

JOSEPH BEUYS (1921-1986)

L'HOMME ET SES MULTIPLES

- 15.** Beuys, Joseph. *Ja Ja Ja Nee Nee Nee*. Pochette intérieure d'un disque vinyle (33 tours) avec livret de 12 pages. Milan, Gabriele Mazzotta Editore, 1970. AM 5239

Beuys a répété les mots allemands signifiant « oui » et « non » en adoptant différents rythmes et inflexions pendant toute la durée de l'enregistrement de ce disque. Il avait accompli cet exercice pour la première fois en 1968, à la Staatliche Kunstakademie de Düsseldorf. Le Ja et le Nee pourraient correspondre à des espaces sculpturaux positifs et négatifs. Le texte symétrique et repris en boucle donne l'impression à l'auditeur d'entendre un côté seulement d'une conversation téléphonique. Modelant le son avec une voix humaine pendant une période de temps fixe, l'œuvre semble brouiller la frontière rigide entre la sculpture et la musique.

- 16.** Beuys, Joseph. *Sonne statt Reagan*. Pochette intérieure d'un disque vinyle (45 tours) (impression bichromatique sur la pochette). Cologne, EMI Electrola (Musilkant), 1982. AM 7419

Beuys a utilisé toutes sortes de moyens, y compris la musique populaire, pour propager ses idées. Devenu le temps d'un disque le chanteur du groupe pop Die Deserteure, il chante ici une chanson qu'il a également reprise dans des manifestations pour la paix. Les lettres au pochoir de la couverture rappellent le graphisme d'affiches de manifestations.

Le titre renvoie au mot allemand regen (pluie), un homonyme du président américain de l'époque. Les paroles du dernier refrain sont les suivantes :

*« Au lieu de Reagan, on veut vraiment le soleil sans les armes !
À l'Ouest, à l'Est, que rouillent les missiles !
Oui, au lieu de Reagan, on veut le soleil sans les armes !
À l'Ouest, à l'Est, la guerre froide, c'est la peste ! »*

- 17.** Stüttgen, Johannes, comp. *Joseph Beuys 7000 Eichen* (7 000 chênes). Brochure. Free International University, mai 1982. AM 1441

En 1973, Beuys et Heinrich Böll publient Manifesto on the Foundation of a Free International School for Creativity and Interdisciplinary Research. En 1974, ils fondent une université libre internationale, la Free International University (ou FIU), qui existera jusqu'en 1988. Des succursales seront créées dans plusieurs villes du monde pour promouvoir la recherche et les échanges. Entre 1982 et 1987, le Bureau d'Arbres de Cassel et la FIU ont réalisé une immense sculpture sociale vivante pensée par Beuys dans un souci de régénération, de renouveau urbain et d'art environnemental. Le projet comprenait la plantation de 7 000 chênes associés à des colonnes de basalte. L'année suivant la mort de l'artiste, le dernier arbre a été planté par le fils de Beuys, Wenzel, lors de l'ouverture de la Documenta VII. Les arbres arrivés à maturité et les rochers ont aujourd'hui transformé la ville de Cassel. Comme Beuys l'avait espéré, le concept a été copié ailleurs, notamment à New York par la Dia Art Foundation.

- 18.** Bastian, Heiner. *Abschied Von Joseph Beuys*. Cologne, Verlag Der Buchhandlang et Walther König, 1986. AM 1451

Conçu par un ami de Beuys, ce livre publié en édition limitée rend hommage à l'artiste décédé le 23 janvier 1986 d'une défaillance cardiaque consécutive à une longue maladie. Le mot allemand abschied possède de nombreux sens : adieu ou mot d'adieu, départ, prise de congé, au revoir ou salut final. La couverture marbrée et ses rehauts vert émeraude reprennent la couleur du multiple du violon de Beuys exposé dans la salle B206.

- 19.** *Ohne die Rose tun wir's nicht Für Joseph Beuys*. Heidelberg, Édition Staeck, 1986. AM 1439

Conçue à l'origine en l'honneur de Beuys pour son soixante-cinquième anniversaire – que l'artiste n'a pu atteindre –, cette publication réunit les créations de près de 200 artistes. Le titre, « Sans la rose, nous ne le faisons pas », renvoie à la Documenta V de 1972 à Cassel en Allemagne, où Beuys, assis à une table ornée d'une seule rose, était resté une centaine de jours à discuter sans interruption de ses idées de changements avec des visiteurs. La contribution ludique de Keith Haring évoque la tendresse particulière de Beuys pour le lièvre et rend hommage à sa performance de 1965 (voir n° 2).

