

EXPOSITION AU MAC^{LYON} ➔ 17.04 – 12.07.15

Inauguration : jeudi 16 avril 2015 en présence de l'artiste
 Horaires d'ouverture : du mercredi au dimanche de 11h à 18h

ANTOINE CATALA

Antoine Catala, *Jardin synthétique à l'isolement*, 2014-2015
 Maquette préliminaire
 Courtesy de l'artiste et du mac^{LYON}

JARDIN SYNTHÉTIQUE À L'ISOLEMENT

Elle s'intitule *Jardin synthétique à l'isolement*. Il s'agit d'une seule œuvre conçue pour le 3e étage du musée, un espace de 500 m².

L'œuvre/exposition est créée en 2015 et est acquise par le Musée.

SOMMAIRE	ANTOINE CATALA	4
	L'EXPOSITION	5
	BIOGRAPHIE	6
	LA COLLECTION DU MAC^{LYON}	7
	VISUELS	8
	AUTOUR DE L'EXPOSITION	10
	SIMULTANÉMENT: OPEN SEA	11
	INFOS PRATIQUES	12

Né en 1975 à Toulouse, vit et travaille à New York depuis 2003.

Après des études de mathématiques à Toulouse, Antoine Catala s'oriente vers une licence *Sonic Arts* à l'Université Middlesex à Londres, puis une école d'art à l'université London Guildhall. Des sciences, il lui reste l'idée de système, de combinaisons et d'expérimentation qu'il explore à travers les différentes facettes de son travail.

Après avoir vécu à Berlin, il s'installe à New York où il fait partie d'une jeune génération d'artistes associés à Margaret Lee et à sa galerie d'un nouveau genre, à la fois *artist run space*, lieu de production et galerie commerciale), 47 Canal.

« DU MONDE VENAIT AUX VERNISSAGES, IL Y AVAIT UNE ÉNERGIE GÉNIALE [...] LE TRAVAIL DE MARGARET CONSISTE EN DES JEUX DE COLLABORATIONS AVEC SES AMIS ARTISTES. MARGARET M'A DEMANDÉ, COMME ELLE L'A DEMANDÉ À UN GRAND NOMBRE DE SES AMIS, DE COLLABORER POUR PLUSIEURS PIÈCES. TYPIQUEMENT, ELLE PROPOSE DE MANIÈRE OUVERTE ET INTUITIVE UNE PROCÉDURE, UN MODE D'EMPLOI OU UNE RÈGLE SIMPLE. MARGARET CONNAÎT BIEN MON TRAVAIL ET, PAR SES COLLABORATIONS, PARFOIS L'AIGUILLE. » ANTOINE CATALA

À l'occasion de la Biennale de Lyon 2013, il présente *Il était une fois...* Ce malicieux rébus visuel et sensoriel, composé de cinq modules à la fois artisanaux et ingénieux (une île, E.T. l'extra-terrestre, la lune juxtaposée à la lettre «1» barrée, un foie et l'ellipse des points de suspensions) décomposent ces quelques mots. Une fois rassemblés dans l'ordre, ils recomposent cette phrase célèbre qui débute invariablement tous les récits du monde.

Depuis, il a exposé au SculptureCenter de New York pour *Puddle, pothole, portal* (commissaires: Ruba Katrib et Camille Henrot) et à la Triennale du New Museum de New York, *Surround Audience* (commissaires: Ryan Trecartin et Lauren Cornell). Antoine Catala présente actuellement une exposition personnelle, *Distant Feel*, au Carnegie Museum of Art (Pittsburgh).

Qu'il s'agisse de ses vidéos-sculptures ou de ses raccourcis sémantiques, Antoine Catala joue avec le langage et les images. Il utilise les illusions par le biais des nouvelles technologies, d'hologrammes, et invente, par exemple, des images qui respirent.

Il associe les mots et les choses, les technologies (internet, réseaux...) et toutes les images, les extensions, les signes, les logos, les atmosphères. Les écrans et internet sont parmi les sources d'inspiration du travail d'Antoine Catala, qui en reproduit les mécanismes et les détourne à des fins poétiques. Délibérément, l'artiste y trouve de nouvelles possibilités de lier le réel, l'image et le langage.

