

Beaux Arts

éditions

JOANA VASCONCELOS À VERSAILLES

Rencontre entre Joana Vasconcelos et Nathalie Obadia

A conversation between Joana Vasconcelos and Nathalie Obadia

PAR / BY THOMAS JEAN PHOTOS LUC CASTEL

CI-CONTRE
Joana Vasconcelos
(à droite)
chez sa galeriste
Nathalie Obadia
(à gauche)

PAGE CI-CONTRE
Victoria
Vue de l'exposition
«Où le noir est couleur»
à la galerie Nathalie
Obadia, Paris, 2008
© BERTRAND HUET / TUTTL
COURTESY GALERIE NATHALIE
OBADIA, PARIS/BRUXELLES.

De quelle manière avez-vous entamé votre collaboration ?

Nathalie Obadia ▶ Avant l'artiste, j'ai rencontré son œuvre. Dans des revues. Dans des foires, comme l'Arco [foire internationale d'art contemporain de Madrid], que je fréquente depuis longtemps. Puis, un ami m'a présenté Joana, qui m'a séduite immédiatement. Car c'est une artiste qui s'identifie tout de suite aux lieux qu'elle visite. À peine entrée dans ma galerie, elle imaginait déjà telle œuvre à tel endroit. Et de fait, sa première exposition dans mon espace, en janvier 2008, a rencontré un succès phénoménal ! Auprès du public comme des collectionneurs influents.

Joana Vasconcelos ▶ À l'époque où j'ai fait la connaissance de Nathalie, j'étais représentée par des galeristes à Lisbonne,

How did you first start working together ?

Nathalie Obadia ▶ I discovered Joana's work in magazines and at art fairs (such as ARCO, where I have been a frequent visitor for years) before I actually met her in person. A friend introduced me to her and we hit it off straight away. She is one of those artists who immediately identifies with the places she visits: when she came to my gallery, she had barely stepped through the door than she was already imagining where her works could go. As a matter of fact her first exhibition there in January 2008 was an enormous success, both with the general public and influential collectors.

Joana Vasconcelos ▶ When I first met Nathalie, I was represented by galleries in Lisbon, Sao Paulo and San Francisco to name but a few... eight in all, which was much too many! I needed to rethink my relationship with art dealers and decided to work solely with Nathalie. It all became much easier and more fruitful. Her exhibition space is very interesting: the measured and reasonable volumes of Galerie Obadia, where the gigantic seems out of place, are not exactly

São Paulo, San Francisco, et j'en passe. Huit galeries au total, c'en était trop ! Il fallait que je repense ma relation avec les marchands d'art. Alors j'ai décidé de ne travailler qu'avec Nathalie : tout est devenu plus simple et plus fructueux. Et puis son espace m'intéresse. Avec ses volumes mesurés, sans gigantisme, la galerie Obadia n'est pas toujours idéale pour montrer mon travail, plutôt monumental : je prends ça comme un défi ! J'imagine ainsi des œuvres à dimensions plus humaines.

Nathalie Obadia, qu'est-ce qui vous fascine dans l'œuvre de Joana Vasconcelos ?

N. O. ▶ Les œuvres de Joana vous frappent dès le premier coup d'œil. Mais leur puissance ne s'arrête pas là : elles posent des questions au spectateur ; elles portent en elles des concepts forts. C'est un travail dont j'admire l'ambition.

Et vous, Joana, quel regard portez-vous sur le travail de votre galeriste ?

J. V. ▶ À Lisbonne, la plupart des galeristes creusent chacun leur « ligne », si bien que les artistes qu'ils représentent se

ressemblent tous. Chez Nathalie, c'est l'inverse ! Et cela m'a affolée quand je suis entrée pour la première fois dans sa galerie. Je me suis dit : « Mince, je n'ai rien à voir avec aucun de ces artistes ! ». Mais en fait, c'est là la force de Nathalie : savoir défendre des plasticiens aux styles très divers et très tranchés.

«Joana est une artiste qui s'identifie tout de suite aux lieux qu'elle visite.»

“Joana is an artist who immediately identifies with the places she visits.”

Vous êtes deux personnalités qui comptent dans l'art contemporain. Se faire une place dans ce domaine est-il aussi aisé pour une femme que pour un homme ?

J. V. ▶ Le sexisme existe aussi dans l'art contemporain ! J'ai souvent ressenti, en tant que sculptrice, une certaine suspicion à mon égard. Car dans l'imaginaire collectif, le sculpteur doit être un homme costaud, barbu, à qui on ne va pas chercher des noises ! Rodin, Richard Serra, OK. Mais une femme, vous n'y pensez pas ! Le monde de l'art ne s'est toujours pas fait à l'idée qu'une femme puisse réaliser des œuvres monumentales. D'une artiste, on attend qu'elle crée des pièces délicates, légères, petites... Je me battrais sans cesse contre cet *a priori*.

N. O. ▶ Moi, je n'ai jamais rencontré ce genre de problèmes dans mon métier. Jamais la moindre condescendance de la part d'un directeur de musée ou d'un collectionneur. Peut-être parce

ideally-suited to show my work, which is more often than not monumental. But I love the challenge and as a consequence, I now imagine works on a more human scale.

Nathalie Obadia, what fascinates you about Joana Vasconcelos' works ?

N. O. ▶ They are so striking, you are overwhelmed as soon as you see them, but their force does not stop there: her artworks question the viewer because of the powerful concepts they convey. I admire the ambitious nature of her work.

And Joana, what is your opinion of the work of your gallerist ?

