

KAWS : la famille

L'artiste de Brooklyn Brian Donnelly, mieux connu sous le nom de KAWS, a tracé sa propre voie dans le monde de l'art au cours des 30 dernières années. Migrant entre les beaux-arts, la culture populaire, l'art urbain, la publicité, l'image de marque, le graphisme et la mode, la pratique multidisciplinaire de KAWS défie toute catégorisation simple.

Pour ses débuts dans un musée canadien, KAWS nous invite à réfléchir au concept de famille. La famille peut être une chose dans laquelle nous naissons, que nous choisissons ou que nous créons. Les personnages de la famille KAWS – présentant des caractéristiques du *zeitgeist* de la culture pop – apparaissent et réapparaissent dans ses peintures, ses dessins, ses figurines et ses sculptures plus grandes que nature. Bien que leur forme ne soit pas tout à fait humaine, ces personnages expriment par leurs gestes et leurs poses une gamme d'émotions et de pathos humains, de la camaraderie à la solitude, de la mélancolie à la joie débridée. Les personnages qui peuplent l'univers de KAWS sont un reflet de la complexité de la vie dans notre monde contemporain.

Les œuvres exposées sont une courtoisie de l'artiste, sauf indication contraire.

Organisée par le Musée des beaux-arts de l'Ontario.

L'exposition KAWS : LA FAMILLE est présentée au niveau 2 du MBO et répartie dans trois salles : salle 224 (Signy Eaton Gallery), salle 223 (Galleria Italia) et salle 252 (Al Green Gallery).

Partenaire signature :

RBC

Commanditaire contributeur :

Le Groupe Madison

Soutien principal :

La fondation Dorothy Strelsin

Soutien généreux :

Susan, Perry, Taylor et Nicholas Dellelce

La DH Gales Family Foundation

Greg et Susan Guichon

Steven et Lynda Latner

Anonyme

La programmation contemporaine du MBO reçoit le soutien
généreux du Conseil des arts du Canada

Peinture exposée à la réception du MBO au niveau 1 :

KAWS

né à Jersey City, New Jersey, États-Unis, 1974

SANS TITRE (BAM)

2013

acrylique sur toile

Avant de marquer le monde de l'art par sa présence, KAWS marque le paysage urbain de New York par ses graffitis et ses interventions publicitaires. En 2013, la Brooklyn Academy of Music (BAM) lui demande de réaliser une grande peinture murale de cette œuvre sur le mur d'un bâtiment du centre-ville de Brooklyn. Cette toile à échelle réduite pourrait être le modèle de la fresque.

Des éléments de l'iconographie distinctive de KAWS, tels les doubles X, sont présents dans cette œuvre apparemment abstraite. KAWS explique ce qui nourrit son style : « Je regarde beaucoup d'art traditionnel, d'animation, de livres, de bandes dessinées, mais tout ce que je finis par dessiner ressemble à cette esthétique de la bédé [le *cartoon*]. C'est tout simplement une esthétique que j'aime. »

Sculpture exposée à l'entrée de la salle 224 (Signy Eaton Gallery)
au niveau 2 :

LA FAMILLE

2021

bronze et peinture

Qui est KAWS?

Né en 1974 à Jersey City, dans le New Jersey, Brian Donnelly (KAWS) entame son parcours artistique en tant que graffeur. Le jeune Donnelly s'aventure dans Jersey City, peignant à la bombe des murs d'immeubles, des trains de marchandises et des panneaux d'affichage avec son tag, « KAWS », qui deviendra son nom d'artiste. Pourquoi KAWS? Tout simplement parce qu'il aime la façon dont les lettres s'assemblent. Après avoir obtenu son diplôme à la School of Visual Arts de Manhattan en 1996, il trouve un emploi dans un studio d'animation, tout en poursuivant ses interventions d'art public jusqu'à la fin des années 1990. Ces actions de guérilla influencent fortement son approche idéologique de l'art : l'art doit être accessible à tous.

À la suite d'un voyage transformateur au Japon, KAWS se met à marchandiser habilement son travail en ajoutant vêtements, jouets et peintures d'emballages à collectionner à sa production. Son approche artistique d'appropriation de personnages d'animation populaires conduit à la création de sa propre famille de personnages, que l'on peut voir dans cette exposition.

