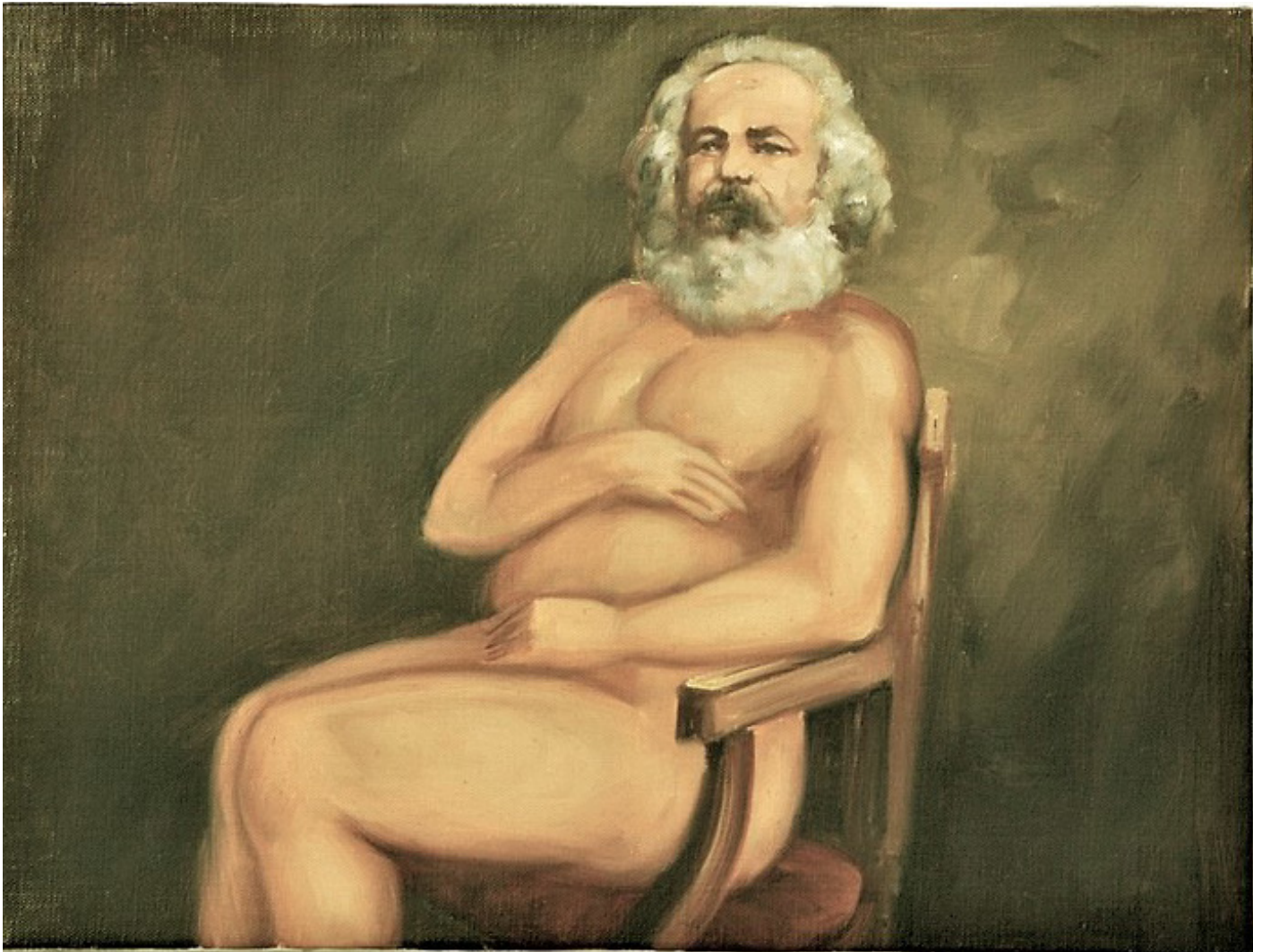

LIVRET D'EXPOSITION

L'HUMANITÉ NUE

GABRIELE DI MATTEO

DU 28 JANVIER AU 19 MARS

VERNISSAGE DE DÉCROCHAGE LE 09 MARS

LE KIASMA

Occitanie
Montpellier

Notice de l'oeuvre

Gabriele DI MATTEO

L'humanité nue, 1999-2006

204 peintures

Huile sur toile

30 x 40 cm

Collection Frac Occitanie Montpellier (N4P0732)

