

CONFERENCE DE PRESSE

26 septembre 2019, 14h00
Lounge à VitraHaus

IMAGES PRESSE

www.design-museum.de/press_images

DISCOURS D'OUVERTURE

Wieki Somers et Ronan Bouroullec
en conversation avec Mateo Kries
27 septembre 2019, 18h00
Fire Station

FINNISSAGE

avec Etienne Turpin
19 janvier 2020, 18h00
Fire Station

**Objects of Desire
Surrealism and Design 1924 – Today**

28 septembre 2019 – 19 janvier 2020, Vitra Design Museum

Le surréalisme est l'un des mouvements artistiques les plus influents du XXe siècle. Ses univers oniriques ont réservé une place de choix aux objets du quotidien que les artistes ont dénaturés, tournés en dérision ou assemblés en hybrides étranges. C'est ainsi que certaines œuvres majeures de l'art moderne ont vu le jour, telles que la « Roue de bicyclette » (1913) de Marcel Duchamp ou « Téléphone-homard ou Téléphone aphrodisiaque » (1936) de Salvador Dalí. À son tour, le surréalisme a lui aussi donné un formidable élan au design. À partir du 28 septembre 2019, le Vitra Design Museum présente une importante exposition qui met en perspective le dialogue entre surréalisme et design. Celle-ci souligne pour la première fois l'influence majeure que le surréalisme a exercé sur le design au cours des 100 dernières années : depuis les meubles et intérieurs jusque dans les arts graphiques, la mode, le cinéma et de la photographie. L'exposition réunit notamment des œuvres de Gae Aulenti, BLESS, Achille Castiglioni, Giorgio de Chirico, Le Corbusier, Salvador Dalí, Dunne & Raby, Marcel Duchamp, Max Ernst, Ray Eames, Front, Friedrich Kiesler, Shiro Kuramata, René Magritte, Carlo Mollino, Isamu Noguchi, Meret Oppenheim, Man Ray, Iris van Herpen et de bien d'autres encore.

Le surréalisme, fondé en 1924 par André Breton avec la publication du premier Manifeste du surréalisme, est rapidement devenu un mouvement international réunissant de nombreux écrivains, artistes et cinéastes. Le subconscient, les rêves, les obsessions, le hasard et l'irrationnel étaient, entre autres, les sources dont les surréalistes s'inspiraient pour créer une nouvelle réalité artistique. À partir des années 1930, leurs idées ont également commencé à influencer le design, et dès les années 1940, le surréalisme est devenu une véritable tendance qui a marqué la mode, le mobilier

et la photographie jusqu'à s'afficher sur les couvertures de magazine tels que « Harper's Bazaar » et « Vogue ». Jusqu'à aujourd'hui, le surréalisme a fait germer de nombreuses idées dans l'esprit des designers, que ce soit par des motifs de son univers fantastique, son approche subversive ou son intérêt pour le psychisme humain.

L'exposition « Objects of Desire » présente ensemble des œuvres du surréalisme et des objets de design pour mettre en perspective les parallèles et références fascinants existants entre eux. Parmi les prêts exceptionnels issus du domaine des arts visuels, on peut admirer notamment le tableau « Le modèle rouge » (1947 ou 1948) de René Magritte, la « Demi-tasse géante, volante, avec appendice incompréhensible de cinq mètres de long » (1944/45) de Salvador Dalí ainsi que « Forêt, oiseaux et soleil » (1927) de Max Ernst, mais également des ready-made tels que le « Porte-bouteilles » (1914) de Marcel Duchamp ou le « Cadeau/Audace » de Man Ray. Les réalisations issues du design comprennent des œuvres des années 1930, avec la table « Traccia » (1939) de Meret Oppenheim, notamment, jusqu'aux exemples actuels : des dessins de mode d'Iris van Herpen, des objets de Front, Konstantin Grcic ou d'Odd Matter ainsi que des projets issus du courant du Design critique, qui interroge de manière subversive les nouvelles technologies ou les rôles de genre. Ils montrent tous que le design des 100 dernières années n'est pas simplement une question de critères fonctionnels et techniques, mais qu'il s'agit également de la réalité cachée des choses, des rêves, des mythes, des obsessions dissimulés, bref du sur-réel.