URGE (KUB3)

2020

URGE (KUB10)

2020

Image de marque et collaboration

KAWS se met à explorer la relation entre art et marchandise à la fin des années 1990. Son premier voyage au Japon, en 1997, devient le catalyseur de la marque KAWS. Ses « partenariats fringues » avec les compagnies japonaises de mode de la rue Hectic et Undercover conduisent à des collaborations avec de grandes marques de mode, allant d'Uniqlo et Supreme à Comme des Garçons et Christian Dior. KAWS collabore également avec des musiciens et d'autres créateurs : sa couverture de vinyle pour le phénomène de K-pop j-hope du groupe BTS est exposée ici, et son travail avec l'artiste américain Kid Cudi est présenté dans l'espace d'exposition secondaire, la salle 252 (Al Green Gallery).

Les chaussures en montre dans cette section sont le fruit d'une triple collaboration entre la marque de mode japonaise de luxe Sacai, KAWS et la légendaire marque mondiale de sport Nike. Les dessins de chaque chaussure exposée mettent en évidence les compétences et les connaissances de KAWS en matière de théorie des couleurs. Ces nuanciers détaillés font partie de son processus de préparation.

Douze objets exposés dans le présentoir mural :

1. SANS TITRE (NIKE)

2020

encre sur papier

2. SANS TITRE (KAWS x SACAI)

2020

encre sur papier

3. SANS TITRE (NIKE x SACAI)

2020

encre sur papier

4. J-HOPE, ALBUM JACK IN THE BOX

disque vinyle

2022

5. SACAI x KAWS x NIKE BLAZER LOW (NEPTUNE BLUE)

2021

chaussure de sport

6. Dessin préparatoire pour SACAI x KAWS x NIKE BLAZER LOW (NEPTUNE BLUE)

2020

acrylique et encre sur papier

7. SACAI x KAWS x NIKE BLAZER LOW (PURPLE DUSK)

2021

chaussure de sport

8. Dessin préparatoire pour SACAI x KAWS x NIKE BLAZER LOW (PURPLE DUSK)

2020

acrylique et encre sur papier

9. SACAI x KAWS x NIKE BLAZER LOW (REED)

2021

chaussure de sport

10. Dessin préparatoire pour SACAI x KAWS x NIKE BLAZER LOW (REED)

2020

acrylique et encre sur papier

11. SACAI x KAWS x NIKE BLAZER LOW (TEAM RED)

2021

chaussure de sport

12. Dessin préparatoire pour SACAI x KAWS x NIKE BLAZER LOW (TEAM RED)

2020

acrylique et encre sur papier

La culture pop et l'art de l'appropriation

Je commence avec le familier et c'est principalement pour rendre le travail plus approachable – c'est un point d'entrée.

–KAWS

Au début des années 2000, KAWS se lance dans l'appropriation de dessins animés populaires, en commençant par la famille nucléaire animée préférée des Américains : les Simpsons. Il amorce son travail sur la série KIMPSONS – la transformation des personnages à l'aide de son motif distinctif de la tête de mort – après un voyage au Japon.

Se promenant dans Tokyo, KAWS observe le grand nombre de produits dérivés des Simpsons. Le registre interculturel du dessin animé le frappe. « Ça m'est apparu curieux qu'un dessin animé puisse s'immiscer à ce point dans la vie des gens, déclare-t-il lors d'une interview en 2007, qu'il puisse avoir un tel impact en comparaison à la politique ordinaire. »

Il s'approprié plus tard l'imagerie des *Schtroumpfs*, de *Peanuts*, de *Fat Albert*, de *Sesame Street* et de *Bob l'éponge*. Ces œuvres recèlent des éléments de nostalgie de l'enfance tout en retraçant l'histoire et l'évolution de l'animation américaine.

SANS TITRE (KIMPSONS)

2004

acrylique sur toile

Collection de Larry Warsh

SANS TITRE (KIMPSONS N° 2)

2004

acrylique sur toile

Collection de Larry Warsh

LA SÉRIE KIMPSONS

2005

acrylique sur toile

Collection particulière

PETIT PAYSAGE K

PETIT PAYSAGE B

PETIT PAYSAGE H

PETIT PAYSAGE M

2001

acrylique sur toile

BONNES INTENTIONS

2015

bronze et peinture

Collection du Groupe Madison, courtoisie de la Corkin Gallery

Dans cette sculpture à deux figures, KAWS met en scène COMPANION – l'un de ses personnages emblématiques – dans les rôles du parent et de l'enfant. Partiellement caché-e, l'enfant regarde depuis l'arrière de la jambe de l'adulte. Répondant au rôle de parent et de protecteur, KAWS imprègne la figure adulte d'un sentiment d'assurance. D'un point de vue de parentage, les « bonnes intentions » ont des connotations positives, mais également plus sombres. Un parent peut-il vraiment protéger son enfant des dures réalités de la vie contemporaine? La main protectrice au dos de sa jeune progéniture, COMPANION est en train de le découvrir en même temps que nous tous·tes.