« AUJOURD'HUI, UN MOT, PAR LE BIAIS D'UNE RECHERCHE INTERNET, PERMET DE FAIRE SE MANIFESTER DES MILLIONS D'IMAGES. PUIS, PAR LE TRUCHEMENT DES IMPRIMANTES 3D, UN MOT PERMET D'ACCÉDER À DES FICHIERS, QUI À LEUR TOUR PERMETTENT D'IMPRIMER DES OBJETS ASSOCIÉS À CE MOT. AINSI, AVEC L'AIDE DES MACHINES, UNE NOUVELLE ÉQUIVALENCE PHYSIQUE EST ÉTABLIE : OBJET = IMAGE = MOT. » ANTOINE CATALA

Ses œuvres, liées aux réseaux des médias numériques actuels, interrogent le rapport physique que nous entretenons avec les images.

Il utilise le flux de ce qui se produit dans l'instant, de sorte que les œuvres soient toujours à jour. Les images, celles auxquelles s'attache Catala, sont devenues subliminales, transitoires, en circulation permanente.

Antoine Catala répond à la très haute technicité des médias numériques actuels en créant une forme de low-fi dans lequel l'analogique a toute sa place. Parsemées d'humour et de jeux de mots qui dissimulent la plupart du temps une certaine gravité, ses œuvres s'enchaînent dans une continuité à la fois matérielle et conceptuelle et parcourent aussi bien une certaine esthétique des sciences que des sens.

Assez peu exposé en France, Antoine Catala participe à de nombreuses expositions personnelles et collectives aux États-Unis.

À Lyon, Antoine Catala crée *Jardin synthétique à l'isolement*. Il s'agit d'une seule œuvre, conçue pour le 3e étage du musée (un espace de 500 m²) et acquise par le mac^{LYON} (voir page 7).

Le *Jardin synthétique à l'isolement* d'Antoine Catala est une sorte d'îlot plongé dans la pénombre. Il est composé de plantes artificielles, d'écrans, de roches, de signes et de sons (extraits d'applications d'aide au langage, développées pour les enfants non-verbaux ou qui ont des difficultés à parler) et créé en collaboration avec des professionnels qui encadrent des enfants non-verbaux ou des non-verbaux eux-même. Les signes de communication que certains de ces enfants utilisent sont présentés en tant que runes, tandis que la voix numérique de la machine les énonce.

Le *Jardin synthétique à l'isolement* illustre le plaisir de communiquer grâce à une machine tout en parlant de problèmes de communication, mais il s'agit aussi de la connexion avec le monde via ce langage spécifique.

Antoine Catala, *Jardin synthétique à l'isolement* (détail), 2014-2015
Maquette préliminaire
Courtesy de l'artiste et du mac^{LYON}

L'EXPOSITION VUE PAR ANTOINE CATALA

« Certaines personnes connaissent le langage mais ne peuvent pas parler.

Une partie de ces non-verbaux ne communiquent qu'avec des signes ou pictogrammes, qui mis côte à côte constituent des phrases. L'usage plus récent de tablettes (type iPad) donne à ces non-verbaux accès à des applications qui leur permettent de parler via ces assemblages de pictogrammes avec des voix artificielles. Ce que racontent nombre de ces non-verbaux lorsqu'ils parviennent à communiquer est la souffrance d'être incompris et de ne pouvoir communiquer avec les autres normalement.

Le *Jardin synthétique à l'isolement* est un arcadia composé de plantes et d'arbres artificiels et jonché de rochers-runes associés à des pictogrammes utilisés par des non verbaux.