Gabriele Di Matteo est né à Torre del Greco, près de Naples, en 1957. Il vit et travaille à Milan. En France, outre le Frac OM Occitanie Montpellier, l'artiste est présent dans d'autres collections publiques : le FRAC de Bretagne (série Voyage sur la Terre), le FRAC Limousin et de Rhône-Alpes (Institut d'Art Contemporain de Villeurbanne), la Bibliothèque municipale de Lyon (archives de la revue E il topo).

« J'effectue un voyage mental orienté sur ce que notre mémoire collective nous redonne. »

Di Matteo a défini de cette façon son travail autour d'images déjà existantes, à la recherche d'un contenu émotionnel ou narratif. C'est un chantier ouvert, à confronter avec notre perception et nos idées - préconçues ? - du savoir, de la réalité historique, du progrès... L'artiste se considère comme héritier du mouvement de la réappropriation au XXe siècle (à partir de Duchamp) et semble reprendre le tracé ouvert par le Pop art sur l'imaginaire de masse, un monde peuplé d'icônes et de stéréotypes de la culture populaire. Ainsi, il s'insère dans le circuit de médiation des images pour le manipuler et pour questionner la position de l'artiste vis-à-vis des codes contemporains de la société. Avec une position conceptuelle, Di Matteo met en avant la peinture comme acte manuel de reproduction, opposé à la multiplication infinie des images par le numérique. Actif également dans le domaine de l'édition (livres et revues), il provoque souvent un jeu de dédoublement et d'effacement en signant avec l'hétéronyme d'Armando della Vittoria.

En 1999, Di Matteo radicalise le parti pris de déléguer à une autre main l'exécution matérielle de l'oeuvre. La Nuda umanità (L'humanité nue), grand cycle narratif destiné à dépasser les 200 toiles, est entièrement confié au peintre copiste Salvatore Russo. L'enquête iconographique de l'artiste s'arrête sur les illustrations d'un manuel scolaire d'histoire des années 1950, où les événements sont

associés à des images connotées et célèbres, avec une retranscription chromatique qui se veut divulgatrice et populaire. Il envisage de descendre au même niveau que le langage conventionnel des scènes historiques, avec deux conditions fermes. La première concerne une modalité représentative : les hommes seront tous figurés nus, suggérant l'idée d'une foule compacte et indistincte.

Le programme de *La Nuda umanità* démarre avec l'homme de Néanderthal, touche les grandes civilisations et les faits incontournables, sans oublier le sport, le spectacle et le gossip des familles royales, et ne s'achève qu'avec l'actualité la plus récente.

La deuxième condition est la délégation de l'acte pictural à Salvatore Russo. De cette manière, se produit une mise à distance de Di Matteo, « peintre contemporain », qui prend le risque de se faire remplacer par un « peintre artisan » spécialisé dans la copie commerciale. Ces deux façons d'être peintre sont confrontées à une ambiguïté d'interprétation et produisent une reconsidération de l'activité humaine dans la création artistique.

La première version de *La Nuda umanità* est présentée au public en février 2000 à l'espace Careof de Cusano Milanino (banlieue de Milan), sous le nom du double factice de l'artiste, Armando della Vittoria, alors que le double-exécuteur et copiste, Salvatore Russo, apparaît dans la vidéo d'introduction *Il Pittore*. Ce dernier est filmé en train de produire ses cinq toiles par jour ; un travail inconcevable sans l'arrière-fond de chansons napolitaines et de commentaires ironiques sur les grands faits de l'histoire qu'il représente jusqu'à se retrouver nu, lui aussi, à la fin de la vidéo. La centaine d'huiles sur toile exposées est évidemment le fruit de cette pratique kitsch et offrent au spectateur une galerie d'images sur le destin tragi-comique de l'humanité : L'Assassinat de Jules César, La Bataille de Waterloo, Laurel et Hardy, Dolly (la brebis), premier clone mondial... Quant aux choix et à l'iconographie des sujets, un travail de recherche mobilise Di Matteo pour intégrer les images du manuel scolaire à celles de l'actualité populaire des médias et d'Internet ; de plus, la supervision des dessins des figures humaines et des détails, est confiée à Loredana Filice, compagne de l'artiste.