Une série de trois peintures exposée dans le présentoir mural :

SANS TITRE (KIMPSONS), SÉRIE DE PEINTURES D'EMBALLAGE

2001

acrylique sur toile dans emballage-coque avec carton imprimé

Collection particulière

SANS TITRE (KIMPSONS), SÉRIE DE PEINTURES
D'EMBALLAGE

2001

acrylique sur toile dans emballage-coque avec carton imprimé

SANS TITRE (KIMPSONS), SÉRIE DE PEINTURES
D'EMBALLAGE

2002

acrylique sur toile dans emballage-coque avec carton imprimé

Au centre de la salle :

GONE

2020

bronze et peinture

COMPANION

2020

Vinyle

COMPANION, le premier membre de la famille de personnages KAWS, peut sembler familier. Avec ses gants *cartoon*, ses chaussures surdimensionnées et son short à gros boutons, il ressemble (intentionnellement) à Mickey Mouse, la mascotte des Walt Disney Studios. L'exception notable est la tête de la souris,

remplacée ici par une tête de mort molle avec des X à la place des yeux – une iconographie que KAWS adopte dès ses premières années en tant qu'artiste de graffiti.

À l'origine, COMPANION était un jouet, comme celui-ci. En 1999, KAWS collabore avec la société japonaise Bounty Hunter pour créer une figurine unique sur le marché. « Je me suis toujours demandé pourquoi les figures n'ont jamais ce genre de gestes expressifs, confie-t-il, ce sont toujours de fiers super-héros, se tenant debout ou dans d'autres poses rigides. Je voulais créer un lien émotionnel qui puisse refléter notre époque et ce que je ressens. »

De la ligne à la forme

Brian Donnelly entreprend son parcours artistique à l'âge de 12 ans avec le graffiti, une forme d'art qui rompt avec les conventions. Il commence à taguer les rues de sa ville natale, Jersey City, avant d'entreprendre le Lower Manhattan et Brooklyn. C'est durant ces années formatives qu'il crée son personnage d'artiste, KAWS, et nombre de ses motifs emblématiques. En 1993, il s'inscrit à la School of Visual Arts de Manhattan, où il reçoit une formation technique.

Cet accrochage de style salon témoigne de son amour du dessin et de sa volonté de perfectionner ses compétences.

Les années de graffeur de KAWS sont déterminantes pour ce qui deviendra l'éthique de sa pratique actuelle : l'appropriation d'espaces publics, la communication avec un vaste public et une autopromotion des plus habiles.

Tous les dessins sont réalisés à l'encre sur papier.

DE GAUCHE À DROITE, DE HAUT EN BAS

RANGÉE 1

1. SANS TITRE (SEPARATED)

2020

2. SANS TITRE (HOLIDAY)

2019

3. SANS TITRE (KAWS)

2008

4. SANS TITRE (CINELLI)

2008

5. SANS TITRE (BEST OF NEW YORK)

2009

6. SANS TITRE (COMME)

2007

7. SANS TITRE (CHUM LINES)

2008

8. SANS TITRE (KIMPSONS)

2007

9. SANS TITRE (TOGETHER)

2017

RANGÉE 2

10. SANS TITRE (COMPANION DISSECTED)

2016

11. SANS TITRE (SEEING/WATCHING)

2018

12. SANS TITRE (REAL)

2006

13. SANS TITRE (CLEAN SLATE)

2015

14. SANS TITRE (TAKE)

2018

15. SANS TITRE (FAMILY)

2021

16. SANS TITRE (SHARE)

2018

17. SANS TITRE (HOLIDAY SPACE)

2020

18. SANS TITRE (FAKE)

2006

19. SANS TITRE (KACHAMUKKU)

2021

20. SANS TITRE (THE PROMISE)

2022

RANGÉE 3

21. SANS TITRE (ALONG THE WAY)

2018

22. SANS TITRE (SHELTER)

2022

23. SANS TITRE (KAWS PINOCCHIO)

2010

24. SANS TITRE (BOO BERRY)

2022

25. SANS TITRE (FRUTE BRUTE)

2022

26. SANS TITRE (SWAK EMMOC SED SNOÇRAG MUFRAP)

SANS TITRE (KAWS COMME DES GARÇONS PARFUM)