En prélude, l'exposition dresse un état des lieux sur le surréalisme depuis les années 1920 aux années 1950 et met en lumière le rôle majeur que le design a joué dans le développement du mouvement. Inspirés par la « peinture métaphysique » de Giorgio de Chirico, des artistes tels que René Magritte et Salvador Dalí ont tenté de saisir l'aura et l'aspect mystérieux d'objets du quotidien. Parallèlement, et fortement influencés par les ready-made de Marcel Duchamp, des artistes tels que Meret Oppenheim ou Man Ray ont expérimenté une toute nouvelle forme de sculpture en créant des objets absurdes à partir de matériaux et d'objets trouvés. Depuis les années 1930, la recherche du potentiel narratif des objets a eu une influence grandissante sur les designers et architectes comme Le Corbusier. En témoigne, par exemple, l'appartement parisien qu'il a dessiné de 1929 à 1931 pour Carlos de Beistegui, l'un des principaux collectionneurs d'art surréaliste. Suite à la montée du national-socialisme en Allemagne et à l'occupation de la France, de nombreux protagonistes du surréalisme ont dû émigrer aux États-Unis, et le mouvement a commencé à inspirer aussi des designers de ce côté de l'Atlantique, notamment Ray Eames et Isamu Noguchi. En 1942, Friedrich Kiesler met en pratique des visions spatiales surréalistes lors de l'aménagement de la Galerie Art of This Century de Peggy Guggenheim à Manhattan. Les formes biomorphes que Kiesler confère aux meubles de la galerie ont exercé une forte influence sur le langage organique du design américain de l'après-guerre.

Le deuxième volet de l'exposition se penche sur la manière dont les surréalistes ont abordé l'archétype des objets du quotidien et ébranlé les codes de notre monde apparemment familier. Après 1945, de nombreux designers ont adopté des stratégies semblables : Achille Castiglioni, notamment, dont les créations sont souvent basées sur la notion du ready-made. De nombreuses réalisations du Design radical italien, notamment « I Sassi » (1967/68) de Piero Gilardi ou le siège « Capitello » (1971) de Studio65, ne sont pas sans rappeler les fragments d'objets énigmatiques et

décontextualisés de Salvador Dalí ou Giorgio de Chirico, par exemple. Des artistes surréalistes tels que Man Ray ou Roberto Matta, ont eux aussi exploité, dans les années 1960 et 1970, les possibilités offertes par de nouvelles matières plastiques pour transformer des motifs surréalistes en sièges sculpturaux. Ce volet de l'exposition présente également des œuvres récentes basées sur la décontextualisation et l'aliénation de l'ordinaire apparent : la « Horse Lamp » (2006) du duo de designers Front ou « Coathangerbrush » (1992) de Konstantin Grcic, qui cite Marcel Duchamp en tant que source d'inspiration importante de ses réalisations.

Le troisième volet est consacré à des thèmes de prédilection du mouvement du surréalisme : l'amour, l'érotisme et la sexualité. Dans la période d'après-guerre, ces thèmes font leur entrée dans le design d'intérieur, ce dont témoignent les intérieurs et meubles sensuels du designer italien Carlo Mollino ou le « Mae West Lips Sofa » (1938) de Salvador Dalí, que Studio65 a adapté par la suite avec son célèbre canapé en forme de lèvres « Bocca » (1970). Les interactions existantes entre le surréalisme et le design sont emblématiques dans le domaine de la mode où Salvador Dalí a également joué un rôle de pionnier. Dès les années 1930, il a collaboré avec la légende de la haute couture Elsa Schiaparelli, et a réalisé de nombreuses couvertures de magazines et affiches publicitaires dans le domaine de la mode ainsi que des motifs de tissus pour des entreprises de textile. Tandis que les œuvres de surréalistes masculins sont souvent pétries de clichés de genre, les travaux de nombreuses de leurs collègues féminines se distinguent par une approche plus subtile de ces thèmes ce qui en fait une référence importante pour les designers d'aujourd'hui. Les photos subversives de mode de Lee Miller, les autoportraits androgynes de Claude Cahun et l'assemblage « César » (s.d.) de Mimi Parent sont quelques-unes des œuvres de l'exposition qui en témoignent le mieux. Les côtés sombres de la sexualité ont eux aussi joué un rôle important pour les surréalistes, notamment inspirés par la lecture des traités de psychanalyse de Sigmund Freud qui considérait que l'amour et l'érotisme étaient intrinsèquement liés à des forces antagonistes telles que la violence, l'oppression et la destruction. Certains travaux de Hans Bellmer ou Wolfgang Paalen sont représentatifs de ce courant, tandis que des objets de Gaetano Pesce, Maarten Baas ou Studio Wieki Somers montrent que ces thèmes ont aussi été abordés par le design. La théière « High Tea Pot » (2003) de Somers en forme de crâne de sanglier peut être recouverte d'une fourrure de rat musqué. Elle remet ainsi en question notre conception du confort, de la même façon que Meret Oppenheim, l'une des figures de proue du surréalisme, l'a fait dans certaines de ses œuvres.

