'œuvre grâce à ses déplacements dans l'espace et le choix de ses points d'observation.

À partir de 1967, Carlos Cruz-Diez conçoit également des projets pour l'espace public, afin d'offrir au plus grand nombre ce qu'il nomme des « œuvres partagées et manipulables ». Les effets optiques, qui s'adressent directement à la rétine et au cerveau, sont pour lui le meilleur véhicule d'un art authentiquement social.

Physichromies **Pièges à lumière**

Les *Physichromies* sont emblématiques de la recherche de Carlos Cruz-Diez. Ce sont des œuvres « évolutives », dont l'aspect se modifie selon la position du spectateur et l'intensité de la lumière qui déterminent l'interaction des couleurs. Cruz-Diez met au point le principe optique de cette série dès 1959, et continuera à y travailler toute sa vie.

C'est en raison des fines lames verticales placées perpendiculairement au plan verticalement rayé du tableau que les formes et les couleurs de ces tableaux se modifient dès qu'on se déplace devant eux. Ainsi, chaque *Physichromie* contient une réserve inépuisable de peintures que le public choisit d'actualiser en les contemplant de tel emplacement ou de tel autre. L'expérience faite de ces peintures implique donc non seulement l'espace (les déplacements le long de l'œuvre dans un sens et dans l'autre et à telle ou telle distance de celle-ci), mais aussi le temps (les différents états de la peinture ne se révèlent que les uns après les autres).

« Je propose la couleur autonome. Sans anecdote, dépourvue de symbolisme, en tant que fait évolutif qui nous implique. »

Carlos Cruz-Diez, *Physichromie 295*, 1966. Acrylique sur carton, lamelles de plastique, bois, 61 x 61 cm

Équipe

Centre Pompidou

Commissaire

Michel Gauthier

Attachée de conservation

Marion Guibert

Coordination

Yandé Diouf

Attachée de collection

Rania Moussa

Régie des oeuvres

Laurine Leblanc

Médiation

Celia Crétien

Presse

Clotilde Sence

Centre Pompidou Málaga

Chargée de collection

Elena Robles García

Conservation

Elisa Quiles Faz

Art & Museum

Architecte-scénographe

Corzón Arquitectos

Signalétique

Gloria Rueda Chaves

Montage

UTE ICCI (Ingeniería Cultural

y Cobra Instalaciones)

Médiation

Factoría de Arte y Desarrollo

Communication

GAP and co

Catalogue

Carlos Cruz-Diez :

la couleur en mouvement.

Sous la direction de Michel Gauthier.

Édition Agence publique pour la gestion de la Maison natale de Pablo Ruiz Picasso et autres équipements muséaux et culturels.

Graphisme : José Luis Bravo

Visites guidées

L'équipe de médiation vous propose des visites commentées pour découvrir de manière active et sensible une sélection d'oeuvres de l'exposition.

Visite individuelle

Visites en espagnol incluses dans le prix d'entrée. Inscription le jour même à l'accueil.

25 personnes maximum.

Mercredi à 18h

Pour les groupes

Visite en espagnol, anglais et français. 25 personnes maximum.

Réservation :

educacion.centrepompidou@malaga.eu

Découvrez l'ensemble des activités proposées au public (visites, ateliers, événements...) sur centrepompidoumalaga.eu

Informations

Horaires

Tous les jours de 9h30 à 20h

Fermeture des caisses à 19h30

Le musée est fermé le mardi (sauf les jours fériés et veilles de jours fériés), le 1er janvier et le 25 décembre

Tarifs

Billet exposition temporaire :

4 €, tarif réduit : 2,5 €

Billet exposition semi permanente :

7 €, tarif réduit : 4 €

Billet expositions semi permanente et temporaire :

9 €, tarif réduit: 5,5 €

Contact

Pasaje doctor Carrillo Casaux, s/n

[Muelle Uno, Puerto de Malaga]

T. (+34) 951 926 200

info.centrepompidou@malaga.eu

educacion.centrepompidou@malaga.eu

© Carlos Cruz-Diez / Bridgeman
Images 2024

Carlos Cruz-Diez, Paris, France, 2011
Photo: © Alexandro Pelaez © Carlos Cruz-Diez /
Bridgeman Images 2024

Avec la collaboration de:

Fundación "la Caixa"

centrepompidou-malaga.eu