2007

27. SANS TITRE (COUNT CHOCULA)

2022

28. SANS TITRE (FRANKEN BERRY)

2022

29. SANS TITRE (BOBA FETT)

2013

30. SANS TITRE (SESAME STREET)

2017

31. SANS TITRE (CHUM CHAMBER)

2009

RANGÉE 4

32. SANS TITRE (KAWS)

2018

33. SANS TITRE (TIME OFF)

2022

34. SANS TITRE (GONE)

2018

35. SANS TITRE (KAWS)

2022

36. SANS TITRE (ORIGINALFAKE)

2007

37. SANS TITRE (KAWS)

2022

38. SANS TITRE (DOVER STREET MARKET)

2008

39. SANS TITRE (COMPANION RESTING PLACE)

2012

40. SANS TITRE (NO EXIT)

2020

LE MEILLEUR AMI DE L'HOMME

2014

acrylique sur papier

Dans cette grande grille en noir et blanc d'œuvres acryliques sur papier, KAWS fait référence à Snoopy, le chien *cartoon* noir et blanc le plus emblématique d'Amérique. Son créateur Charles Schulz a fait connaître Snoopy et ses amis en 1950, dans sa bande dessinée quotidienne *Peanuts*. L'univers de *Peanuts* s'est étendu au-delà de la bande dessinée pour inclure des émissions spéciales à la télévision, des programmes syndiqués et même des livres. KAWS explique son intérêt pour ce *cartoon* : « Je pense que *Peanuts* fait partie de ce que c'est que d'être enfant en Amérique. Que ce soit la *Great Pumpkin* à Halloween ou l'enfilade de bandes dessinées dans le journal, *Peanuts* est un peu partout. »

Ici, au moyen de 50 compositions encadrées individuellement, KAWS entre et sort de l'abstraction pour fragmenter la forme et la silhouette de Snoopy, jouant avec la ligne noire de la bande dessinée de Schulz d'une manière audacieuse mais contrôlée. Les œuvres – ainsi que la toile de fond en vinyle qui prolonge la composition à même le mur – soulignent la place centrale de la ligne dessinée dans la pratique de KAWS.

CHUM

2002

acrylique sur toile

SHARE

2019

bronze et peinture

TAKE

2019

bronze et peinture

En 2016, KAWS introduit un nouveau membre dans la famille : BFF rejoint COMPANION, ACCOMPLICE et CHUM en tant que figure récurrente dans l'œuvre de l'artiste. Avec ses yeux globuleux au sommet de la tête, son nez jaune et rond, et son corps duveteux, presque câlin, BFF ressemble aux Muppets de *Sesame Street*, dont Cookie Monster et Elmo. À l'origine, BFF apparaît sous les traits d'une sculpture bleu vif comme celle-ci, mais elle a été déclinée en plusieurs couleurs et itérations depuis. BFF s'accroche ici à un petit COMPANION, comme un enfant serrant dans ses bras un jouet bien-aimé. La sculpture dans le coin opposé, SHARE, est une représentation inverse des deux personnages : une petite BFF bleue est suspendue à la main d'un grand COMPANION.

Quels futurs?

La pandémie de la COVID-19 et les fermetures prolongées qui ont suivi sont une source d'inspiration pour KAWS qui peint ce groupe d'œuvres entre 2020 et 2023. L'imagerie capte l'essence de l'expérience du confinement, de la sensation de flotter à la dérive sans fin en vue au sentiment d'être enfermé. C'est peut-

être intentionnellement que KAWS choisit comme protagoniste CHUM, le membre le plus jovial de sa famille.

Dans une peinture de 2002, également en montre dans cette exposition, KAWS présente CHUM dans une posture motivée, à mi-course, lui conférant une attitude de confiance. Pourtant, même les plus courageux-euses d'entre nous ont dû faire face à la pandémie, à des pertes sans précédent et à des sentiments de désespoir. Dans ces œuvres, CHUM est confronté à la solitude et à la peur, incarnant le bilan émotionnel de la crise mondiale.