Si la nudité de tous les personnages pourrait être un marqueur d'égalité, la présence d'attributs et d'objets (chapeaux, armes) finit par accentuer les schémas d'une identification sociale et ethnique. L'abandon d'une vision idéaliste et lyrique de l'histoire semble permettre à l'artiste de s'orienter vers l'essence d'une soi-disant image de témoignage et d'information, de pointer les risques d'une vision ethnocentrique et révisionniste. Les cartes sont faussées dès l'origine et Di Matteo essaie de « mettre à nu » les formes de transmission, de fournir des éléments critiques sur la divulgation des images par les médias et sur une divulgation spécifique qui passe par l'art.

La Nuda umanità, titre qui garde en italien un accent poétique en contraste avec le style des peintures, est rebaptisée *History Stripped Bare* lors de son passage à Londres en septembre 2000 ; cette nouvelle appellation sera maintenue en français, *L'Histoire mise à nu*, possible référence à Duchamp (*La Mariée mise à nu par ses célibataires*). L'invitation londonienne de Vilma Gold Gallery lui inspire une nouvelle scène, *Le Centenaire de la reine mère*, et ce même principe de

mise à jour systématique apparaîtra dans toutes les expositions internationales du cycle conçu par Di Matteo (Melbourne, Limoges, Saint-Nazaire, Ottawa, New York). Ses scènes naïves feront néanmoins un scandale, non pas à la cour anglaise mais au sein des institutions municipales de Naples, en 2002. La maire Rosa Russo Iervolino, élue par une majorité de centre-gauche, fait retirer la toile qui la représente nue, prévue dans l'exposition collective Napoli anno zero. Qui e ora ; résultat : tout le monde parle de Di Matteo et de sa Nuda umanità !

En 2004, Di Matteo et son « bras opérationnel » Salvatore Russo entament une nouvelle version du cycle, accompagnée d'une deuxième vidéo Il Pittore (2005). Sur la bande sonore de la première vidéo, Russo dialogue avec sa propre voix enregistrée et copie les tableaux du premier cycle (au lieu de la copie de photographies). Cinq ans plus tard, il paraît plus vieux mais toujours aussi stakhanoviste et capable de « miracles » : les dernières séquences donnent l'idée qu'il réalise en quelques secondes la dernière pièce du cycle, l'explosion de la bombe atomique (La Fin de l'histoire). L'invitation du Swiss Institute de New York en 2005, dans le cadre de l'exposition OK / Okay, est l'occasion d'une autre performance du « double ». La série entière de La Nuda umanità, qui compte désormais 200 pièces et de nouveaux héros (Chaplin en patins à roulettes, Michael Moore), est présentée en même temps dans deux lieux différents dans un jeu de duplication désormais inextricable. Aussi, cette œuvre fait connaître Gabriele Di Matteo à un public plus large.

Après l'acquisition de la première série de La Nuda umanità, le FRAC Languedoc-Roussillon (aujourd'hui FRAC Occitanie Montpellier) présente en 2005 Le peintre salue la mer, une exposition de Gabriele Di Matteo qui poursuit une réflexion anthropologique sur la fonction sociale de la peinture commerciale exécutée par les copistes de la région de Naples. Di Matteo reste derrière l'opération, un étalage de 300 petites toiles, et semble vouloir tester, avec le public, l'effet de cet art mécanique, le désir peut-être « universel » d'un beau pot de fleurs, peint selon un certain style. Vrai et faux, représentation et réalité : les catégories vacillent, tout comme la définition de l'artiste et de la peinture.