- 20.** Kennedy, Garry Neill. *The Last Art College: Nova Scotia College of Art and Design, 1968-78*. Halifax, Art Gallery of Nova Scotia, Cambridge, MA, MIT Press, 2012, p. 334-335.

Cette photo a été prise lors de la deuxième visite de Beuys au Canada, en 1976. Les profits de la vente du tableau noir au Musée des beaux-arts de l'Ontario en 1991 ont permis la création d'une bourse en l'honneur de l'artiste.

Organisée parallèlement à l'exposition de sculptures de Joseph Beuys (1er décembre 2015 – 27 novembre 2017), *L'homme et ses multiples* propose un choix de multiples de l'artiste, dont des photos, des tracts, des cartes postales et des disques. D'autres objets, images et textes documentent le concept de sculpture sociale, le militantisme politique et les performances de Beuys tout en révélant un lexique sculptural enrichi comprenant des matières telles que le feutre et le miel.

Comme le suggère le titre de l'exposition, l'œuvre et la vie de Beuys se confondent. Les photos de ses performances laissent entrevoir un personnage charismatique. Si ses créations ont eu des échos particuliers en Allemagne, les thèmes de la souffrance, de l'empathie et du rachat qu'elles explorent suscitent des réactions universelles. Après la guerre, l'artiste a contribué au rétablissement d'une tradition allemande d'avant-garde et son esthétique sombre, marquée par la souffrance et échappant à toute contrainte a résolument pris le contrepied de l'art officiel nazi.

Indissociables de ses théories culturelles, les multiples sont au cœur de la stratégie et des pratiques artistiques de Beuys. Ces « courroies d'information », disait-il, pouvaient déclencher ou compléter des souvenirs. Non seulement facilitaient-ils la propagation de ses idées, mais ils démocratisaient aussi l'expérience même de posséder un objet d'art tout en exprimant une protestation contre l'économie du marché de l'art. Pour Beuys, la sérialité des multiples créait un lien entre l'artiste et les nombreux collectionneurs, amorçant aussi de nouvelles conversations entre ces derniers. L'édition 1992 du catalogue raisonné de ses multiples recense 557 objets. La spéculation sur ses éditions limitées publiées entre 1965 et 1970 a poussé l'artiste à autoriser leur production en plus grand nombre afin que soit préservée leur accessibilité.

La collection Art Metropole est née de façon informelle en 1971 sous l'impulsion des trois artistes du collectif General Idea : Felix Partz, Jorge Zontal et AA Bronson. Constituée légalement en 1972 comme centre d'artistes autogéré voué au collectionnement et à la diffusion d'images artistiques, y compris des livres d'artistes, des vidéos et d'autres multiples, elle a été offerte par Jay Smith au Musée des beaux-arts du Canada en 1999. L'exposition repose sur les 207 articles de la collection comportant des références à Joseph Beuys et privilégie les objets produits de son vivant.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DU CANADA BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES
IAN C. FERGUSON