BOÎTE ORANGE

BOÎTE BLEUE

2023

acrylique sur toile

En 2021, KAWS collabore avec General Mills pour créer deux designs de boîtes de céréales pour les Reese's Puffs. Dans le dessin orange, le personnage de COMPANION se détend dans un bol de Puffs. Dans le dessin bleu, seules les mains gantées de COMPANION sont visibles, s'agitant sous les céréales. À l'instar de la Fondation Andy Warhol, qui a collaboré avec la Campbell Soup Company pour éditer une série de boîtes de soupe Warhol à l'occasion du 50e anniversaire de la fondation, KAWS introduit son art dans les rayons des épiceries pour une durée limitée.

Alors que ces peintures reprennent le design original des boîtes, les véritables boîtes de céréales ont servi de rampe de lancement pour le premier jeu de réalité augmentée de KAWS avec Acute Art. Le jeu KAWSPUFFS invitait les joueurs à « casser » des morceaux de céréales pleuvant du ciel pour empêcher COMPANION de tomber dans une tasse de Reese's Puffs.

KAWS et Acute Art font à nouveau équipe pour cette exposition, produisant une expérience de sculpture en réalité augmentée dans la Galleria Italia (salle 223).

KAWS et Estúdio Campana

GANG SOFA

2019

jouets en peluche, acier inoxydable, bronze

Ce canapé inhabituel est le fruit du travail de KAWS et d'Estúdio Campana, une société de design brésilienne fondée par les frères Fernando et Humberto Campana. Comme KAWS, Estúdio Campana étudie les idées de réinvention et de transformation par le design et l'utilisation de matériaux non conventionnels. Dans ce cas-ci, il s'agit d'adaptations en peluche de personnages de *Sesame Street*.

Sesame Street est un pilier de la télévision pour enfants, tout particulièrement en Amérique du Nord, et les cinq Muppets que KAWS inclut dans GANG SOFA – Bert, Ernie, Elmo, Cookie Monster et Big Bird – comptent parmi les personnages les plus reconnaissables de l'émission. La première appropriation *Sesame Street* de KAWS est une collaboration avec le détaillant de vêtements japonais Uniqlo. En 2018, l'artiste et Uniqlo lancent la collection capsule KAWS x *Sesame Street* qui comprend également des peluches à l'effigie de cinq personnages bien-aimés – les mêmes que ceux qui composent le canapé.

SEPARATED

2021

bronze et peinture

WHAT PARTY

2020

bronze et peinture

Depuis sa création à Lyon, en France, en 1894, le bonhomme Michelin ou Bibendum, la mascotte de la manufacture de pneumatiques Michelin, a subi plusieurs modifications esthétiques pour s'adapter à l'époque contemporaine. De même, le personnage CHUM de KAWS, clin d'œil au joyeux et rondouillard Bibendum, a évolué avec le temps.

En 1999, KAWS présente CHUM au monde entier dans deux poses distinctes : dans une posture énergique à mi-course, et se tenant fièrement debout, les mains sur les hanches. Un·e « chum » est, par définition, un·e ami·e proche ou un·e copain·ine.

Dans ses premières versions, CHUM incarne la bonne humeur et l'optimisme. En 2020, près de vingt ans après ses débuts, KAWS ramène CHUM dans un état d'esprit qui n'a rien de festif.

Le personnage se tient ici les épaules affaissées, les bras pendants, l'air dépité. Dans WHAT PARTY, CHUM devient un reflet de la discorde émotionnelle de 2020, une année marquée par une crise sanitaire mondiale et des bouleversements socioéconomiques.

LOST FUTURE

2023

acrylique sur toile

HOPELESS HORIZON

2022

acrylique sur toile

LE PORTRAIT

2021

acrylique sur toile

ADRIFT IN THE ABYSS

2022

acrylique sur toile

Présentées dans la salle 223 (Galleria Italia) :

KAWS

né à Jersey City, New Jersey, États-Unis, 1974

TIME OFF

2023

vinyle

Sculpture sur bois

Sculptées en bois franc d'Afrormosia, ces œuvres plus grandes que nature semblent être chez elles parmi les vastes poutres de sapin de Douglas de la Galleria Italia. KAWS commence à expérimenter avec le bois en 2005, se rappelant la chaleur et la sensation des jouets en bois de son enfance. À propos de ses grandes figures en bois, il déclare : « Je veux que les gens se sentent en quelque sorte interpellé·e·s à les aider ou à les consoler, malgré leur présence imposante. »