Claudio Galleri

2021

Liste des tableaux

L'homme de Néanderthal

Les Egyptiens pendant le printemps

Les Grecs développent l'architecture classique

Les Etrusques en guerre contre les Romains

Muzio Scevola, général romain, se punit en se brûlant la main

Le sénat romain

Les Gaulois en guerre contre les Romains

Pyrrhus, roi africain d'Epirus, en guerre contre Rome

Hannibal franchit les Alpes

Les barbares saccagent Rome

L'assassinat de Jules César

La naissance du Christ

L'empereur Néron et le grand incendie de Rome à Pompéi

Les Chrétiens trouvent refuge dans les catacombes de Rome

La construction du colosse

L'éruption du Vésuve à Pompéi

La vision de Constantin et sa conversion au christianisme

Saint Patrick introduit le christianisme en Irlande

Attila le hun répand la guerre en Europe occidentale

Les Saxons de Germanie envahissent la Grande-Bretagne

Les Romains se convertissent au christianisme

Le couronnement de Charlemagne le jour de Noël

La fin du monde est redoutée vers l'an mille

La légende du roi Arthur

Les conquêtes normandes

Les croisades

Barberousse et la destruction de Milan

Corradino di Svevia est décapité

Les révolutionnaires battent les normands en Sicile

Dante Alighieri écrit la Divine Comédie

Marco Polo se prépare à mettre les voiles

Les Ottomans conquièrent la Turquie

La guerre de Cent Ans

Les couronnes d'Aragon et de Castille sont unies par le mariage de Ferdinand et Isabelle

Les Arts et les Lettres fleurissent pendant la Renaissance

La bataille des géants

Christophe Colomb aperçoit l'Amérique

L'explorateur espagnol Francisco Pizarro rencontre l'empereur inca au Pérou

Les Visigoths terrorisent l'Europe

Le concile de Trente

Le règne de Philippe II, Espagne

Des navigateurs portugais mettent les voiles pour explorer les mers d'Extrême-Orient

Lady Jane Grey, reine pendant neuf jours

Les princes dans la tour

Shakespeare et ses contemporains

Révolution à Naples

L'explorateur Abel Tasman découvre la Tasmanie et la Nouvelle-Zélande

La rébellion jacobite

Pietro Micca empêche les Français d'entrer à Turin

La guerre franco-anglaise à travers les plaines de l'Amérique du Nord

Les colons européens atteignent les Caraïbes

Exécutions massives pendant la guerre d'Espagne

Le grand Frédéric de Prusse et la guerre de Sept Ans

Le marquis de Sade est emprisonné

La révolte contre la noblesse en France conduit à la Révolution

L'achat de la Louisiane : les États-Unis achètent de grandes terres dans le Midwest depuis la France

La défaite de Venise

La bataille de Waterloo

Révolutionnaires italiens

La guerre d'indépendance des Grecs contre les Turcs

La guerre de Crimée

Giuseppe Mazzini, penseur politique de l'unification italienne

Pie IX et les réformes

Camillo Benso, comte de Cavour

Carlo Alberto abdique

Les Autrichiens viennent à la rencontre des révolutionnaires italiens

Karl Marx

Des révolutionnaires italiens sont pendus

Guerre d'indépendance en Italie

La guerre du Pacifique

Garibaldi rencontre le roi Umberto Emmanuel

La guerre civile aux États-Unis

Les Turcs écrasent les Bulgares avec une grande cruauté

Abraham Lincoln

Georges Méliès « le portrait mystérieux »

