

HISAE IKENAGA PHANTOM LIMBS

Commissaire de l'exposition : Charlotte Masse

Semicycle-Yellow-Extension Cord from Subtle Oblivion series, 2022 - Photo : Christof Weber

1. HISAE IKENAGA

PHANTOM LIMBS

Exposition du 27.04 au 25.08.2024

Commissaire d'exposition : Charlotte Masse

Avec *PHANTOM LIMBS*, la Korschthal Esch présente la première exposition monographique de Hisae Ikenaga (née en 1977 à Mexico) dans une institution publique au Luxembourg. À travers une scénographie imaginée spécifiquement pour les deux espaces qu'elles occupent, une trentaine d'œuvres témoignent des recherches sur les matériaux et les formes entreprises au cours des quinze dernières années par l'artiste d'origine mexicaine et japonaise.

Depuis les années 2000, Hisae Ikenaga développe une œuvre multiforme empruntant au vocabulaire classique de la sculpture et de l'architecture, dont elle détourne les codes avec humour. L'artiste collecte, transforme et combine des objets empruntés au monde de l'industrie et à notre environnement domestique pour créer des compositions hybrides aux significations ambivalentes. Par un jeu d'accumulations et de collages de formes tantôt abstraites tantôt reconnaissables, elle incite le spectateur de ses œuvres à leur imaginer des usages nouveaux en fonction de leurs propriétés esthétiques et mécaniques présumées.

En étendant son champ d'action à la céramique, qu'elle forme par modelage ou extrusion et associe à des matériaux « modernes », elle compose des univers empreints d'une inquiétante étrangeté où s'entrechoquent les notions d'organique et d'inorganique, de fragilité et de solidité, de fonctionnalité et d'ornementation, d'industrie et d'artisanat. Dans la série *Subtle Oblivion* (2022), des éléments de mobilier s'agrégent ainsi pour former une sculpture à la lisière entre art et design, tandis que dans *Black Artichoke I-II-III* (2024), l'artiste défie les conventions de la poterie traditionnelle en privant ses objets de la propriété de contenant pour en faire des sujets d'étude.

Phantom limbs, le terme anglais qui donne son nom à l'exposition, est emprunté à la médecine, où il désigne la sensation qu'un membre amputé est toujours relié au corps. Dans l'œuvre de Hisae Ikenaga, il décrit les éléments manquants qui, de manière paradoxale, permettent de démultiplier les significations des images et objets qui la forment. C'est par ces absences délibérées que l'artiste convoque notre mémoire collective des objets et de leurs histoires, tout en déconstruisant leurs attributions habituelles ou usuelles pour leur conférer une dimension qui dépasse les esthétiques du quotidien.

2. L'AURA DES CHOSES

GERTRUD PETERS

« *Ce sont les choses mêmes qu'il faut interroger*¹. »

Edmund Husserl

Je me suis retrouvée un peu par hasard dans un ancien hangar. Le soleil dardait ses rayons à travers une rangée d'étroites fenêtres haut perchées, mouchetant le sol sablonneux de points de lumière. Une fosse avait été creusée au centre de la pièce circulaire, entourée d'autres trous, encadrés par des fils et flanqués de toises. On y voyait des jarres en terre cuite et de vieilles pierres ; sur une table de travail étaient alignés des tessons de poteries. Une fouille archéologique en pleine ville ! Comment était-ce possible, ça ne collait pas, et en effet : *Archaeological Manufacturing*, présenté en 2022 aux Rotondes au Luxembourg, n'était autre qu'une mise en scène de l'artiste Hisae Ikenaga. Une installation jouant avec le souvenir archétypique de fouilles célèbres et qui m'accueillait, moi, simple visiteuse, dans le cercle des grands explorateurs : avec quels objets vivait-on autrefois ? Lesquels d'entre eux étaient et restent importants, précieux ? D'ailleurs : ces biens culturels nous reviennent-ils seulement de droit ?

J'avais le sentiment de devenir moi-même plus visible, ces objets semblant réordonner la vie, abolir la frontière entre art et quotidien, passé et présent, revivifiant ainsi le regard et le cœur. Au milieu de ces artefacts, prendre part à une œuvre artistique, l'examiner de toutes parts et se projeter dans l'ambiance d'une fouille devenait soudain facile.