Le dernier volet de l'exposition la notion de « la pensée sauvage » telle que définie par l'ethnologue français Claude Lévi-Strauss : l'intérêt pour l'archaïque, le hasard et l'irrationnel qui s'est exprimé dans l'enthousiasme que les surréalistes ont manifesté pour l'art dit « primitif » et leur envie d'expérimenter de nouveaux matériaux et de nouvelles techniques tels que la pratique de la « peinture automatique ». Dans le domaine de l'art, cette ouverture aux expériences a fait naître des univers d'une logique formelle particulière, souvent marqués par des formes foisonnantes ou fondantes, telles que dans les tableaux de Max Ernst ou d'Yves Tanguy. Dans le domaine du design, des motifs comparables apparaissent surtout à partir des années 1980 lorsque l'on observe un intérêt plus prononcé pour des approches expérimentales et lorsque les designers commencent à déconstruire les formes et typologies d'objets. Les éléments en cuir « Pools & Pouf ! » (2004) de Robert Stadler en sont un bon exemple. On y voit un canapé façon Chesterfield

qui – à l’instar des objets dans les tableaux de Salvador Dalí – semble fondre. « Porca Miseria! » (1994) d’Ingo Maurer, un luminaire qui semble exploser, ou « Cocoon 8 » (2015) de Nacho Carbonell, un hybride de table et de lampe, montrent des approches similaires. Des références concrètes à des motifs visuels des surréalistes se retrouvent dans le clip de la chanson de Björk « Hidden Place » (2010) dans lequel une larme parcourt de près le visage de la chanteuse – une allusion à la célèbre photographie « Les larmes » de Man Ray (environ 1932). Les projets du courant Design critique s’emparent résolument de l’agenda du surréalisme à la fois subversif et critique à l’égard de la société, tels que Dunne & Raby le traduisent dans leurs « Designs for an overpopulated planet: The Foragers » (2009). Il s’agit ici d’objets imaginaires d’un avenir dystopique se situant entre l’art et le design, la réalité et la fiction.

Ces exemples montrent à quel point le dialogue entre le surréalisme et le design restent d’actualité aujourd’hui encore. Le surréalisme a incité certains designers à s’interroger sur la réalité qui se cache derrière le visible et à concevoir des objets qui font de la résistance, rompent avec nos habitudes et sortent des sentiers battus. Il a libéré le design d’après-guerre du carcan du fonctionnalisme et dévié notre regard de la forme des choses à leurs messages, souvent cachés. L’exposition « Objects of Desire » explore pour la première fois ce phénomène tout en présentant l’un des dialogues les plus riches en conséquences entre l’art et le design des 100 dernières années.

Publication

Surrealism expanded our reality by drawing upon myths, dreams, and the subconscious as sources of artistic inspiration. Beginning in the 1930s, the movement made a crucial impact on design, and it continues to inspire designers to this day.

»Objects of Desire: Surrealism and Design 1924 – Today« is the first book to document this fascinating conversation. It includes numerous essays and a comprehensive selection of images which trace these reciprocal exchanges by juxtaposing exemplary artworks and design objects. Among the featured artists and designers are Gae Aulenti, BLESS, Achille Castiglioni, Fernando & Humberto Campana, Le Corbusier, Salvador Dalí, Marcel Duchamp, Front, Iris van Herpen, Frederick Kiesler, René Magritte, Carlo Mollino, Meret Oppenheim, and many others. The book is rounded off with historical quotes as well as short statements by contemporary designers. This in-depth examination makes one thing abundantly clear: form does not always follow function – it can also follow our obsessions, our fantasies, and our hidden desires.

