

現代美術
Pierre-Yves Caër Gallery

Pierre-Yves Caër Gallery
7, rue Notre-Dame de Nazareth
75003 Paris

Tél : +331 42 78 39 41

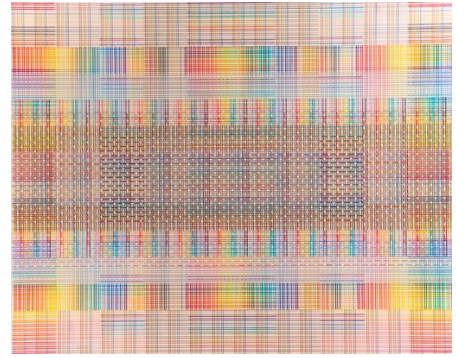
www.pierreyvescaer.com

Horaires

Mardi
De 14h à 19h
Du mercredi au samedi
De 11h à 19h

Contact

Pierre-Yves Caër, directeur
Tél : +33 6 68 28 09 92
pyc@pierreyvescaer.com

COMMUNIQUÉ DE PRESSE AYA KAWATO **Controlled / Uncontrolled** Du 9 mai au 15 juin 2019

Dans son travail de création, l'artiste Aya Kawato puise à deux sources : les neurosciences et des techniques traditionnelles de tissage.

Aya a compris très jeune que notre perception du monde avait pour principal instrument non pas les yeux, mais le cerveau. Les travaux de son père neurochirurgien la fascinent très tôt et suscitent chez elle un profond questionnement sur les liens entre techniques de création et perception visuelle. Les recherches en neurosciences étudient non seulement les schémas utilisés par le cerveau pour analyser le monde perçu mais aussi les mécanismes internes de pensées, de rêves et d'expériences mentales dans le but de les mettre en images. Ces images sont recomposées par un processus nommé « *visual image reconstruction* ». Aya Kawato s'inspire de ce processus pour recréer des treillages complexes de bandes de papier. Jouant sur différents plans – les couleurs, la profondeur de champ, la distance, la netteté et le flou –, l'artiste questionne la perception du spectateur et son rapport direct à la réalité.

La deuxième source d'inspiration du travail d'Aya Kawato est liée à ses propres recherches sur des techniques indiennes de tissage. Ces techniques, appelées *ikat* en Inde et qui furent reprises au Japon sous le nom de *kasuri*, consistent à teindre les fils avant de les tisser, en anticipant le positionnement de ces parties teintées au moment du tissage pour la formation de motifs. Évidemment, il est quasiment impossible d'obtenir des motifs parfaits mais ce sont justement ces imperfections qui créent toute la poésie de ces tissages précieux. Ces techniques illustrent parfaitement le concept de « Controlled / Uncontrolled », qui est la base du travail de la jeune peintre et qui fut aussi l'objet de sa thèse de doctorat.

Aya Kawato crée un canevas de bandes horizontales et verticales de 5 mm de large qui constituent une trame complexe. Chaque carré de 5 mm de côté est peint individuellement. Le dialogue des couleurs, les jeux de densité et de brillance, l'utilisation de peintures nettes et de matières floues créent une excitation rétinienne, une vibration qui interrogent la perception du spectateur. Le procédé est chronophage et exige une attention méticuleuse. Ce temps incompressible de création sert d'ailleurs l'attrait particulier de l'artiste pour la notion d'inattendu. En effet, il arrive souvent que l'œuvre finale diffère de celle qui était prévue au départ. C'est là aussi une dimension de ce concept de « Controlled / Uncontrolled » que développe l'artiste. Tout comme elle se plaît à piéger la vision des spectateurs de l'œuvre terminée, Aya Kawato trouve particulièrement intéressant de voir les effets visuels se modifier au fur et à mesure de l'avancement de son travail.

