

OSCAR MURILLO

ESTRUCTURAS RESONANTES

STRUCTURES EN RÉSONANCE — RESONANT STRUCTURES

13/06 – 24/09/2017

JEU DE PAUME

[FR/EN]

Utilisant son environnement immédiat, le travail d'Oscar Murillo (né en 1986) répertorie les moments de la vie quotidienne. Se déployant tant dans l'atelier qu'à l'extérieur, l'œuvre de l'artiste se nourrit directement des actions que sont le dessin, la peinture, la vidéo et l'écriture. La matière première de sa pratique transdisciplinaire est souvent d'origine personnelle – photos de famille, documents de voyage, billets de banque, emballages alimentaires, objets trouvés. L'œuvre aboutie demeure ouverte à reconstruction, aux mutations et transformations susceptibles d'intervenir dans le passage d'un lieu à l'autre. Les concepts peuvent ainsi être librement transférés, distribués et reconfigurés par le biais de divers gestes, qu'ils soient d'échange, de collaboration ou – plus important – de production. Influencé par les pratiques non occidentales de consommation culturelle, le travail d'Oscar Murillo nous encourage à dénoncer les formes que revêt l'hégémonie tout en proposant d'autres façons d'être et de vivre ensemble.

Dans l'exposition «Estructuras resonantes» [Structures en résonance], Murillo combine une série d'œuvres réalisées en collaboration avec des amis, des membres de sa famille ou d'autres personnes, créant ainsi un cadre poétique nourri de la perception à la fois familière et étrangère que nous avons de la vie des autres. Centrée sur l'architecture de la mémoire comme élément inhérent à nos constructions et inventions langagières, l'œuvre se donne comme un feuilletage de l'expérience. En même temps, elle renvoie directement aux structures sociales qui gouvernent nos vies et à la nécessité d'entretenir un rapport plus profond et plus sensible au monde qui nous entoure. Retraçant et documentant un parcours à travers l'Europe, l'Asie, l'Afrique du Nord et l'Amérique latine, ce projet questionne l'importance de la production culturelle relativement à notre sentiment du lieu, de la communauté et de l'appartenance quel que soit l'endroit où nous nous trouvons.

Dans son travail de vidéaste, Murillo adopte la posture informelle de l'amateur, cherchant à saisir le caractère intrinsèquement performatif des environnements communautaires. Fort de son lien personnel avec l'usine de Colombina qui, située dans sa ville natale de La Paila, en Colombie, employait non seulement des membres de sa famille mais aussi certains de ses anciens camarades de classe, Murillo a élaboré un projet ambitieux intitulé *A Mercantile*

Novel [Un roman mercantile]. L'installation fut conçue dans une galerie new-yorkaise, où l'artiste recréa pendant deux mois une usine de confiserie dont le personnel était constitué d'employés de la compagnie effectuant leur travail habituel. Dans *Untitled* [Sans titre], vidéo produite pour la programmation Satellite, un groupe de musiciens bédouins d'Afrique du Nord s'adonnent à une improvisation répétant résolument le même mouvement. Les deux vidéos se font écho, le rythme paisible de la chaîne de fabrication contrastant avec la performance laborieuse des musiciens. On perçoit ainsi les similitudes qui existent entre la production artistique et des formes de production de masse qui, bien qu'elles fassent partie intégrante de la culture nationale, sont moins volontiers associées à une identité sociale ou personnelle.

«Estructuras resonantes» prend appui sur le passé de l'artiste et les souvenirs qu'il en conserve en tant que fils d'émigré, son père ayant quitté la Colombie afin d'assurer à sa famille une vie meilleure. Le livre d'artiste *THEM* [Eux], constitué à partir d'une série de photographies de famille couvrant les années 1970 à 2000, retrace le parcours familial – depuis le militantisme syndical de son père à La Cabaña, une immense plantation de canne à sucre dans le sud-ouest de la Colombie, jusqu'aux premières années de l'installation de la famille dans l'East London. L'histoire personnelle prend vie avec *My Name is Belisario* [Je m'appelle Belisario], une œuvre sonore dans laquelle le père de Murillo fait le récit de sa vie. Le récit original, en espagnol, est repris par des locuteurs anonymes – d'âge, de nationalité et de genre différents – de langue française, anglaise, allemande, hébraïque et arabe. Ces multiples niveaux de résonance mettent en évidence le pouvoir d'action et de réaction inhérent à chacune des œuvres considérées séparément. Prises ensemble, elles sont le reflet des combats auxquels nous confronte la vie contemporaine et font entendre la clameur de l'insatisfaction.

Osei Bonsu
Commissaire de l'exposition

OSCAR MURILLO
ESTRUCTURAS RESONANTES
[RESONANT STRUCTURES]

Making use of its immediate environment, the work of Oscar Murillo (born in 1986) indexes the quotidian moments of life. Unfolding inside and outside the artist's studio, the work is formed through the direct actions of drawing, painting, filming and writing. Working across media, Murillo's practice is often composed of the raw materials of personal experiences, drawn from family photographs, travel documents, banknotes, food packaging and found objects. The final work always remains open to reconstruction, changing and transforming itself from one place to another. In this sense, concepts are free to be transferred, distributed and repackaged through the gestures of exchange, collaboration and, most importantly, production. Influenced by non-Western practices of cultural consumption, the work encourages us to challenge forms of hegemony, while pointing towards alternative ways of being and living together.