Dans la Konschthal Esch, cette bâtisse fascinante dont l'architecture habilement remaniée se refuse également à toute assignation univoque – des éléments brutalistes alternent avec des surfaces courbes, des colonnes élancées et des escaliers qui rappellent vaguement le magasin de meubles design qu'elle abritait autrefois –, Hisae Ikenaga a construit, à l'occasion d'une exposition individuelle, un pendant à la fois plus froid et plus intime à son installation *Archaeological Manufacturing* intitulé *Industrial Visceral, Untitled Installation* (2021).

Si nous avons là encore affaire à un agrégat d'objets indéfinis, l'ensemble est plus « clean », les tables et les étagères en acier poli sont pleines de bocaux, de récipients métalliques, de gobelets et d'erienmeyers en verre. On aperçoit également des pipettes, des thermomètres et des lames de scie chirurgicales. Des sculptures en céramique visiblement façonnées à la main, émaillées ou délicatement colorées de tons pastel, sont disposées avec soin – tout est si bien ordonné que ça en deviendrait presque oppressant. Ces « choses » haptiques et d'apparence organique ainsi que les outils et flacons de réaction artificiels suscitent chez le spectateur ou la spectatrice, selon leurs propres références visuelles, des visions de laboratoires de médecine légale, de cuisines de restauration collective, de centres d'essai ou de dépôts de musée. Dans tous les cas, on a l'impression de pénétrer dans un univers professionnel ou d'exposition spécialisé. « Allez, courage ! », se dit-on avant de s'avancer un peu plus. Se rapprocher revient à établir un contact et à ressentir les imbrications multiples de la proposition de l'artiste et de ce que nous y voyons. Ces deux aspects se mélangent en nous comme dans une de ces fioles remplies de solutions qu'on agite ou qu'on secoue consciencieusement en cours de chimie.

¹ Edmund Husserl, *La philosophie comme science rigoureuse*, traduit de l'allemand et présenté par Marc B. de Launay, PUF, Paris, 1993 [1910-1911], p. 35.

Untitled II (2023) produit une synthèse similaire entre chose et souvenir. Suspendues à une sorte de structure à grimper en acier inoxydable, quatre créatures tubulaires en céramique évoquent à la fois joie et douleur. Chez Hisae Ikenaga, la forme, qu'elle soit modelée à la main ou composée d'éléments préfabriqués, ne se réduit en effet jamais à n'être que cela : elle possède une âme, quelque chose qui nous bouleverse, qui nous parle et donne à l'objet une aura singulière.

Un travail plus ancien, *Door Made of Doors* (2009), renvoie de façon plus directe encore à cet être de la chose. Intervenant résolument dans la vie domestique humaine, cette œuvre présente une porte ordinaire ou plutôt trois portes en éventail à moitié déplié, qui ne servent ni à relier ni à séparer une pièce d'une autre. Ce passage (im)possible symbolise un état au sens où l'entend Gaston Bachelard, philosophe français qu'affectionne l'artiste : « Par le langage poétique des ondes de nouveauté courent sur la surface de l'être. Et le langage porte en soi la dialectique de l'ouvert et du fermé. Par le sens, il enferme, par l'expression poétique, il s'ouvre. [...] l'homme est l'être entr'ouvert , »

Le travail d'Hisae Ikenaga donne à voir cette poétique : il y a, chez elle, de la poésie dans la sensualité qui habite la matérialité des choses. Ainsi, le cintre dans *Blue Curve-Hanger* (2019) a l'air d'avoir eu une longue journée et d'attendre qu'un manteau vienne s'y accrocher pour passer une soirée agréable à deux. Dans d'autres créations, une chaussette ou un plumeau confèrent aux élégants cadres en chrome et en stratifié coloré quelque chose d'espiègle et nous donnent un aperçu de leur vie secrète dans nos appartements et nos maisons. Une fois de plus, le quotidien et l'art ont fusionné pour former un « entre-deux », un « état intermédiaire » de l'être tel que nous le décrit si puissamment Bachelard.