La prise de Rome

L'Italie en Afrique

La mort d'Umberto I

Le naufrage du Titanic

La campagne de Lybie

Suffragette

L'assassinat de l'empereur d'Autriche à Sarajevo mène le monde à la guerre

La Première Guerre mondiale

La guerre dans les tranchées

Trento et Trieste deviennent italiennes

Lénine mène la révolution d'Octobre

La marche fasciste sur Rome

Lord Byng meeting Crees 1925

Jean Moulin avec un groupe d'étudiants à Montpellier

Hitler inspecte ses troupes

Charlie Chaplin

Guerre dans les colonies

Laurel et Hardy

Einstein

Paul Valéry au bord de la mer

Edward VIII abdique

La guerre civile espagnole

Creole Jazz Band

L'axe Rome-Berlin : Hitler et Mussolini à Rome

Mussolini rejoint la guerre

Les troupes allemandes en Russie

Les troupes féminines dans la république de Salò de Mussolini

Débarquement de Normandie

Churchill et la famille royale annoncent la fin de la Deuxième Guerre mondiale depuis le palais de Buckingham

Paris ovationne le Général De Gaulle

Edith Piaf La vie en rose

Winston Churchill, Franklin Roosevelt et Joseph Staline : le traité de Yalta

Le procès de Nuremberg

La reine Elisabeth, la princesse Anne et le capitaine Mark Phillips visitent la Nouvelle-Zélande

Jacqueline Kennedy préparant un dîner à la Maison-Blanche

Palmiro Togliatti à l'hôpital

Fidel Castro rencontre Nixon

Kennedy dans le Bureau ovale

L'assassinat du président Kennedy

Georges Brassens

Les Fab Four (The Beatles)

Clay Jones

Mao Tse Tong et la révolution culturelle

Roy Lichtenstein devant son tableau Whaam !

Les séparatistes québécois à Montréal

Che Guevara subit une humiliation posthume distribuée par ses tueurs boliviens

Le corps de Martin Luther King après son assassinat

Vietnam

Leonid Brejnev avec Alexeï Kosygin et Alexander Dubcek

L'été de l'amour

De Gaulle « le référendum du 10 avril 1969 »

Italie-Bésil, finale de la coupe du monde

Salvador Allende

Khomeyni en exil en France

Le corps d'Aldo Moro est découvert, tué par les Brigades rouges

Margaret Thatcher est élue Premier ministre

J. Lennon et Yoko Ono rencontrent le Premier ministre canadien Trudeau

Président Jimmy Carter déclare l'état d'Israël

Tentative d'assassinat sur le pape

K. Brinkhaus, R. Langdell et Wagner

Le prince Charles et lady Diana Spencer se marient

Ronald et Nancy Reagan avec Frank Sinatra

La reine Elisabeth et le Premier ministre Trudeau signent un acte constitutionnel

Regan et Gorbatchev se rencontrent

Protestation de femmes à Gresham Common

La chute du mur de Berlin

Emeutes contre la Poll Tax

La guerre du Golfe

Umberto Bossi et la Lega Nord

Nelson Mandela et de Klerk

Clinton, Rabin et Arafat

Giscard et Emmanuel

Des civils courent pour échapper aux snipers pendant la guerre en Bosnie

La Reine mère présente le trèfle aux gardes irlandais le jour de la saint Patrick

François Mitterrand en visite à Edouard Saouma

L'exode des réfugiés albanais

La guerre des Balkans
Mère Teresa de Calcutta en visite à Edouard Saouma
La princesse Diana et Dodi El-Fayed partent pour leur fatale course en voiture
Des juifs observant le massacre causé par une voiture piégée dans Jérusalem
Dolly (la brebis), premier clone mondial
Marée noire sur les côtes françaises
Emeutes à Seattle pour protester contre la conférence de l'organisation mondiale du commerce
Le pape et Arafat se rencontrent à Rome
L'équipe de France championne du monde
Bob Dylan en concert
Tony Blair en vacances en famille en Toscane
Les rencontres sous la tente : le président égyptien Moubarak avec le colonel Kadhafi
Roberto Benigni, James Coburn, Gwyneth Paltrow, Judi Dench, oscar 1999
Le centenaire de la Reine mère
Commission de Silvio Berlusconi
Gianni et Umberto Agnelli avec Luca di Montezemolo
Procès de Giulio Andreotti
Le gouverneur de la région Campanie Antonio Bassolino
Nelson Mandela avec des amis
Concert du maestro Muti
11 septembre
Ben Laden en Afghanistan
Le Dalaï-Lama rencontre Paramhans Swami Maheshwarananda
Le pouvoir de Berlusconi
Saddam Hussein
G. W. Bush, D. Cheney, C. Powell et C. Rice
Les grands de ce monde se rencontrent au Canada
G. W. Bush et Tony Blair
Gerhard Schroeder rencontre Jacques Chirac
Donald Rumsfeld rend visite aux soldats américains en Irak
Arnold Schwarzenegger se présente comme gouverneur de la Californie
Mick Jagger et Keith Richards
Abu Grahb
Le premier gouvernement irakien
Ciampi et Bush
Chirac et Bush célébrant le Débarquement en Normandie
Ray Charles
M. Moore, Fahrenheit 9/11
Beslan