Ce système de communication par le biais d'images rentre dans le cadre de mon travail. Je m'intéresse à notre dépendance aux images et notre relation quasi-physique à celles-ci. Les systèmes de communication liés aux images sont une thématique qui traverse mon travail. Par exemple pour la dernière Biennale de Lyon, j'avais présenté un rébus grandeur nature, où chaque élément de l'installation constituait une phrase. » Antoine Catala

FORMATION

2002

BA Fine Art, London Guildhall
University, London, England

1999

BA Sonic Arts, Middlesex
University, London, England

1998

Licence de Mathématiques Fondamentales,
Université Paul Sabatier, Toulouse, France

EXPOSITIONS MONOGRAPHIQUES

2015

Jardin synthétique à l'isolement,
Musée d'art contemporain de Lyon, France
Antoine Catala: Distant Feel, Carnegie
Museum of Art (Pittsburgh), USA

2014

New Feelings, 47 Canal, New York, USA
Heavy Words, curated by Florence
Derieux, Peep-Hole, Milan, Italy

2013

Image Families, curated by Linus
Elmes, UKS, Oslo, Norway

2012

TV, Galerie Christine Mayer, Munich, Germany
I See Catastrophes Ahead, 47 Canal, New York, USA

2010

Topologies, AVA, New York, USA

2009

TV Show, 179 Canal, New York, USA
Couple in a Garden, Tony Wight
Gallery, Chicago, USA
Video Portraits for Vertical Televisions,
Cooley Gallery, Portland, USA

EXPOSITIONS COLLECTIVES (Sélection)

2015

Triennale du New Museum de New
York, USA (commissaires: Ryan
Trecartin and Lauren Cornell)

2014

No Games Inside the Labyrinth, Galerie
Barbara Weiss, Berlin, Germany
Summer Show, Galerie Christine
Mayer, Munich, Germany
Some Artists' Artists, Marian
Goodman, New York, USA
Phantom Limbs, Pilar Corrias, London
Archeo, High Line, New York, USA
Daemon, RAW, Reed College, Portland, USA

2013

*Dan Graham and Antoine Catala
Collaboration work, Dolphin's Smile (And
More)*, 3A Gallery, New York, USA
*Expérience Pommery #11 "Une Odyssée : les 30
ans du FRAC Champagne-Ardenne"*, Reims
5X5Castelló2013, EACC, Castelló, Spain
Empire State, Galerie Thaddeus Ropac, Paris
New Western Art, Temeswar, Romania
MIND RVIDXR, Station and 3001
Gallery at USC Roski School of
Fine Arts, Los Angeles, USA
Speculations on Anonymous Materials,
Kunsthalle Fridericianum, Kassel, Germany
Entre-temps, brusquement... et ensuite, 12^e
Biennale de Lyon, Lyon, France

I'll Be Your Mirror, Herald Street, London, England
*If I had asked people what they wanted,
they would have said faster horses*, Galerie
Christine Mayer, Munich, Germany
The Cat Show, White Columns, New York, USA
ProBio, EXPO 1: New York, MoMA
PS1, New York, USA
Antibody, New York
Empire State, Palazzo delle
Esposizioni, Rome, Italy
*The Made-up Shrimp Hardly Enlightens Some
Double Kisses*, Laurel Gitlen, New York, USA
The Pathos of Things, Carriage Trade, New York, USA
Version Control, Arnolfini, Bristol, England

2012

The Room, Loyal Gallery, Malmö, Sweden
The Dark Cube, Palais de Tokyo, Paris
Things, Words and Consequences, Museum
of Modern Art, Moscow, Russia
Standard Operating Procedure, Blum
and Poe, Los Angeles, USA
PR, Night Gallery, Los Angeles, USA
Surface/Affect, Miguel Abreu
Gallery, New York, USA
Alternative Orders, Tro-pi-cal, Akerhus
Kunstcenter, Lillestrom, Norway

2011

Looking Back, The 6th White Columns
Annual, White Columns, New York, USA
Perfect Man II, White Columns, New York, USA
Flash:Light, Festival of Ideas for
the New City, New York, USA
HOW DO YOU DO, NOMA
Gallery, San Francisco, USA
The New Psychedelica, MU Eindhoven,
Eindhoven, Nederland

2010

Familiar: Portraits of Proximity,
Kansas City Jewish Museum
179 Canal / Anyways, White
Columns, New York, USA

2009

Magic Jackpot, Galerie Christine
Mayer, Munich, Germany
Antler Necklace, Half/Dozen Gallery, Portland, USA
Time-Life II: HD, Taxter and
Spengemann, New York, USA
Vegetables for Breakfast, Mountain
Fold Gallery, New York, USA
Nobodies New York, 179 Canal, New York, USA

