

La piste (1), 2014, Collection de l'artiste

VIGGO WALLENSKÖLD

Mindful Portraits

Exposition du 23 septembre au 25 novembre 2018
Vernissage le 22 septembre de 17h à 20h

A l'automne 2018, la Maison Louis Carré présente une exposition du peintre finlandais Viggo Wallensköld (né en 1969). Nommé Jeune artiste de l'année en 2005, Wallensköld est réputé en Finlande, où ses œuvres figurent dans les principales collections muséales et institutionnelles. Pour sa première exposition en France depuis 2005, 23 tableaux représentant des portraits et couvrant sa carrière depuis 2002, ont été sélectionnés pour la maison et prêtés par de nombreuses institutions, collections privées et par l'artiste.

Eté II, 2002, The Saastamoinen Foundation /
EMMA Espoo Museum of Modern Art

Comtesse (3), 2016, HAM Helsinki Art Museum

A première vue, les portraits de Wallensköld peuvent sembler classiques, mais rapidement l'attention est attirée par des détails étranges. Aliénation, imperfection et questionnements sur l'identité intergenre caractérisent la plupart de ses personnages. En général seules sur la toile, ces figures établissent une relation empathique avec le spectateur, à travers leur humanité, leur quiétude et par des détails familiers. Bien que se trouvant dans un état de solitude, elles dégagent un sentiment de sérénité, de paix et de tolérance. Ces portraits « mindful » – ou conscients – invitent à reconsidérer notre regard sur les humains qui nous entourent.

L'exposition est accompagnée par un catalogue bilingue comprenant un article de Pilvi Kalhama, directrice de EMMA Espoo Museum of Modern Art, et une introduction par Niilo Jääskinen, président de l'Association Alvar Aalto en France.

La Maison Louis Carré est l'unique réalisation d'Alvar Aalto en France et l'une de ses résidences particulières les plus remarquables. Construite pour le marchand d'art et collectionneur Louis Carré en 1959, la villa conserve intacts le mobilier et les aménagements paysagers dessinés par l'architecte finlandais. Depuis, 2006, la villa est la propriété de l'Association Alvar Aalto en France. Outre des séminaires et des événements, deux à trois expositions d'art contemporain y sont organisées par an.

Introduction

L'artiste finlandais Viggo Wallensköld a créé dans sa peinture un univers original et empreint de magie. Il peint d'une façon sincère et pleine d'empathie des personnages sereins et calmes, évoquant parfois ceux que l'on venait voir dans les expositions de curiosités du XIXe siècle. Les distinctions entre les sexes, ou celles entre les humains et les artefacts, sont devenues floues. Cet univers artistique pourrait être compris comme une allusion aux discours modernes sur la transidentité ou le transhumanisme, ou encore comme des réminiscences des thèmes freudiens ou surréalistes. Mais l'artiste s'inscrit dans la tradition de la peinture classique et emprunte parfois ses images aux albums de photos de famille retrouvés dans les manoirs de la petite noblesse de Finlande méridionale, voire à l'iconographie du réalisme socialiste de l'Union soviétique.

La Maison Louis Carré réunit la mémoire de deux grands amateurs d'art et de beauté. Louis Carré souhaitait construire une maison digne des tableaux et autres objets d'art des créateurs qu'il représentait en tant que galeriste. Alvar Aalto sut tirer parti de l'amitié qui s'était tissée entre les deux hommes pour créer un trésor de l'architecture moderne dans l'esprit du fonctionnalisme humaniste et organique, tout en conservant sa propre liberté artistique. Pour l'Association Alvar Aalto en France, propriétaire actuel de la Maison Louis Carré, l'exposition des œuvres de Viggo Wallensköld permet à la fois de faire connaître cet artiste au public français et de rendre hommage à l'amitié entre Louis Carré et Alvar Aalto.

L'Association Alvar Aalto en France adresse ses remerciements à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de l'exposition, notamment au ministère de l'Éducation et de la Culture de Finlande, ainsi qu'aux nombreux prêteurs des œuvres.

Niilo Jääskinen, président de l'Association Alvar Aalto en France

Quand l'esprit et l'espace ne font plus qu'un La peinture de Viggo Wallensköld à la Maison Louis Carré

Les personnages de Viggo Wallensköld posent sans pudeur. Tous, d'une manière ou d'une autre, sont caractérisés par une anomalie, un défaut, une imperfection. Mais qu'est-ce que la perfection ? Et du reste, existe-t-il des gens parfaits ? L'intégrité de la personne humaine n'est pas de l'ordre de ce que la vue perçoit, ni de ce que peut cerner une représentation corporelle. En focalisant l'attention sur la déviance, Wallensköld nous rappelle que nous sommes tous, à bien des égards, imparfaits.