EXPOSITION N° 53
4 OCTOBRE 2016 – 1ER JANVIER 2017

LISTE DE CONTRÔLE

L'HOMME ET SES MULTIPLES

1. Photo de Joseph Beuys pendant sa performance au festival Fluxus du nouvel art, Technical College Aachen, 20 juillet 1964, et publiée dans *Joseph Beuys: Techningar och objekt 1937–1970 ur samling van der Grinten = Joseph Beuys: Zeichnungen und Objekte 1937–1970 aus der Sammlung van der Grinten*. Stockholm, Moderna Museet, 1971, illustration 9, n. p. AM 1399
Cet événement provocateur coïncidait délibérément avec le vingtième anniversaire de l'échec de la tentative d'assassinat d'Adolf Hitler. Beuys a combiné dans un même geste un salut ambigu et un symbole chrétien après que sa performance a été interrompue par des étudiants, dont un, furieux, l'avait frappé au visage. L'incident et la photo qui l'accompagne l'ont rendu célèbre partout en Allemagne. Inspiré par Beuys, l'artiste allemand Anselm Kiefer a produit en 1969 une série de photos reproduisant un geste semblable dans différents contextes historiques, Heroische Sinnbilder (Symboles héroïques).
2. Beuys, Joseph. *Comment expliquer les tableaux à un lièvre mort*. Performance à la Galerie Alfred Schmela de Düsseldorf (1965), publiée dans Caroline Tisdall. *Joseph Beuys*. New York, Solomon Guggenheim Museum, 1979, p. 102-103. AM 1433
Pour cette performance réalisée en 1965, Beuys s'était couvert la tête de miel, de feuilles d'or et de poussière, et avait attaché une semelle de feutre à son pied gauche et une semelle en métal à son pied droit. Avec tendresse et très concentré, il avait présenté ses propres tableaux à un lièvre mort qu'il avait bercé pendant trois heures, lui murmurant des explications et enjambant de temps à autre un sapin mort (ou tannenbaum) – peut-être une image fanée de la nature ou de l'Allemagne elle-même. Selon l'historien de l'art Gene Ray, toute l'œuvre de Beuys doit être vue comme une allusion au devoir d'expiation de l'Holocauste.
3. Beuys, Joseph. *Friedenshase*. Multiple, macaron, or sur noir. Japon, New Art Seibu, 1984. AM 7645
Beuys s'identifiait au lièvre : « Je suis un lièvre, une créature rapide et timide, sans foyer, juste un trou dans la terre et un gigantesque mythe. » Les légendes médiévales, celtiques et autochtones présentent souvent le lièvre comme un être rusé, capable de revêtir de multiples formes.
4. Joseph Beuys. *Intuition*. Multiple, boîte en bois avec trait au crayon et annotation manuscrite. Remscheid, Allemagne, VICE-Versand, 1968. AM 1521
Comme l'a écrit AA Bronson, cet objet simple a eu une influence déterminante sur General Idea : « Nous ne pouvions pas imaginer notre vie d'artistes sans lui. » Beuys transformait à l'occasion ces boîtes pour y placer ses sculptures. Le propriétaire d'un tel multiple était implicitement invité à déposer un de ses objets dans la boîte, mais il pouvait aussi la laisser vide et réfléchir à l'espace vide : une sculpture sociale.
5. *Comparación entre dos Tipos de Sociedades / How the Dictatorship of the Parties can be Overcome*. Multiple, sac en polyéthylène imprimé. Buenos Aires, Centro de Arte y Comunicación, 1972. AM 7905
En 1971, Beuys fonde l'Organisation pour une démocratie directe par référendum afin de promouvoir ses objectifs artistiques et politiques. S'il distribue des sacs semblables à celui-ci à Cologne, à Berlin, il les remplit de déchets laissés sur place après une manifestation du 1er mai et les expose dans une galerie. L'image et les couleurs complémentaires rouge et vert évoquent la disposition des sièges d'une assemblée législative. Le graphisme est mis en valeur par un texte qui oppose au statu quo les idéaux de l'Organisation pour une démocratie directe. Produit en espagnol sans la permission de l'artiste, ce multiple atteste l'influence de ses idées dans différents contextes politiques.
6. *La rivoluzione siamo noi*. Titre de couverture, catalogue de l'exposition *partitura* de Joseph Beuys. Naples, Modern Art Agency, 1971. AM 1400
Cette image souvent reproduite de Beuys coiffé de son chapeau de feutre et vêtu d'une chemise blanche, d'un jean bleu et d'une veste de pêcheur en est venue à symboliser son personnage artistique. L'affiche de cette exposition présentée à Naples comprenait une version de deux mètres de cette photo. Le slogan, « La révolution, c'est nous », rejoint la théorie de Beuys voulant que quiconque s'efforce de vivre librement et de faire preuve de créativité peut être un artiste et un vecteur de changement.
7. Beuys, Joseph. *Holzpostkarte*. Multiple, carte postale, sérigraphie sur pin. Heidelberg. Édition Staeck, 1974. AM 7640
Cette image fait partie d'une série de cartes postales conçues par Beuys selon la théorie du ready-made de Marcel Duchamp. Produites dans des matières bon marché et presque impossibles à poster pour cette raison, elles sont devenues des objets sculpturaux en soi qu'il est possible de collectionner, de commenter, d'échanger ou d'offrir.
8. Beuys, Joseph. *Cosmas und Damian*. Multiple, carte postale. Heidelberg, Édition Staeck, 1974. AM 7653