Hisae Ikenaga aurait-elle choisi de consacrer ses œuvres aux choses qui échappent à toute tentative de définition claire et nette ? Est-il d'ailleurs possible de définir précisément quoi que ce soit dans ce monde ? Notre désir de reconnaissance s'est-il reporté sur les objets qui nous entourent ? Ou est-ce l'inverse ? En tant que curatrice au sens premier du mot, celui d'une gardienne, Hisae Ikenaga s'empare de ces questions tout en les laissant en suspens. Les gobelets, entonnoirs, pommeaux et vases, les sculptures en forme d'entrailles ou de membres plâtrés disposés sur de fines étagères sont immobiles pour le moment, mais l'artiste y a insufflé quelque chose : une énergie surgie de l'alliance entre la matière et l'esprit. Là repose une conscience, désireuse de se manifester et qui se manifesterait par la dissolution de la forme et l'engagement dans l'être².

Düsseldorf, mars 2024

² Gaston Bachelard, *Poétique de l'espace*, PUF, « Quadrige », Paris, 2020 [1957], p. 305.

4. Biographie de l'artiste

Née à Mexico (Mexique), 1977 / Vit et travaille au Luxembourg

Éducation

2004 Universidad Complutense, Madrid, département d'art, master en théorie et pratique de l'art contemporain 2004-2005

2003 Université de Barcelone, Barcelone, département d'art, cours de troisième cycle "Homeless Beauty",

2000 Université d'art & de design de Kyoto, Japon. Programme d'échange 2000-2001

1996 ENPEG École Nationale de Peinture, de Sculpture et de Gravure "La Esmeralda", Mexico MFA Beaux-Arts. 1996-2002

Résidences

2023 Résidence au Bridderhaus, Esch-sur-Alzette, Luxembourg (LU)

2017 Résidence au centre d'art d'Addaya, Alaró, Majorque (ES)

2016 Résidence à la Fondazione Pistoletto, Biella (IT)

2013 Résidence au Art Center South Florida, en accord avec AC/E (US)

2009 Résidence à Camac, France - Aide à la mobilité, Matadero de Madrid (FR)

2005 Résidence à HANGAR, Barcelone, accord entre HANGAR et FONCA (MX)

Expositions individuelles

2024 "Restes morcelés" BF15, Lyon (FR)

2023 "Industrial-visceral" Saarländische Galerie-Europäisches Kunstforum e.V., Berlin (DE)

"Visceral Rack" Cecile's box, ville de Luxembourg (LU)

"Back in those days" CAW, Walferdange (LU)

"Reproduction d'éléments", OAI / Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils (LU)

2022 "Multiforme" Avenue Van Volxem 316, Brussels (BE)

2022 "Archaeological Manufacturing" Rotondes 2, ville de Luxembourg (LU)

2021 "Industriel-visceral" Nosbaum Reding gallery, projects. ville de Luxembourg (LU)

2019 "Amalgama ", Arróniz Arte Contemporáneo, Mexico (MX)

2017 "Subtle Oblivion, Galerie Max Estrella, Madrid (ES)

- "Only Wood", Galerie Siboney, Santander (ES)
- "Création" et "Création 2.0", Basilique Saint Vincent, Metz, et Ancienne synagogue de Forbach (FR)
- 2016 "Non-fonctionnel", Octave Cowbell, Metz (FR)
- 2013 "Multifuncional/Colapso" Galería Formato Cómodo, Madrid (ES)
- 2012 "Diálogos desatinados" Centro Mexico Madrid (ES)
- 2011 "Ambiguous Situations" Praxis International Art NY (US)
- "Sistema métrico Campo de fútbol" Abierto X Obras, Matadero de Madrid (ES)
- "Concreciones " 3+1 Art Contemporai, Lisbonne (PT)
- 2009 "Los inútiles", La Eriza, Madrid (FR)
- "Encontrados" interventions dans la maison, La Casa Encendida, Madrid (ES)
- "Sistema métrico / Malformaciones" Galería Formato Cómodo, Madrid (ES)
- "Manufacturing Flaws" Praxis International Art Miami. Et NY (US)
- 2008 "Objetos perdidos" Galería Formato Cómodo, Madrid (ES)
- 2007 "Vaivén ", Institut du Mexique en Espagne, Madrid (ES)
- "TURN OVER" Mehr Gallery, NY (US)
- 2003 "Múltiple apetecible" Galerie Garash, Mexico (MX)
- 2002 "estándar" galerie de "La Esmeralda" Centro Nacional de las Artes, Mexico (MX)
- 2001 "Every day signs/signos cotidianos", Prinz Gallery, Kyoto (JP)
- 1997 "Mácula", Casa Museo de León Trotsky, Mexico (MX)

