

CARTEL TRIANGLE FRANCE

ASCO and Friends: Exiled Portraits

8 mars 2014

— 6 juillet 2014

Vernissage : 7 mars 2014.

Harry Gamboa Jr., Gronk,
Willie F. Herrón III, Patssi Valdez.
Avec : Oscar Castillo, Cyclona,
Jerry Dreva, John Valadez, Ricardo
Valverde, Humberto Sandoval, etc.

Asco, *Pseudoturquoisiers* (fotonovela), 1981, photographie couleur par Harry Gamboa, Jr.
Courtesy de l'artiste. © Asco; photographie © 1981 Harry Gamboa, Jr.

CARTEL

TRIANGLE FRANCE

Dans le cadre de la programmation 2014 du Cartel, Triangle France et le Chicano Studies Research Center à UCLA présentent *ASCO and Friends: Exiled Portraits*, la première exposition d'envergure en France d'ASCO, groupe d'artistes Chicano, actif à Los Angeles de 1972 à 1987.

Ayant pris toute son ampleur pendant le mouvement Chicano, le groupe pluridisciplinaire ASCO a eu recours à la performance, la photographie, le film, l'intervention urbaine et l'art public pour répondre aux inégalités politiques et sociales qui l'entouraient. ASCO, dont le titre signifie "nausée" en espagnol, s'est tout d'abord constitué autour des artistes Harry Gamboa Jr., Gronk, Willie F. Herrón III et Patssi Valdez avant d'intégrer un nombre fluctuant d'autres collaborateurs et d'amis parmi lesquels Diane Gamboa, Marisela Norte et Teddy Sandoval. Tout au long de la pratique diversifiée d'ASCO, le concept du portrait a fonctionné d'une manière « contre-intuitive » et transversale pour simultanément rejeter les systèmes d'effacement auxquels la communauté Chicano était soumise et créer des images documentant une situation d'exile urbain et d'invisibilité.

En se focalisant sur les travaux produits par le noyau du groupe, constitué des quatre membres fondateurs, cette exposition envisage les travaux conceptuels et expérimentaux d'ASCO du point de vue du portrait, de la communauté et de l'exil social, en explorant les dialogues visuels entre le groupe et d'autres artistes de la même génération et localité, dont Oscar Castillo, Cyclona, Jerry Dreva, John Valadez et Ricardo Valverde.

En réaction à l'absence d'imagerie liée à la communauté Chicano dans les médias, ASCO s'est approprié les stratégies à l'œuvre dans le cinéma et a fabriqué des narrations alternatives par auto-documentation. Ces images, construites et mises en scènes, sont empreintes d'une ironie certaine et sont mises en circulation dans le discours public, bien qu'étant créées à la périphérie d'une culture médiatique de plus en plus globalisée. Les travaux développés par ASCO ne revendiquent pas un espace neutre d'où les artistes pourraient proclamer une plus grande authenticité, se réappropriant des traditions perdues ou s'engager dans la représentation héroïque d'un peuple opprimé mais

rebelle. Leurs images produisent en revanche un index répertoriant des mythologies individuelles au sein d'un ensemble inégal de relations de pouvoirs. Alors que cette ironie s'exprime différemment parmi les artistes du groupe et les amis avec qui ils ont collaboré, tous s'attachent à documenter quelque chose qui ne peut l'être : une politique et une poétique de l'effacement.

Dans leurs travaux, les artistes d'ASCO ont eu recours à la fois aux portraits publics et privés afin de construire des narrations fermées. Ils ont imaginé Los Angeles comme une toile de fond sur laquelle se documenter eux-mêmes et comme le terrain de performances.