2008

Workspace, Galerie Christine
Mayer, Munich, Germany
How Do You Are, Les Grandes Traversées,
Gallerie Cortex Athletico, Bordeaux
PREDRIVE - After Technology, The
Mattress Factory, Pittsburgh, USA
New Dark Age, Hats Plus Gallery, London, England

2007

Playback, ARC (Musée d'Art moderne
de la Ville de Paris), Paris
Social Events, Galeria de Arte
Mexicano, Mexico City
Also Known As, Fette's Gallery, Los Angeles
Der Profesor Winkler Romantik - Award,
Galerie Christine Mayer, Munich

Depuis sa création en 1984, le musée d'art contemporain de Lyon a choisi de *collectionner des expositions*, qui sont autant d'occasions d'acquérir des œuvres très spécifiques, souvent monumentales, conçues par les artistes en dialogue étroit avec le musée. Chaque œuvre de ce type est un moment très particulier dans l'Œuvre de l'artiste.

En effet, le mac^{LYON} est régi par quelques principes simples, le plus décisif étant qu'il est modelé pour être entièrement à la disposition des artistes. Le dialogue initié avec eux a conduit à concevoir une collection qui soit avant tout une collection d'expositions. Le projet « scientifique » a arrêté quelques idées simples : la production d'œuvres, la collection de moments, les œuvres génériques et les rétrovisions.

La production d'œuvres est le soutien qu'apporte le musée aux artistes au moment où ils créent leur œuvre ou la réalisent. La collection de moments rassemble des œuvres ou des ensembles d'œuvres qui jalonnent un temps singulier dans le travail d'un artiste. L'œuvre générique, monumentale ou composée de nombreux éléments, vise à faire la synthèse d'un aspect particulier, caractéristique de l'œuvre d'un artiste. L'œuvre générique synthétise les tentatives antérieures de l'artiste, qu'elle cristallise en une problématique nouvelle qui les contient toutes. La rétrovision consiste à proposer à l'artiste de créer une pièce spécifique, un ensemble ou un dispositif qui réunit ses œuvres déjà entrées dans la collection dans une cohérence qui n'appartient qu'à lui.

Avec *Jardin synthétique à l'isolement* d'Antoine Catala, le mac^{LYON} poursuit sa politique d'acquisition d'expositions. Conçues pour et produites par le Musée, ces expositions monographiques sont à la fois une problématique et un moment particulier de l'œuvre de l'artiste.

→ À ce jour, la collection du mac^{LYON} est composée de plus de 1300 œuvres, qui si elles étaient exposées simultanément occuperaient plus de 40 000 m², elle s'enrichit chaque année au fil des expositions temporaires.

Parmi les dernières acquisitions et dons :

- Ed Atkins, *Even Pricks*, 2013
- Oliver Beer, *Composition for Hearing an Architectural Space*, 2013 et *Mum's Continuous Note*, 2012
- David Douard, *4NIMORPH5* (yeerks/in/yeerk), 2013
- Philippe Droguet, *Tombé*, 2003-2005 (Don de l'artiste)
- Richard Hamilton, *Palindrome*, 1974,
- Martin Kersels, *Five Song* (*Loud Song, Family Song, Sing Song, Stuff Song, Ship Song*), 2010 (Don de l'artiste)
- Paulo Nimer Pjota, *Dialogo entre Arranjos, Constelações e Tempo 1*, 2013
- Tavares Strachan, *Astronaut Jesus* et *Chalk Desk & Chairs*, 2013.

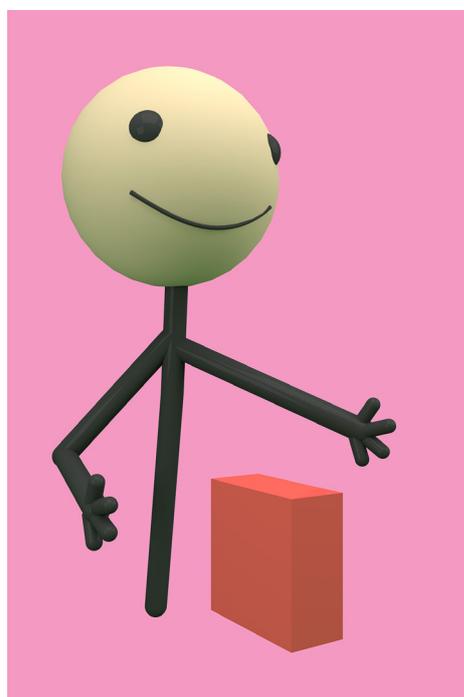
Auxquelles s'ajoutent un don exceptionnel d'Erró composé de 130 dessins et esquisses ainsi qu'une œuvre majeure, *Silver Surfer Saga* (1999), tableau de 3 mètres par 5.