Le thème de l'aliénation est l'un des outils dont l'art moderne se sert le plus couramment, en particulier dans le domaine littéraire. Wallensköld, lui aussi, y fait appel pour transmettre son message : ses personnages ressemblent à des mannequins ou des statues, voire à des bustes sculptés, et c'est la raison pour laquelle nous ne nous reconnaissons pas d'emblée en eux. Mais l'attention est néanmoins captée par une sorte de conflit interne à l'image, qui amène à s'attarder devant la toile. Quelque chose de familier attache le regard, et l'imagination ne tarde pas à déduire de cette impression de familiarité une relation personnelle au modèle. Les détails des personnages et des décors éveillent en nous le sens de l'empathie, et nous nous reconnaissons dans un tableau à la composition classique.

Nous nous mettons à évoluer dans la même réalité quotidienne et le même univers mental que ces créatures naïves. Nous nous identifions à elles précisément parce que le peintre les a placées à quelque distance de nos catégories de pensée conventionnelles. La distance facilite la rencontre avec leur monde, et au bout du compte, avec nous-mêmes. La vie, tout comme un tableau de Wallensköld, est criblée de conflits, et c'est aussi ce qui la rend infiniment fascinante. Nous aspirons à ce qu'elle nous donne plus d'elle-même et nous offre du nouveau, même si le moment présent est figé. Nous ne sommes pas encore prêts à le laisser filer dans l'attente du lendemain et de ses promesses d'expériences nouvelles.

*

Malgré leur aliénation, les personnages de Wallensköld ont toujours été reliés aux questions concrètes qui préoccupent la société moderne. Celle de l'identité inter-génère constitue un bon exemple. Présente dans un grand nombre des œuvres du peintre, elle revêt aujourd'hui une actualité brûlante dans le propos politique concernant les relations entre les sexes. Il est grand temps que nous levions les yeux des limites de la société normée qui est la nôtre et de la conception normative de l'individu, pour commencer à parler simplement d'humanité, au sens plein du terme. Ou faudrait-il admettre que l'intégrité de la personne humaine suppose son intégrité corporelle ? L'esprit rechigne à accepter un tel principe.

Nous sommes des êtres imparfaits, tant au plan physique que mental. Aujourd'hui, l'accent est mis de plus en plus sur l'apparence superficielle, alors même que nous devrions nous intéresser de près aux questions du psychisme et œuvrer pour notre santé en la matière. D'où le caractère plus actuel que jamais de l'art de Wallensköld, qui dépeint l'imperfection avec une crudité sereine et campe des personnages solitaires dans des mondes juxtaposés. La déviance – le morceau manquant – est la norme interne à ces images. Et il est souhaitable non seulement de la prendre comme telle, mais d'y aspirer. L'imperfection est ce qui fait de nous des individus.

Wallensköld étudie l'homme depuis des décennies. Son apport se révèle indispensable sur le long chemin qui mène vers la valorisation de la différence et son acceptation en tant que réalité naturelle. Les mots ne suffisent pas, des actes sont nécessaires. Le travail du peintre nous a appris à voir dans l'anormalité la clef de la personnalité et de l'humanité, mais surtout celle de l'intégrité mentale.

*

Quand j'ai appris que des toiles de Viggo Wallensköld allaient être exposées à la Maison Louis Carré, j'ai su d'instinct que les œuvres des deux artistes étaient appelées à fonctionner ensemble comme un engrenage. Au moment où j'écris ces lignes, je me demande encore comment formuler cette intuition. Il émane de la Maison Carré, ce chef d'œuvre d'Aalto qui fut une résidence particulière dès les années 1950, une impression de paix et d'intimité, et c'est aussi le cas des peintures de Wallensköld. L'intérieur ouvert qui caractérise cet endroit est d'une beauté à couper le souffle qu'on ne saurait pressentir du dehors. Comme toute œuvre d'art harmonieuse, c'est une maison paisible.

Les personnages de Wallensköld, eux aussi, sont au calme dans des décors où ils respirent et posent directement pour le spectateur que je suis. Quant à moi, j'entre dans la toile, j'y reste, et les mots deviennent superflus.

En flânant dans ces lieux, je ressens leur caractère d'espaces dévoilés. Je sens mon esprit se calmer dans un décor très particulier, au plus profond de moi, et je ne fais plus qu'un avec mon environnement. Les différents composants du bâtiment – ses lignes et ses éléments matériels, la lumière qui afflue par les fenêtres et la nature qui l'entoure – se fondent en un tout. Et la même chose se produit dans les tableaux de Wallensköld. Tout est en équilibre.

Il fait bon être ici.

Pilvi Kalhama
Directeur de l'EMMA – Musée d'Art moderne d'Espoo

CONTACT

Ásdis Ólafsdóttir
Administratrice et commissaire
06 16 50 35 43
asdis@maisonlouiscarre.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

2 chemin du Saint Sacrement
78490 Bazoches-sur-Guyonne
01 34 86 79 63

Ouverture :
De mars à novembre, les samedis et dimanches de 14h à 18h sur réservation.
Visites privées et de groupe sur demande.

<https://maisonlouiscarre.fr>
<http://www.wallenskold.fi>

Exposition organisée avec le soutien du ministère finlandais de l'Education et de la Culture, avec l'aimable collaboration de Taidesaonki-Konstasalongen, Helsinki.