In the exhibition *Estructuras resonantes* [Resonant Structures], Murillo combines a series of works made in collaboration with friends, family, and other agencies to form a poetic framework shaped by the experiences of the both familiar yet unknowable lives of other people. Centred on the architecture of memory as an integral part of how languages are built and invented, the project proposes a multi-layered experience. At the same time, it refers directly to the social structures under which we live, and the need for a deeper, more sensorial engagement with the world around us. Tracing and documenting a journey through Europe, Asia, North Africa and Latin America, the project reflects on the importance of cultural production in relation to our sense of place, community and belonging, wherever we find ourselves.

In his video works, Murillo adopts the informality of amateur film-making, capturing the inherently performative character of community environments. Informed by his personal connection to the Colombina factory, located in his home town of La Paila, Colombia, and which employed both family members and schoolfriends, Murillo created an ambitious project entitled *A Mercantile Novel*. It was staged in New York, where the artist created a confectionery factory inside a gallery space for two months, staffing the factory with the company's employees going about their daily work as usual. In the video *Untitled*, produced for the Satellite programme, a group of North African Bedouin Arab

musicians appear to be absorbed in a moment of improvisation, in a motion that loops energetically. Both videos play off one another, the quiet rhythm of the factory mimicking that of the musicians' laboured performance. In effect, we can observe parallels between artistic production and forms of mass-production less often associated with social and personal identities, even if they are integral to the character of national culture.

Estructuras resonantes is centred on the artist's past and his memories, as the son of a migrant who left Colombia in an effort to secure a better life for his family. Drawn from a collection of family photographs dating from the 1970s to the early 2000s, the artist's book *THEM* presents images of his family's experiences – from his father's activism as a young union worker in La Cabaña, a large sugarcane plantation in southwest Colombia, to the family's early years living in East London. This personal history comes to life in *My Name is Belisario*, an audio work in which Murillo's father recounts his life story. His original account in Spanish is also narrated in French, English, German, Hebrew and Arabic by anonymous speakers of different ages, nationalities and genders. These resonant layers unveil these individual bodies of work as actors and reactors. Together, the works echo the encounters we find in the struggles of contemporary life, revealing the voices of discontent.

Osei Bonsu
Exhibition curator

RENDEZ-VOUS

l **mercredis et samedis, 12 h 30**

les rendez-vous du Jeu de Paume :
visite commentée des expositions en cours
par un conférencier du Jeu de Paume

l **samedis 1er juillet, 5 août et 2 septembre, 15 h 30**

les rendez-vous en famille : un parcours
en images pour les 7-11 ans et leurs parents

l **mardis 25 juillet et 29 août, 18 h**

les rendez-vous des mardis jeunes :
visite commentée des expositions en cours
par un conférencier du Jeu de Paume

PUBLICATION

l **Oscar Murillo. Estructuras resonantes**
Textes d'Osei Bonsu et Oscar Murillo,
conversation entre Osei Bonsu et Françoise Vergès
Dessins originaux d'Oscar Murillo
Jeu de Paume / CAPC musée d'art contemporain
de Bordeaux / Maison d'Art Bernard Anthonioz
Français-anglais, 64 pages, 15 × 21 cm, 14 €
Version e-pub disponible au prix de 6,99 €

INFORMATIONS PRATIQUES

1, place de la Concorde · 75 008 Paris
+33 1 47 03 12 50
mardi (nocturne) : 11h-21h
mercredi-dimanche : 11h-19h
fermeture le lundi

expositions

l plein tarif : 10 € / tarif réduit : 7,50 €
(billet valable uniquement à la journée)
l accès libre aux espaces de la programmation
Satellite (entresol et niveau -1)
l mardis jeunes : accès libre pour les étudiants
et les moins de 25 ans inclus le dernier mardi
du mois, de 11h à 21h
l accès libre et illimité pour les détenteurs
du laissez-passer du Jeu de Paume

rendez-vous

l accès libre sur présentation du billet d'entrée
aux expositions ou du laissez-passer, dans la limite
des places disponibles
l réservation conseillée pour les rendez-vous en
famille : rendezvousenfamille@jeudepaume.org

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux

#OscarMurillo

Retrouvez toute l'actualité du Jeu de Paume sur :
www.jeudepaume.org
lemagazine.jeudepaume.org

Le Jeu de Paume est subventionné
par le **ministère de la Culture**
et de la **Communication**.

Il bénéficie du soutien de **Neufize OBC**
et de la **Manufacture Jaeger-LeCoultre**, mécènes privilégiés.

Les Amis du Jeu de Paume soutiennent ses activités.

La Fondation Nationale des Arts Graphiques et Plastiques
est partenaire permanent de la programmation Satellite.

Les Amis du CAPC contribuent à la production
des œuvres de cette programmation.

LESAMISDUAPC

Le Jeu de Paume est membre des réseaux Tram et d.c.a /
association française de développement des centres d'art.

Commissaire de la programmation Satellite 10,
« L'Économie du vivant » : Osei Bonsu

Exposition coproduite par le Jeu de Paume,
la Fondation Nationale des Arts Graphiques et Plastiques
et le CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux.

Avec le soutien du programme Fluxus Art Projects.

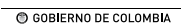
Avec la participation de la Cité internationale des Arts.

**CITE INTERNATIONALE
DES ARTS • PARIS**

En partenariat avec :

Manifestation organisée dans le cadre
de l'Année France-Colombie 2017.

Couverture :

Oscar Murillo, *Untitled* [Sans titre], 2017.
Projection vidéo, couleur, son, en boucle, 56 min 46 s. Coproduction : Jeu de Paume, Paris,
Fondation Nationale des Arts Graphiques et Plastiques et CAPC musée d'art contemporain
de Bordeaux. Courtesy de l'artiste et de David Zwirner, New York/Londres
© Oscar Murillo, 2017

Traduction française : Fabienne Durand-Bogaert

Mise en page : Benoît Cannaferina

© Jeu de Paume, Paris, 2017