Dans des travaux tels que *Patssi Valdez with Self-Portrait* (1972) de Harry Gamboa, Jr., Valdez est à la fois la personne assise, la performeuse, mais aussi l'auteure et le sujet de l'autoportrait à côté d'elle. Prise dans une rue, devant un mur couvert de graffiti, cette photographie révèle plusieurs niveaux de représentation ainsi que les interactions complexes présentes dans une image. De manière similaire, les portraits en intérieur réalisés par ASCO et leurs amis dépeignent des scènes « intimes » à la fois authentiques et artificielles, signalant ainsi l'espace privé comme étant un lieu où certains types d'images sont mis en scène avec différents niveaux de divulgation. Par exemple, *NO MOVIE Six Chapters* (1978) de Gronk rappelle à la fois la narration des films B et les premières photographies du corps masculin et évoque les problématiques du genre et de la sexualité, alors que les nus de Ricardo Valverde questionnent l'orthodoxie de la mise en scène des portraits de famille.

Dans les performances d'ASCO, la notion de portrait fonctionne souvent comme un mécanisme interne à l'œuvre. Il s'agit d'un protocole plus que d'une finalité. La construction du soi est mise en parallèle avec l'image mouvement et le processus de montage avec des œuvres reprenant la forme de fotonovelas (romans-photos) ou d'événements publics tels que les défilés de mode et les cérémonies de récompenses factices. Celles-ci réfèrent également de façon très forte la culture de la célébrité. Tout en créant des narrations conceptuelles, l'impact du groupe provient des affects associés aux films de genre hollywoodiens et de la manière dont cette industrie floute les distinctions entre la culture de la

CARTÆL

TRIANGLE FRANCE

—

production, la publicité et la performance à l'écran. Les travaux d'ASCO élargissent un espace de représentation restreint, celui du cinéma et des médias de masse dont ils se sentaient exclus. Ils y intercalent un autoportrait souvent absurde, tout en jouant avec la flexibilité et des limites de ces contextes de production d'images.

Les œuvres rassemblées dans l'exposition *ASCO and Friends: Exiled Portraits* révèlent un intérêt plastique et conceptuel pour les questions de présence et d'absence au sein de la production du groupe et des amis artistes associés. La notion d'éphémère dans la pratique d'ASCO, incluant des concepts tels que la rumeur, l'insinuation, le ragot, supplante souvent la dimension factuelle dans la documentation photo de leur travail. Les œuvres d'ASCO apportent les preuves visibles d'événements, mais fonctionnent souvent plus comme une provocation que comme une vérité absolue ou empirique. Au travers de dialogues visuels créés entre leurs travaux et ceux de leurs amis, une représentation plus large de l'effacement de l'image et du déplacement du portrait émerge des moments au cours desquels ces travaux ont été réalisés.

Commissaires :

Céline Kopp, Chon Noriega and Pilar Tompkins Rivas.

CARTÆL TRIANGLE FRANCE

Images disponibles :

Asco, *Pseudoturquoisiers* (fotonovela), 1981
photographie couleur par Harry Gamboa, Jr.
Courtesy Harry Gamboa, Jr.

Harry Gamboa Jr. *First Supper After a Major Riot*, 1974.
Photographie couleur. De gauche à droite: Patssi Valdez,
Humberto Sandoval, Willie Herrón III et Gronk lors de la
performance. Reproduite avec la permission de Harry
Gamboa Jr.
Courtesy The UCLA Chicano Studies Research Center.

Harry Gamboa Jr., *Tumor Hat (Silver and Gold)*, 1974.
Photographie couleur représentant Patssi Valdez avec un
“paper fashion” de Gronk.
Courtesy de the UCLA Chicano Studies Research Center.

Ricardo Valverde, *Diane (Paper Fashion Show), From
Day of the Dead*, 1983. Photographie noir et blanc.
Courtesy Esperanza Valverde.