Antoine Catala, *Jardin synthétique à l'isolement* (détail), 2014-2015
Maquette préliminaire
Courtesy de l'artiste et du mac^{LYON}

Portrait d'Antoine Catala
© Photo Ioulex

Antoine Catala, *Cadeau*, 2015
Détail de *Jardin synthétique à l'isolement*, 2014-2015
Courtesy de l'artiste / Collection du mac^{LYON}

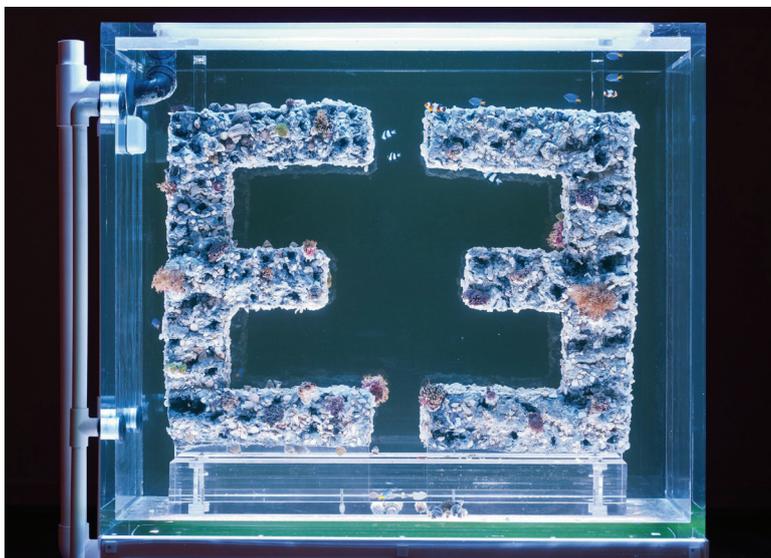
Antoine Catala, *Jardin synthétique à l'isolement*, 2014-2015
Maquette préliminaire
Courtesy de l'artiste et du mac^{LYON}

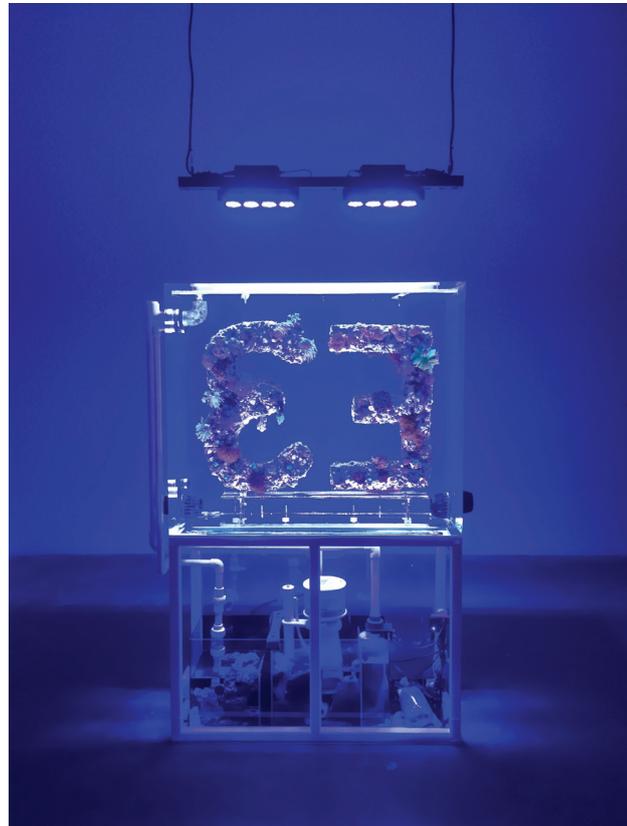
Antoine Catala, *Il était une fois...*, 2013, Biennale de Lyon
Œuvre conçue par le mac^{LYON} pour la Biennale de Lyon
© photo: Blaise Adilon
Courtesy Biennale de Lyon
Collection FRAC Champagne-Ardenne, Reims.