FINAL DAYS nous accueille, les mains écartées, dans une pose troublante. ALONG THE WAY nous donne à voir deux figures aux têtes lourdes et aux cœurs peut-être encore plus lourds, qui se soutiennent mutuellement. La figure d'AT THIS TIME se tient la tête penchée en arrière, les mains couvrant son visage, dans un état d'exaspération ou peut-être de désespoir. Comme pour l'ensemble des personnages de KAWS, les poses et les gestes de ces figures traduisent une large palette d'émotions.

KAWS

né à Jersey City, New Jersey, États-Unis, 1974

FINAL DAYS

2014

bois d'Afrormosia

ALONG THE WAY

2013

bois d'Afrormosia

AT THIS TIME

2013

bois d'Afrormosia

KAWS x Acute Art : réalité augmentée

COMPANION (EXPANDED)

2020

WATCHING

2018

réalité augmentée

Courtoisie de l'artiste et Acute Art

KAWS entame son partenariat avec la maison de production de réalité virtuelle et augmentée Acute Art en 2019. Il est saisi par les possibilités de la réalité augmentée (RA), une technologie qui améliore l'environnement existant des utilisateur·trice·s : « Lorsque j'ai réalisé la qualité qui pouvait être atteinte et vécue dans la RA, j'ai été immédiatement attiré par son potentiel. Tout au long de ma carrière, j'ai créé des objets et exposé des œuvres dans des espaces publics, et cela me permet d'étendre cette expérience à d'autres arènes. »

Pour activer l'expérience RA, approchez-vous de la plateforme vide. Suivez les directives ci-dessous et voyez la figure COMPANION (EXPANDED) de KAWS apparaître ici, dans la Galleria Italia.

Scannez le code QR

1. Téléchargez l'application Acute Art en utilisant le Wi-Fi gratuit du MBAO.
2. Autorisez l'application à accéder à votre position et à votre appareil photo
3. Sélectionnez KAWS: FAMILY
4. Sélectionnez COMPANION (EXTENDED)
5. Placez-vous à environ 1 mètre de la plateforme et orientez l'appareil photo de votre téléphone vers celle-ci pour voir apparaître la sculpture en RA.

Configuration requise pour l'application Acute Art : iPhone modèle 8 ou version ultérieure | Android modèle 7 ou version ultérieure

Suivez les mêmes directives pour voir WATCHING sur la deuxième plateforme.

Présentées dans la salle 252 (Al Green Gallery) :

ACCOMPLICE

2010

fibre de verre et peinture

Comme nombre des figures de KAWS, ACCOMPLICE semble s'inspirer d'un amalgame de personnages de la culture pop : de l'espiègle et malin Bugs Bunny à la suave Panthère rose, en passant par le sinistre lapin du film culte *Donnie Darko* (2001). Un examen plus approfondi de la figure révèle différentes nuances de rose entre sa tête – la tête de mort emblématique de KAWS – et son corps. La peau d'ACCOMPLICE n'est en fait pas sa peau,

mais un costume de lapin, avec une queue en boule de coton. Que cache ACCOMPLICE (complice, en français) – par définition, celui ou celle qui aide un-e autre à commettre un crime – sous son costume? À propos de ses personnages, KAWS déclare un jour : « J'ai l'impression que chaque figure que je crée est une réaction à celles qui existent déjà. » ACCOMPLICE est-il-elle l'alter ego filou du-de la COMPANION (compagnon ou compagne, en français) de KAWS? Est-il-elle ami-e ou ennemi-e? C'est peut-être délibérément que ses motivations sont difficiles à cerner.

SANS TITRE (CALVIN KLEIN)

1997

acrylique sur affiche publicitaire existante

SANS TITRE (HARING)

1997

acrylique sur affiche publicitaire existante

À la fin des années 1990, KAWS passe du tag de graffiti à des interactions publiques plus discrètes, comme ces interventions publicitaires. L'artiste américain Keith Haring (1958-1990), que KAWS considère comme une source d'influence déterminante pour son art, a un jour déclaré : « Le public a droit à l'art... L'art est pour tout le monde. » Ce principe est fondamental pour la pratique de KAWS.