Objects of Desire Surrealism and Design 1924 – Today

Editors: Mateo Kries, Tanja Cunz

Hardcover, cloth binding with
die-cut
18,5 x 24,5 cm
368 pages, approx. 300 images
09/2019

978-3-945852-33-0 (English)
Art.-No. 200 815 02

978-3-945852-32-3 (German)
Art.-No. 200 815 01

59,90 € (DE)

TALKS | EVENTS | WORKSHOPS

Form follows Fiction?

Wieki Somers and Ronan Bouroullec in conversation with Mateo Kries

OPENING TALK (EN) | 27 September 2019

6 pm, Fire Station

Ronan Bouroullec is one of the leading designers of our time, Wieki Somers has gained international acclaim working at the interface of design and art. At the opening of the exhibition »Objects of Desire: Surrealism and Design«, these two will join Mateo Kries, director of the Vitra Design Museum and curator of the exhibition, in a talk about design and the surreal. They will address fundamental design issues, inquiring into the roles that chance and the subconscious play in new designs. Does form invariably follow function? Where is the boundary between design and art – if it exists at all? Free admission, registration by 23 September 2019 under events@design-museum.de

Wednesday Matinee – Objects of Desire

CURATOR'S TOUR (DE) | 9 October 2019

10 am, Vitra Design Museum

Mateo Kries, director of the Vitra Design Museum and curator of the exhibition, takes visitors on a guided tour of »Objects of Desire: Surrealism and Design«, explaining its fundamental ideas and sharing background details about its inception and development.

€ 10.00 per person

Humberto Campana – Welcome the Surreal!

TALK (EN) | 10 October 2019

6:30 pm, Vitra Schaudapot

Humberto and Fernando Campana are Latin America's leading designers whose works appear in many acclaimed interiors, including Kylie Jenner's living room. Their installations, lamps, and furniture – the »Favela Chair« (1991) is probably their best-known piece – are provocative, playful, and imaginative. Humberto Campana's talk about his design work is followed by a conversation with Mateo Kries, director of the Vitra Design Museum.

Free admission, registration: events@design-museum.de

Barbara Vinken – Fashion and Surrealism: Images of Femininity from Dalí to Dior

TALK (DE) | 7 November 2019

6:30 pm, Vitra Schaudapot

Literary scholar and fashion expert Barbara Vinken explores the role of women in fashion and art. In her talk she will address the often piquant relationships between Surrealism, fashion, and changing images of femininity. What does it mean that Salvador Dalí designed a lip-shaped sofa and Man Ray painted the f-holes of a stringed instrument onto a female nude? What impact did Surrealism have on fashion, and what is its lasting influence on such contemporary fashion designers as Rei Kawakubo from Comme des Garçons or Iris van Herpen?

Free admission

Dress Up! Surrealist Seating
SPECIAL WORKSHOP (DE) | 10 November 2019
10:30 am, Vitra Schaudapot

From Meret Oppenheim's furry teacup to the »Horse Lamp« (2006) designed by the Swedish Front Design group – in Surrealism nothing is what it seems as costumes and camouflage transform the familiar world into a mysterious realm of secrets and stories. This is precisely what this workshop accompanying the exhibition »Objects of Desire: Surrealism and Design« is proposing to do: Participants will use various materials and methods to dress up a chair, transforming a familiar piece of furniture into an original and playful design object to take home.

€ 65.00 per person, registration: info@design-museum.de

The Sounds of Surrealism – Air Cushion Finish
Music Performance in the Exhibition (DE/EN/FR) | 16 November 2019
8 pm, Vitra Design Museum

The Berlin-based sound art duo Air Cushion Finish, consisting of JayRope and Lippstueck, will transform the museum into a mysterious realm situated between dream and reality. Their concert in the exhibition »Objects of Desire: Surrealism and Design« features a wide array of sound-producing objects as well as electronic music and filters. JayRope's instrumental performance and Lippstueck's soft vocals exert a hypnotic fascination, offering a musical interpretation of Surrealist motifs. Concertgoers are welcome to explore the exhibition as they listen.

Free admission, registration: events@design-museum.de

Man Ray to Campana: Light Sculptures
SPECIAL WORKSHOP (DE) | 24 November 2019
10:30 am, Vitra Schaudapot

Lighting is a fascinating challenge for many designers and artists – from Man Ray, who designed the Surrealist object »Lampshade« (1964), to Fernando and Huberto Campana, who find suggestive uses for recycled materials. Inspired by these and similar examples, the participants in this design workshop will use materials like wire, glass, wood, and textiles to create atmospheric light sculptures that brighten up the winter days.