Antoine Catala, "Feel Images (Hug)" et "Feel Images (Feel)", 2015
Vue de l'exposition Antoine Catala, *Distant Feel*, Carnegie Museum of Art, Pittsburgh, USA (14 février - 18 mai 2015)
Courtesy de l'artiste

Antoine Catala, *Distant Feel*, 2015
Vue de l'exposition Antoine Catala, *Distant Feel*, Carnegie Museum of Art, Pittsburgh, USA (14 février - 18 mai 2015)
Courtesy de l'artiste - © Carnegie Museum of Art, Pittsburgh, USA

Antoine Catala, *Distant Feel*, 2015
Vue de la Triennale du New Museum de New York, *Surround Audience*, USA (25 février - 24 mai 2015)
Commissaires: Ryan Trecartin et Lauren Cornell
Courtesy de l'artiste - © photo Antoine Catala

CATALOGUE

Cette œuvre/exposition s'accompagne d'un catalogue bilingue français/anglais. Toutes les reproductions sont in-situ - Publication en cours de réalisation (vous pouvez consulter notre site www.mac-lyon.com pour être informé de la date de parution)

Essai de Melissa Ragona, auteur et professeur de culture visuelle et théorie critique à la Carnegie Mellon University et entretien avec l'artiste mené par Florence Derieux, Directrice du Frac Champagne-Ardenne.

Prix : 25 € (susceptible de modifications)

PROGRAMME CULTUREL

→ Les visites hebdomadaires :

Pour tous: mercredi à 14h30 (durée 1h15), jeudi à 12h30 (durée 1h), samedi à 15h30 et dimanche à 15h (durée 1h30)

Visite famille : dimanche à 15h30 (durée 1h15)

Visite racontée (3-5 ans): dimanche à 11h15 (durée 45 mn)

→ les visites RDV :

Visite « Avec les yeux et les mains » : samedi 30 mai à 11h (durée 2h)

Visite « Écouter voir » : samedi 20 juin à 11h (durée 1h30)

Visite « Les dessous de l'exposition » : mardi 12 mai à 12h45

Visite « D'un jardin à l'autre » : Dans le cadre de la manifestation nationale « Rendez-vous au jardin » en partenariat avec l'association Philosoph'art : samedi 6 juin et dimanche 7 juin

De 11h à 12h30 : promenade philosophique dans le parc de la Tête d'Or

De 13h15 à 14h15 : visite de l'exposition d'Antoine Catala

→ les ateliers :

Le petit labo : samedi à 15h30 (durée 2h) dès le 25 avril

Atelier « Autoportrait en 3D » avec AADN (Association des arts et cultures numériques) : jeudi 23 et vendredi 24 avril de 14h à 17h30 (Atelier à destination des 14 ans +)

Le Studio des Ados (avec l'artiste Muhammad 'Ucup' Yusuf, en anglais) : 8, 9, 10 juillet de 14h30 à 17h30

et aussi :

→ Jeudi 21 mai 2015 :

« Cultivons notre jardin » : Visite à deux voix de l'exposition par Antoine Catala et Florence Derieux, directrice du FRAC Champagne-Ardenne, suivie d'une table-ronde

MAC

MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DE LYON

Le musée d'art contemporain de Lyon est ouvert du mercredi au dimanche de 11h à 18h

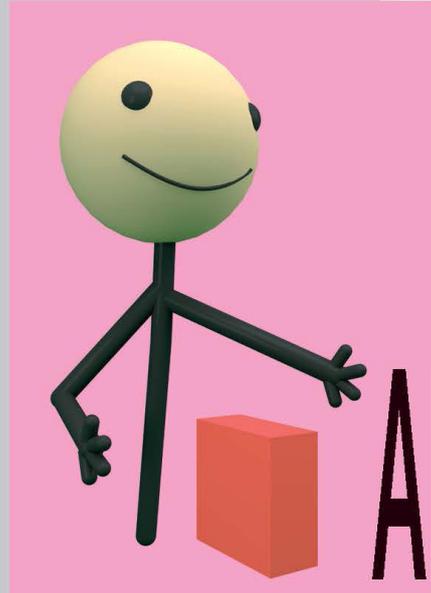
Informations au 04 72 69 17 17 et sur www.mac-lyon.com