Cette carte postale affranchie contient un message de Felix Partz à Jorge Zontal, deux des membres de General Idea. Pour Beuys, les tours récemment construites du World Trade Center représentaient les saints jumeaux de l'époque romaine Côme et Damien, qui voyageaient à travers le monde en accomplissant des guérisons miraculeuses. Entre autres, ils avaient greffé un membre à une personne d'une autre race que le donneur. Intrigué par l'entente et l'amitié qui liait les deux saints, Beuys comparait ces derniers à sa collaboratrice, Caroline Tisdall, et à lui-même, car tous deux voyageaient fréquemment ensemble pour faire avancer sa carrière hors de l'Allemagne.
9. Beuys, Joseph. *PVC-Postkarte 'Honey is Flowing'*. Multiple signé, sérigraphie sur PVC souple jaune laiteux. Heidelberg, Édition Staeck, 1974. AM 7641
Beuys avait étudié l'œuvre du philosophe Rudolf Steiner, dont les théories sur la société humaine se basaient sur les colonies d'abeilles. L'artiste considérait les abeilles et la production de miel comme des métaphores du socialisme et de la coopération. S'il s'est toujours intéressé aux abeilles, cette carte annonce la grande installation qu'il a présentée à la Documenta VI de Cassel en 1977. Intitulée Honigpumpe am Arbeitsplatz (Pompe à miel sur le lieu de travail), l'œuvre pompait et faisait circuler deux tonnes de miel dans une série de tuyaux faisant le tour de plusieurs salles.
10. Beuys, Joseph. *Genova*. Multiples, cartes postales en couleurs avec sérigraphie brune. Une carte est signée et numérotée 54/100. Gênes, Italie, Samangallery, 1976. AM 7650A et 7650B
Postées par la Samangallery pour annoncer une exposition consacrée à Beuys, ces cartes présentent en surimpression une vue panoramique de Gênes le jour et une vue de son port la nuit. L'une d'elles a été envoyée à General Idea. À l'époque, les artistes se réappropriaient et recyclaient souvent des objets de la culture populaire, et beaucoup d'entre eux utilisaient la poste – une façon efficace et économique de diffuser des œuvres d'art à l'échelle internationale.
11. Beuys, Joseph. *Filzpostkarte*. Multiple, sérigraphie sur feutre. Heidelberg, Allemagne, Édition Staeck, 1987. AM 7644
Décrit comme protecteur et enveloppant, le feutre est une matière fétiche de Beuys, qui oppose la forme « chaude », sculptée à partir de feutre, de miel, de cire et de graisse, à la forme « froide », produite avec des matériaux et des métaux durs et cristallins. Dans ses notes autobiographiques publiées, l'artiste raconte que son avion a été abattu au-dessus de l'Ukraine pendant la Seconde Guerre mondiale et que lui-même a été sauvé par des Tartares de Crimée qui ont enduit son corps de feutre et de graisse pour en préserver la chaleur. L'écrasement de l'avion et les blessures sont réels, mais le reste de l'histoire pourrait avoir été inventé.
12. Beuys, Joseph. *Magnetische Postkarte*. Multiple, feuille de fer avec texte estampé et aimant. Mainstream, boîte en carton imprimée et signée (Beuys). Heidelberg, Édition Staeck, 1975. AM 7642
Le texte estampé, « Magnetischer Abfall », signifie « déchets magnétiques ». L'expression peut renvoyer à la qualité dysfonctionnelle de l'objet ou aux formes de gaspillage nuisibles à l'environnement. Beuys a été un écologiste de la première heure et l'un des fondateurs du Parti vert allemand en 1980. Le disque aimanté Mainstream rappelle les aimants des réfrigérateurs souvent utilisés pour afficher des cartes postales.
13. Tisdall, Caroline. *Coyote*. Deux photos en noir et blanc non signées et non datées. AM 1519
Ces photos documentent la performance de Beuys à la galerie René Block de New York en 1974, I Like America and America Likes Me. Protestant contre l'engagement américain au Vietnam, l'artiste était arrivé en ambulance à la galerie, enveloppé dans une couverture de feutre. Il avait ensuite passé trois jours dans un espace vitré en compagnie d'un coyote élevé en captivité et à peine apprivoisé, mais qui avait fini par accepter sa présence. Puis il avait quitté New York par le même stratagème. Le coyote joue souvent le rôle d'un personnage rusé dans la tradition autochtone nord-américaine. La photographe, Caroline Tisdall, a fait office de secrétaire et d'ambassadrice informelle de Beuys pour le monde anglophone pendant plus de dix ans.
14. Murken, Axel Hinrich. *Joseph Beuys und die Medizin*. Münster, Allemagne, F. Coppenrath Verlag, 1979. AM 1426
Plus jeune, Beuys avait fait des études préparatoires en médecine. L'ouvrage présenté ici mentionne son intérêt pour la grossesse, la naissance et l'anatomie. Recouvert de feutre, le livre est un objet sculptural en soi qui suggère tout autant un manuel pratique. La couleur du feutre évoque l'utilisation de braunkreuz (« croix brune » en allemand), un matériau que créait Beuys à partir de peinture pour la maison à laquelle il mélangeait souvent du sang de lièvre – une métaphore de la terre à ses yeux.