Condoleezza Rice prête serment au congrès en 2005

Michael Jackson

Enterrement d'un pontife

Abu Mazen et Ariel Sharon

Ségolène Royal et Catherine Gadot

Les noces de la princesse Sayako

Sarkozy et Villepin

Angela Merkel et Sarkozy

Procès de Saddam Hussein

Le président italien George Napolitano

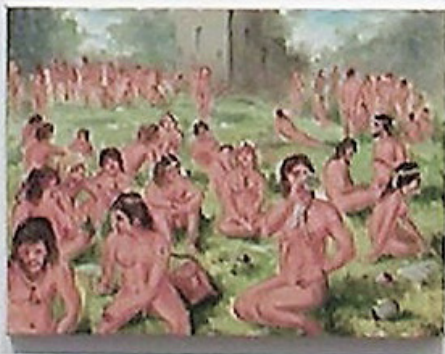
Les réfugiés afghans

Journée royale sur le plateau de France 3

Paul : « A cette heure, cinq heures, je répugne à me presser l'esprit en pensant au jugement d'autrui. C'est l'heure à laquelle il faut être le moins semblable, le plus unique possible »

La fin de l'Histoire

Collection du Fonds régional d'art contemporain Occitanie Montpellier

Le projet SCENOSCOPE

En collaboration avec le centre culturel Kiasma, mène une recherche sur l'**expérience effective** des visiteurs/spectateurs dont la connaissance plus ou moins empirique et fine alimente les savoirs experts mobilisés lors de productions scénographiques (expositions, chorégraphies, spectacle vivant).

Comprendre l'expérience des visiteurs...

Comment observer les comportements des visiteurs dans un espace culturel ? Depuis plus d'un siècle, l'abondante littérature grise est le reflet de la complexité des réflexions sur les connaissances des publics, la fréquentation des établissements, l'attractivité de certains thèmes d'exposition... A côté des études qui décrivent les caractéristiques préalables et déterminantes dans la visite (telles les caractéristiques sociologiques par exemple), se développent notamment des approches liées à l'« expérience des visiteurs » réelle.

... dans le rapport à l'œuvre et à l'autre

Il s'agit bien de saisir les comportements et les réactions, et de voir comment la médiation inscrite dans une scénographie travaille les personnes et les œuvres. L'intérêt porte donc sur un double dialogue du visiteur : avec l'œuvre (expôts, spectacle...) mise en scène et avec d'autres visiteurs. La tâche est complexe : elle mêle des approches qualitatives et quantitatives attachées aux comportements observables (comme les déplacements, la matérialité du dispositif scénographique, les dialogues) et des informations déclarées (des impressions par exemple), en contexte et en cours d'action. Ces approches sont développées par étapes pour être combinées.

Dans ce projet donc, **les visiteurs / spectateurs sont les véritables acteurs de la recherche**. Volontaires, ils sont informés au préalable de la démarche d'observation et, en retour, sont informés des suites de la recherche. Toutes les données sont récoltées sous le régime du consentement éclairé et sont anonymisées. La démarche est déclarée auprès des autorités compétentes et donne lieu à un Plan de gestion des données (Data Management Plan).