SINGAPOUR OPEN SEA

SINGAPOUR FESTIVAL
MARS-JUIN
2015
www.singapour.lefestival.com

Antoine Catala, *Cadexa*, 2015
Détail de *Jambes géométriques à l'échelle*, 2014-2015
Courtesy de l'artiste / Collection du MAC Lyon

Naifun, *Reddy Dany Bende*
(*The Angel of the Street*), 2009-2010
Collection du Singapore Art Museum
Courtesy of Car & Art

17.04 — 12.07.15

ANTOINE CATALA

Musée d'art contemporain de Lyon
Cité internationale
81 quai Charles de Gaulle
69006 LYON - FRANCE

T +33 (0)4 72 69 17 17
 F +33 (0)4 72 69 17 00
 info@mac-lyon.com
 www.mac-lyon.com

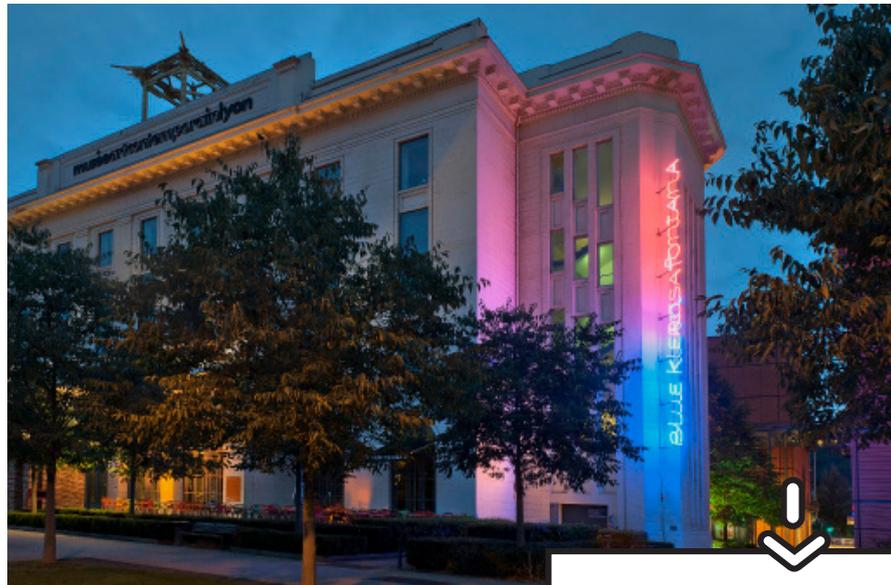
HORAIRES D'OUVERTURE
 Du mercredi au dimanche de 11h à 18h

BOUTIQUE D'ART CONTEMPORAIN
 Du mercredi au dimanche de 10h30 à 18h30

CAFÉ DU MUSÉE
 Le mardi de 10h à 18h ;
 du mercredi au dimanche de 10h à 19h

TARIFS DE L'EXPOSITION
 → Plein tarif : 6€
 → Tarif réduit : 4€
 Gratuit pour les moins de 18 ans

ACCÈS
 → En voiture
 Par le quai Charles de Gaulle, parkings Cité internationale, accès côté Rhône
 → covoiturage
 www.covoiturage-pour-sortir.fr
 → En bus, arrêt Musée d'art contemporain
 Bus C1, Gare Part-Dieu/Cuire
 Bus C4, Jean Macé/Cité internationale
 Bus C5, Bellecour/Rillieux-Vancia
 → En vélo
 De nombreuses stations vélo'v à proximité du Musée
 Piste cyclable des berges du Rhône menant au musée

Vue du Musée d'art contemporain de Lyon
 © photo Blaise Adilon

PROCHAINE EXPOSITION
13e Biennale de Lyon - La vie moderne
 du 10 septembre 2015 au 3 janvier 2016