J. V. ▶ Most gallerists in Lisbon strive to develop their own house style and as a consequence all the artists they represent end up producing similar pieces. With Nathalie it's just the opposite and I have a confession to make: when I first came into her gallery, I panicked. I said to myself: "Oh no I've got nothing in common with any of these artists!" But that's Nathalie's strongpoint, she knows how to defend the work of artists with very diverse and clearly-defined styles.

Both of you are major figures on the contemporary art scene. Would you say it is as easy for women as for men to carve out a place for themselves ?

J. V. ▶ Sexism also exists in contemporary art! As a sculptor, I've often felt a certain suspicion towards me as a person and my work. In the collective imagination, a sculptor is a big, bearded man who you certainly wouldn't want to pick a quarrel with! Rodin or Richard Serra, OK, but a woman, no way! The art world hasn't yet got used to the idea that a woman can produce monumental works. A female artist is expected to produce small, delicate and light pieces... And this is one prejudice I'll never cease to fight against.

N. O. ▶ Personally I've never had this kind of problem in my career. I've never had to deal with a condescending museum director or art collector. Perhaps it's because a gallerist's work is not physical. Nobody cares that I'm a woman: people trust my taste, my intellectual capacities and my organisational skills.

Joana, to what extent does your universe equate with that of Versailles ?

J. V. ▶ It's as if Versailles has always been there with me. Versailles is the ultimate symbol of luxury, which is a key theme in my work. *Marilyn*, my giant pair of court shoes, is a reference to feminine glamour; *Coração Independente* mimics the heart shape of a typical piece of Portuguese fine jewellery... It's a certain idea of luxury that I approach from a different direction by using 'democratic' materials such as stainless steel saucepans for *Marilyn* and plastic cutlery for *Coração*. What a thrill to be able to sneak into the chicest place in the whole world with my subverted

«J'ai l'impression
d'avoir Versailles
dans mon background
depuis toujours.»

*"It's as if Versailles
has always been
there with me."*

form of luxury! Some pieces were created especially for Versailles in a direct reference to the magnificence of the chateau, for example *Golden Valkyrie* is made with fabrics from the Prelle manufacture of which Louis XIV was particularly fond. Versailles is so over-decorated, so overloaded with history and concepts, that it is vital to build a solid bond between each work and its setting, otherwise it would be both inaudible and invisible.

NO: I would just add that both Joana and Versailles have something in common: a certain universality in their capacity to communicate with different cultures.

How do you feel about the hostility of a certain fringe of the general public towards these contemporary art projects at Versailles?

J. V. ▶ I just don't understand it. In years gone by when people still lived in Versailles, contemporary artists worked at the court. Painters, landscape gardeners, craftsmen... By inviting me, Versailles is simply perpetuating this tradition! And as you can see, the chateau has been frequently repainted and redecorated over the ages. Just look at this recent gilt work! Versailles has never been frozen in time. Whether in the 18th century or today, its setting has been influenced by the tastes and fashions of the times.

N. O. ▶ This never-ending battle between Ancients and Moderns doesn't seem all that important to me. I'd like to point out however just how popular these exhibitions really are. Thanks to them a new and younger public are coming to visit Versailles and other people are coming back here for the first time since their childhood. Contemporary art is bringing Versailles back to life.

qu'il n'y a rien de physique dans mon travail de galeriste. On fait confiance à mes goûts, à mes capacités intellectuelles, à mon organisation. Mais que je sois une femme, on s'en fiche!

Joana, en quoi votre univers entre-t-il en résonance avec celui de Versailles?

J. V. ▶ J'ai l'impression d'avoir Versailles dans mon background depuis toujours. Car Versailles, c'est l'ultime symbole du luxe, un thème dont mon œuvre aime s'emparer: mes escarpins géants *Marilyn* se réfèrent au glamour féminin, *Coração Independente* reprend la forme en cœur d'un bijou de haute joaillerie portugaise... Une idée du luxe que je décale en utilisant des matériaux démocratiques: casseroles en inox pour *Marilyn*, couverts de pique-nique pour *Coração*. J'aime introduire ce décalage dans le lieu le plus chic du monde! Par ailleurs, certaines œuvres créées spécialement pour Versailles en appellent directement à la magnificence du château. Comme ma *Golden Valkyrie* confectionnée dans des tissus de la manufacture Prelle, dont Louis XIV était friand. Versailles est tellement sur-décoré, surchargé d'histoire et de concepts qu'il faut tisser des liens très forts entre les œuvres et le lieu. Sinon, on est inaudible et invisible.

N. O. ▶ J'ajouterais que Versailles et Joana partagent une certaine universalité: l'un comme l'autre savent s'adresser à toutes les cultures.

Comment réagissez-vous à l'hostilité d'une certaine frange du public à l'égard des projets d'art contemporain à Versailles?

J. V. ▶ Je ne la comprends pas. Quand Versailles était habité, il y avait déjà des artistes contemporains qui travaillaient à la cour. Des peintres, des paysagistes, des artisans... En m'invitant, Versailles ne fait que perpétuer cette tradition! Et puis vous observerez qu'à toute époque, le château a toujours été repeint, redécoré. Regardez ces dorures toutes récentes! Versailles n'a jamais été un lieu figé dans son temps. Au XVIIIe siècle comme aujourd'hui, c'est un lieu scénarisé par son époque.

N. O. ▶ Cette éternelle querelle entre les Anciens et les Modernes ne me semble pas si grave. Ce que je préfère retenir, c'est l'extraordinaire engouement suscité par ces expositions. Grâce à elles, un nouveau public, plus jeune, investit le château. D'autres reviennent dans ce lieu qu'ils n'avaient arpenté qu'une fois, dans leur enfance. À travers l'art contemporain, Versailles revit.