€ 65.00 per person, registration: info@design-museum.de

Surrealism Tandem Tour.
A Cooperation of Kunstmuseum Basel and Vitra Design Museum
SPECIAL (DE) | 7 December 2019
2 pm, Kunstmuseum Basel
5 pm, Vitra Design Museum

This tandem tour gives participants a chance to approach Surrealism from different angles. After being introduced to selected works of Surrealist art in the collection of Kunstmuseum Basel, they continue to the Vitra Design Museum, where the exhibition »Objects of Desire: Surrealism and Design« presents Surrealist furniture, lamps, and other design objects. The tour ends with an aperitif offered at Vitra Design Museum.

€ 25.00 per person, registration: events@design-museum.de

Man Ray, Buñuel, Dalí – Surrealist Cinema

SPECIAL (DE/EN) | 12 December 2019

8 pm, Business Lounge at the VitraHaus

Some of the milestones of film history were created by Surrealist artists like Man Ray, Luis Buñuel, and Salvador Dalí. Apart from the dream worlds, obsessions, and chance encounters one would expect from a Surrealist director, their cinematic works also feature path-breaking visual experiments. Following an introduction by assistant curator Tanja Cunz, we will screen Surrealism's most important films. Although cinemagoers can look forward to popcorn and comfortable lounge chairs, the evening is unlikely to get too cosy: Surrealist films were made to shock and perturb, using an entirely new approach to narration.

Free admission, registration: events@design-museum.de

Noire et Blanche: Guided Tour and Surrealist Dinner

SPECIAL (DE) | 11 January 2020

6 pm, Vitra Design Museum

The exhibition »Objects of Desire: Surrealism and Design« provides the occasion for a special Surrealist evening at the Vitra Design Museum. An exclusive guided tour giving insights into the exhibition's background and ideas is followed by dinner at the Depot Deli in an ambience evoking the culinary fantasies of Man Ray and Salvador Dalí. An evening between dream and reality.

€ 65.00 per person incl. dinner, registration: events@desig-museum.de

Basel Museum Night: Surreal Dreams

SPECIAL (DE/EN/FR) | 17 January 2020

6 pm, Vitra Campus

On the occasion of Basel's Museum Night, we will transform the Vitra Campus into a dream world of light and shadow. Situated between the conscious and the subconscious, the world of dreams explored by the Surrealists emerges as a visual and physical experience as visitors enter the Fire Station's interactive light installation. A mask-building workshop and guided tours of the exhibition give visitors the opportunity to learn more about Surrealism and design.

Finissage: Etienne Turpin – Desire, Eroticism, Design

SPECIAL (EN) | 19 January 2020

6 pm, Fire Station

At the final event accompanying the exhibition »Objects of Desire: Surrealism and Design«, philosopher Etienne Turpin talks about eroticism and desire, design and art. Ranging from Salvador Dalí and Meret Oppenheim to Sigmund Freud's psychoanalysis, from philosophers Georges Bataille and Michel Foucault to American singer Beyoncé Carter-Knowles, his presentation shows that sex and eroticism still play a central role in the production of art, although the role models involved may have become more open and ambivalent. The evening will be rounded off by music and a glass of absinth at the bar. Free admission, registration: events@design-museum.de

Informations générales

Titre de l'exposition : Objects of Desire: Surrealism and Design 1924 – Today

Commissaire de l'exposition : Dr. Mateo Kries

Commissaire adjointe : Tanja Cunz

Assistante du commissaire d'exposition: Isabelle Schorer

Scénographie et design : EMYL

Conférence de presse : 26 september 2019, 14h00

Vernissage : 27 septembre 2019, 18h00

Durée : Du 28 septembre 2019 au 19 janvier 2020

Horaires d'ouverture au public : Tous les jours de 10h00 à 18h00

Hashtags réseaux sociaux : #VDMSurrealism

Photos presse : www.design-museum.de/press_images

Contact presse : Vitra Design Museum
Lara Schuh, Head of Communications
T +49.7621.702.3153
E communications@design-museum.de

BUREAU N
Stefanie Lockwood
T + 49 30 6273 6104
E stefanie.lockwood@bureau-n.de

Objects of Desire: Surrealism and Design 1924 – Today

Global Sponsor

Supported by

BOSS
HUGO BOSS

ART MENTOR FOUNDATION LUCERNE