Expositions collectives (sélection)

- 2023 "Bienvenue à la Villa ! (2) Acquisitions récentes d'art contemporain, Villa Vauban, ville de Luxembourg (LU)
- 2022 "Nothing is permanent" Parcours de sculptures dans la ville d'Esch-sur-Alzette, Esch2022 – Capitale européenne de la culture (LU)
- Exposition dans le cadre de "Art Au Centre #10, Liège (BE)
- "Solitude Publique", Schau Fenster, Berlin (DE)
- "Publicité solitaire", KIMGO, Berlin (DE)
- 2021 "Le dos au sol" Agence borderline, Marché aux poissons & Casino, Luxembourg (LU)
- "IM-MOBILITY", BIL, ville de Luxembourg (LU)
- "Subtil Quotidiá", Galería Pep Llabrés, Palma de Mallorca (ES)
- "El todo es más que la suma de las partes" Galería Max Estrella, Madrid (ES)
- 2020 "LEAP20" (prix luxembourgeois d'encouragement aux artistes), Rotondes, Luxembourg (LU)
- 2019 "Play time", Galerie la Vitrine, Limoges (FR)
- "Libro de l'artiste-non-livre", IVORYPRESS, Madrid (ES)

- 2018 "IKEA HACKED, Nos produits. Votre Ideas", Musée Ikea, Älmhult (SE)
 "a_mueblements" Faux Mouvement, Centre d'Art Contemporaine, Metz (FR)
 "En construcción", CGAC, Centre d'art contemporain de Galice, Galice (ES)
 "DRIFT. Miradas cruzadas entre diseño y arte contemporáneo", Musée d'art contemporain de la Fondation Naturgy (MAC), A Coruña (ES)
 "Querer parecer noche", Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M), Madrid (ES)
 "No home: a place", Casa de América, Madrid (ES)
- 2014 "UNDER(DE)CONSTRUCTION" Kreativquartier, Munich (DE)
 "Ocho cuestiones espacialmente extraordinarias", Tabacalera de Madrid (ES)
- 2013 "Hacer en lo cotidiano", Centro de Arte Joven, Av. Madrid (ES)
- 2012 "Lorca al Vacío", Projet de théâtre, Sociedad Cervantina Madrid (ES)
 "De aller-retour", Centro de Arte Contemporáneo de Cádiz. Organisé par Obra Social Caja Madrid (ES)
- 2011 "Selva de Cristal", Museo del Chopo, Mexico (MX)
- 2010 "Sobreestructuras", OTR, Madrid (ES)
- 2009 "La vida en este lado", Galerie Espacio Líquido, Gijón (ES)
 "Insert Coin; art contemporain espagnol", Para/Site Art Space Hong Kong (HK)
 "Being between", Galerie Dvorak Sec, Prague (CZE)
- 2008 "Hecho a mano", Galerie Casas Riegner, Bogotá (CO)
 "Where the wild things grow", Praxis gallery, NY (US)
 "Located Work", collaboration avec Joseph Kosuth, La Casa Encendida, Madrid (ES)
 "Informed by Function", Lehman College Art Gallery, NY (US)
 "Elefante Negro", Musée Anahuacalli, Mexico (MX)
- 2007 "Mirador 07", Matadero de Legazpi, Madrid (ES)

Bourses et Prix

- 2021 "Art in Situ OAI", Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils/Forum DaVinci. Ville de Luxembourg (LU)
- 2020 "LEAP20 " Le Prix Luxembourgeois d'Encouragement aux Artistes, Rotondes, Luxembourg (LU)
- 2018 Subvention de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, Ministère de la Culture, Grand Est (FR)
- 2015 Subvention de la Fondation Pollock-Krasner
 Bourse pour jeunes créateurs 2010 du FONCA (MX)
- 2010 Bourse à la création, Matadero de Madrid. Abierto x Obras, Madrid (ES)
- 2009 Propostions 2009 subvention, Fondation Art et Droit et VEGAP. Madrid (ES)