KAWS développe son vocabulaire artistique au fur et à mesure de ses interventions. Tout d'abord, il sort les affiches de leurs vitrines et les ramène chez lui.

Il les recouvre ensuite soigneusement de peinture, veillant à ce qu'aucun coup de pinceau ne soit visible et en faisant en sorte que son intervention paraisse homogène. Il replace ensuite les affiches dans leurs vitrines pour les rendre accessibles au public. C'est à cette époque qu'il peaufine son motif de la tête de mort molle avec des yeux en X. Son personnage BENDY, semblable à une amibe, serpente ici autour de Haring, qui est photographié en train de réaliser sa propre intervention dans une station de métro de New York.

SANS TITRE (DKNY)

1999

acrylique sur affiche publicitaire existante

NEW MORNING

2012

acrylique sur toile marouflée sur panneau (deux parties)

CHUM (KCC3)

2014

acrylique sur toile marouflée sur panneau

VOIR

2018

bronze et peinture

REGARDER

2018

bronze et peinture

SANS TITRE (ESPACE)

2020

encre sur papier

KAWS MTV MOONMAN

2013

chromage noir, étain moulé, plaque signalétique en aluminium

ESPACE

2021

acier inoxydable

KAWS and IF & Co.

SANS TITRE (SPACE CHAIN), commande pour Kid Cudi

2021

or blanc, diamants

SANS TITRE (SPACE SEATED)

2022

encre sur papier

KID CUDI, MAN ON THE MOON BOX SET

2022

disques vinyles

ESPACE

En 2013, MTV invite KAWS à réimaginer l'emblématique Moonman des prix VMA (Video Music Awards) dans le cadre d'un engagement spécial limité. Moonman reçoit le traitement complet de KAWS, jusqu'à la tête de mort et aux gants surdimensionnés. KAWS continue d'explorer l'espace dans le cadre de plusieurs autres collaborations, notamment un coffret *Man on the Moon* en édition limitée et des produits dérivés, avec l'artiste, comédien, designer et ami Kid Cudi. Pour ESPACE, la sculpture en acier inoxydable grandeur nature exposée ici, KAWS revêt son COMPANION d'une combinaison spatiale complète, avec tuyaux et valves. L'idée de cette sculpture est née en 2020, lorsque KAWS collabore avec la société AllRightsReserved Ltd., basée à Hong Kong, pour organiser une expérience hors du commun pour son COMPANION. Affublé d'une combinaison couleur or, COMPANION est lancé à 40 kilomètres dans la stratosphère terrestre, tandis qu'une caméra panoramique capte le voyage pour les spectateur·trice·s.

La famille KAWS

Ici, les personnages COMPANION et BFF de KAWS sont assis solennellement, autour d'une peinture de CHUM. Ils semblent résignés, tandis que CHUM semble motivé, courant vers nous à grandes enjambées.

Comment ces personnages se déplacent-ils dans le monde et comment sont-ils liés les uns aux autres?

La brochette de personnages de KAWS – la famille – peuple l'ensemble de cette exposition dans une variété de matériaux et de dimensions. KAWS commente la relation qu'il entretient avec eux : « Ils me parlent. Et ça me fatigue. Ils existent tous dans leur réalité un peu sinistre. » Si les créations de cet artiste sont en quelque sorte son prolongement, elles agissent aussi comme reflet de la vie quotidienne dans la société moderne.

THE NEWS

2017

acrylique sur toile

Cette série de neuf toiles circulaires, ou *tondi*, fait la part belle à la palette de couleurs inspirée de dessins animés et aux talents picturaux lisses et soignés de KAWS. Un *tondo* – terme de la Renaissance provenant de l'italien *rotondo* (rond, en français) – fait référence à une œuvre d'art circulaire permettant aux peintres de mettre l'accent sur le centre d'une image en contenant l'ensemble d'une scène à l'intérieur d'un même cadre. Avec chacune de ces œuvres, KAWS bouleverse cette notion en peignant le point focal agrandi et chaotique de ce qui semble être une scène plus vaste. Bien que les œuvres apparaissent à première vue abstraites, un examen plus attentif révèle des yeux

en X, des dents à teintes multiples, des mains gantées et d'autres traits identifiables. C'est à nous, spectateur·trice·s, d'imaginer comment ces personnages pourraient s'étendre dans un ailleurs, un lieu par-delà les limites du cadre circulaire.