CARTÆL

TRIANGLE FRANCE

Chon A. Noriega

Chon A. Noriega est directeur du Chicano Studies Research Center à UCLA et également professeur de "Cinema and Media Studies" à UCLA. Depuis 2004, il est curator adjoint au département de Chicano/Latino Art du Los Angeles County Museum of Art (LACMA). Il a publié de nombreux ouvrages sur les arts d'Amérique latine, les médias de masse et la performance. Il est également éditeur de la série de livres *A Ver: Revisioning Art History* et de *Aztlán: A Journal of Chicano Studies* (CSRC Press), toutes deux récompensées par des prix prestigieux. Chon Noriega a également été commissaire et co-commissaire de nombreuses expositions incluant récemment *L.A. Xicano*, une série de cinq expositions développées pour *Pacific Standard Time*, l'initiative de la Getty Foundation (2011-2012). En partenariat avec la UCLA Film and Television Archive, il a remis à jour des films indépendants et des œuvres historiques d'art vidéo Chicano. Il travaille à l'heure actuelle à la réalisation d'un ouvrage sur l'artiste portoricain Raphael Montañez Ortiz (né en 1934) et à une étude longitudinale des stratégies en ligne et des réseaux sociaux au sein des musées américains.

Céline Kopp

Céline Kopp est directrice de Triangle France à Marseille. depuis 2012. Dans ce cadre elle a récemment été curatrice de la première exposition personnelle de Liz Magor en Europe, et a produit de nouvelles œuvres de Jean-Marie Appriou, Andrea Buettner et Laure Prouvost. Elle travaille actuellement au lancement du magazine en ligne COMMA. Elle a précédemment été curatrice pour ART2102 à Los Angeles, au Musée d'Art Contemporain de Chicago (MCA), et organisé des projets curatoriaux et des résidences au Memphis College of Arts, Krabbesholm Højskole, Skive, Danemark. Elle été commissaire de nombreux projets indépendants en galerie en France et à l'étranger et a contribué à de nombreux ouvrages (Phaidon, Hatje Cantz, etc.) et magazines (Artpress, Domus magazine, Uovo, Zéro Deux).

Pilar Tompkins Rivas

Pilar Tompkins Rivas est coordinatrice des initiatives curatoriales au Los Angeles County Museum of Art (LACMA). Depuis 2002, elle a été commissaire et organisatrice de nombreuses expositions, présentant des artistes des quatre continents. Auparavant, elle a occupé les postes de curatrice et directrice des programmes de résidences à 18th Street Arts Center, Los Angeles, coordinatrice des projets artistiques au UCLA Chicano Studies Research Center, curatrice au Claremont Museum of Art, et directrice de la branche d'Amérique Latine de Artist Pension Trust.

Dans le cadre de *Pacific Standard Time: Art in L.A. 1945-1980* l'initiative de la Getty Foundation, Tompkins Rivas a été curatrice de *Civic Virtue: The Impact of the Los Angeles Municipal Art Gallery and the Watts Towers Arts Center* pour le Los Angeles Department of Cultural Affairs. Elle a également été co-curatrice de la série d'exposition *L.A. Xicano*, au LACMA, au Fowler Museum à UCLA, et au Autry National Center.

CARTEL

TRIANGLE FRANCE

À propos de Triangle France

Triangle France est une association à but non lucratif (loi 1901) dédiée à l'art contemporain. Elle est située au centre de Marseille à la Friche la Belle de Mai, une ancienne manufacture de tabac reconvertie en centre de production artistique pluridisciplinaire depuis le début des années 1990. Triangle France a pour but de promouvoir la scène artistique contemporaine française et internationale à travers une programmation exigeante et expérimentale de résidences, d'expositions, de performances, d'événements, de publication et la production de nouvelles œuvres. Triangle France soutient la réalisation et la diffusion de nouvelles pratiques artistiques et est engagé dans la mise en place d'une relation dynamique entre les artistes, la scène artistique locale et internationale. Depuis sa création en 1995, Triangle France s'est positionné de façon forte en affirmant son soutien aux artistes en début de carrière. Triangle France soutient les artistes émergents et les artistes peu représentés en France en travaillant à leurs côtés au développement, à la production et à la diffusion de projets constituant une nouvelle étape de leur travail.

Triangle France compte parmi ses anciens résidents : Simon Starling (1997), Virginie Barré (1998), Jim Lambie (1998), Pierre Malphettes (1998), Bruno Peinado (1998), Damien Mazière (2002), Lili Reynaud Dewar (2006), Clement Rodzielski (2007), Kara Uzelman (2009), Lynette Yiadom-Boakye (2009), Emmanuelle Lainé (2009), Tim Braden (2009), Dominique Hurt (2011), Jean Alain Corre (2013), Cyril Verde (2013), etc.