- 2008 Premier prix Génération 2008, Obra Social, Caja Madrid (ES)
 Prix d'acquisition de la 2ème Biennale de Móstoles (ES)
- 2007 Création INJUVE 2007 Accésit, Madrid (ES)
- 2006 Propositions 2006 Subvention pour " A distancia..." par la Fundación Arte y Derecho & VEGAP, Madrid (ES)
- 2004 Bourse de l'Institut National des Beaux-arts (INBA) et bourse de la Collection Jumex pour le Master en théorie et pratique des arts contemporains, Universidad Complutense, Madrid (ES)
- 2003 Bourse de la Collection Jumex pour le cours de troisième cycle, Barcelone (ES)
- 2002 Prix d'acquisition de la première Biennale tridimensionnelle d'Azcapotzalco (MX)

Publications (sélection)

Hisae Ikenaga : *Industrial Visceral*, cat. d'expo avec textes de Marianne Derrien, Laura Helena Wurth (Bruxelles : Nosbaum Reding, 2023)

Hisae Ikenaga : LEAP20, cat. publié à l'occasion du 3ème LEAP - Luxembourg Encouragement for Artists Prize, avec texte de Luis Francisco Pérez (Luxembourg : Rotondes, 2020)

5. Visuels presse & crédits

À noter que des prises de vue de l'exposition seront disponibles à partir du 2.05

Semicircle-Yellow-Extension Cord
from *Subtle Oblivion* series, 2022
Acier chromé, panneau laminé et rallonge
80 x 95 x 12 cm
© Hisae Ikenaga / Photo : Christoph Weber

Diagonal wood-umbrella, 2016
Acier chromé, planche stratifiée et parapluie
140 x 100 x 9 cm
© Hisae Ikenaga

White wood-keys, 2016
Acier chromé, planche stratifiée et clés
140 x 100 x 9 cm
© Hisae Ikenaga

Yellow T-shirt, 2016
Acier chromé, panneau stratifié et chemise
140 x 100 x 9 cm
© Hisae Ikenaga / Photo : Juan Carlos Martínez

Untitled II, 2023
Acier galvanisé et céramique
80 x 130 x 60 cm
© Hisae Ikenaga / Photo : Alexandre Ismail/Nosbaum Reding

Untitled installation, 2021
Tables en acier inoxydable, étagères en métal, plateaux en acier,
récipients et pipettes en verre, grès émaillé et pigmenté, outils et
thermomètres
Dimensions variables
© Hisae Ikenaga / Photo : Alexandre Ismail/Nosbaum Reding

Industriel - viscéral II, 2021
TUBE en fer chromé, chêne, grès émaillé et pigmenté
115 x 77 x 18 cm
© Hisae Ikenaga / Photo : Alexandre Ismail/Nosbaum Reding

Only wood series, 2021
Page de magazine découpée, plexiglas et base en chêne
45 x 35 cm (chacun)
Hisae Ikenaga, Vue de l'exposition, Industrial-visceral ,
Nosbaum Reding
Projects, Luxembourg, 2021
© Hisae Ikenaga /Photo : Courtesy Nosbaum Reding

Only wood, from Only Wood series, 2021
Impression numérique sur adhésif, découpe
280 x 209 cm
© Hisae Ikenaga

Tous les dossiers de presse sont en téléchargement sous :
konschthal.lu/presse

CONTACT PRESSE

Saskia RAUX

Responsable communication

presse@konschthal.lu / +352 621 657 938

**KONSCHT
HAL
ESCH**

**Espace d'art
contemporain**

Konschthal Esch

29-33, bvd Prince Henri
L-4280 Esch-sur-Alzette
info@konschthal.lu

konschthal.lu

Entrée libre

MER 11:00 - 18:00

JEU 11:00 - 20:00

VEN/SAM/DIM 11:00 - 18:00

LUN/MAR fermé