Triangle France
1er étage des magasins -bureau 1X0
Friche la Belle de Mai
41 rue Jobin
13003 Marseille
T: 04 95 04 96 11
contact@trianglefrance.org
www.trianglefrance.org

Triangle France est soutenu par
La ville de Marseille, le Conseil Régional PACA, le Conseil Général 13, la
DRAC PACA et la SCIC Friche Belle de Mai.

À propos du Cartel

Triangle France est membre du Cartel, une fédération d'associations arts visuels basées à la Friche la Belle de Mai (avec ART-O-RAMA, Astérides, Documents d'artistes, Le Dernier Cri and Sextant & Plus).

À propos de UCLA Chicano Studies Research Center

Le UCLA Chicano Studies Research Center (CSRC, créé en 1969) a joué un rôle clé dans le développement de la recherche académique sur les populations Chicano et Latinos aux États-Unis pendant les 50 dernières années. Les projets du CSRC comprennent une recherche de pointe sur les arts, l'enseignement, les médias, la sécurité économique et la santé publique. Les éditions du CSRC, récompensées par des prix prestigieux, publient des ouvrages, des notes de synthèses sur la position politique de l'organisation, des DVDs, et *Aztlán: A Journal of Chicano Studies*, la revue de référence du domaine. La bibliothèque du CSRC possède la plus grande collection archivée et numérisée des États-Unis sur l'expérience Chicano, attirant de nombreux universitaires et curateurs du monde entier. En plus de tenir des expositions au sein de la bibliothèque et des programmes publics toute l'année, le CSRC organise régulièrement des expositions fondées sur la recherche artistique dans des institutions majeures, telles que *Phantom Sightings: Art after the Chicano Movement* (Los Angeles County Museum of Art), *Art Along the Hyphen: The Mexican-American Generation* (Autry National Center), et *Mapping Another L.A.: The Chicano Art Movement* (Fowler Museum à UCLA).

Pour plus d'informations : www.chicano.ucla.edu

CARTEL

TRIANGLE FRANCE

ASCO AND FRIENDS: EXILED PORTRAITS

Commissariat :

Céline Kopp, Chon Noriega et Pilar Tompkins Rivas.

Production :

Triangle France.

Co-production :

Le Cartel, fédération d'associations arts visuels basées à la Friche la Belle de Mai (avec ART-O-RAMA, Astérides, Documents d'artistes, Le Dernier Cri and Sextant & Plus),
The UCLA Chicano Studies Research Center (CSRC).

Partenaires

Ministère de la Culture, Direction Régionale des Affaires Culturelles Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Conseil Général des Bouches du Rhône,
Ville de Marseille,
Fondation d'entreprise Ricard,
Chateau La Coste.

Partenaires média :

COTE Magazine, Les Inrockuptibles, ParisArt, le Quotidien de l'Art.

CARTEL

Contacts

Presse

Nadia Fatnassi

presse@cartel-artcontemporain.fr

t +33 (0)6 52 08 69 08

Partenariats et mécénat

Amélie Tchadirdjian

partenariat@cartel-artcontemporain.fr

+33 (0)6 14 65 48 45

Présidente

Véronique Collard Bovy

v.collard-bovy@sextantetplus.org

t +33 (0)6 89 15 87 11

Triangle France - Directrice

Céline Kopp

celine@trianglefrance.org

t +33 (0)4 95 04 96 11

www.cartel-artcontemporain.fr

Infos pratiques

Lieu

Friche belle de mai

41 rue jobin 13003 Marseille

Horaires

du mardi au dimanche de 13h à 19h

nocturne le dernier vendredi du mois jusqu'à 22h

Tarifs

6 € tarif plein · 3 € tarif réduit

Réservations visites guidées

04 95 04 95 71 / mediation@cartel-artcontemporain.fr