Il n'est pas aisé de rapprocher le travail d'Aya Kawato avec celui d'autres artistes puisque la technique de création lui est propre, tout comme le lien qu'elle tisse avec les neurosciences. Il est possible pourtant d'établir un lien visuel entre son travail et celui de Victor Vasarely, le fondateur de l'optical art, dont le Centre Pompidou propose une rétrospective jusqu'au 6 mai 2019. Plusieurs points de correspondance apparaissent. Les deux artistes travaillent chacun un art que nous pourrions qualifier de « rationnel ».

Vasarely puise son inspiration dans sa formation de graphiste ; Aya Kawato s'appuie, quant à elle, sur ses recherches scientifiques. De la même manière, ils utilisent tous deux une gamme chromatique complexe et vibrante. Alors que Vasarely peint principalement à partir de couleurs vives, Aya Kawato s'intéresse aux nuances et aux dégradés de couleurs. Pourtant, tous deux étudient les variations de lumière par l'utilisation de peintures légèrement métallisées. Avec une palette plus contrastée, l'ancien élève du Bauhaus cherche à jouer avec la perception du spectateur, de la même manière que la jeune artiste. Le lien entre les travaux des deux artistes peut s'établir plus particulièrement à travers certaines œuvres de Victor Vasarely de la fin des années 1960, telles que « *Orion-or* »,¹ « *Army* »² ou encore « *Alom* ».³

En jouant sur la perception visuelle des spectateurs, Aya Kawato crée une fascination, un imaginaire poético-scientifique. Elle explique qu'elle tente de saisir un autre côté de la réalité, une zone du monde à laquelle nous n'avons pas immédiatement accès et qu'elle souhaite nous faire partager. Pénétrer dans l'œuvre d'Aya Kawato c'est ainsi découvrir un travail qui est à la limite entre la conscience et ce qui va au-delà de notre contrôle.

« Une œuvre d'art n'est pas belle, plaisante, agréable. Elle n'est pas là en raison de son apparence ou de sa forme qui réjouit nos sens. La valeur n'est pas esthétique. Une œuvre est bonne lorsqu'elle est apte à provoquer les vibrations de l'âme puisque l'art est le langage de l'âme et que c'est le seul. »

Vassily Kandinsky, Du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier, 1911

Biographie de l'artiste

Aya Kawato est née à Nara en 1988. Sa famille déménage ensuite à Kyoto où la jeune artiste passe une grande partie de son enfance. Influencée par le travail de son père neurochirurgien, elle porte très tôt de l'intérêt à ses recherches. Après avoir étudié les techniques de production traditionnelles de textile à Kyoto, elle s'établit à Tokyo pour étudier à l'Université des Beaux-Arts de la capitale. Par son université, l'artiste bénéficie d'ailleurs d'un programme d'échanges avec l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris. En 2014, Aya Kawato est diplômée d'un Master en « Intermedia Art ». En 2019, Aya Kawato obtient son doctorat, sa thèse approfondissant le concept de « Controlled / Uncontrolled » dans les techniques traditionnelles de tissage *oshima tsumugi* (techniques utilisées dans la préfecture de Kagoshima).

Récompenses

2019

Nomura Foundation Art Prize

2017

Bourse du Mitsubishi Corporation Art Gate Program
Rêver 2074, Grand Prix, décerné par le Comité Colbert
The 13th Gunma Biennale for Young Artists 2017, finaliste

2016

Bourse de la Japan Arts Foundation
Independent 2016, Tagboat Art Fes, Shonandai MY Gallery Prize
Katsumi Yamato Gallery Prize
The 11th Tagboat Award, Tomio Koyama Prize
The 33th Mitsubishi Corporation Art Gate Program, finaliste

2015

The 10th Geidai Art Plaza Awards 2015 Exhibition, finaliste

2013

The 30th Mitsubishi Corporation Art Gate Program, finaliste

¹ *Orion-or*, acrylique sur toile, 205,5 x 207 cm, 1970

² *Army*, acrylique sur toile, papiers sérigraphiés, découpés et collés sur contreplaqué, 252 x 252 cm, 1967-1968

³ *Alom*, papiers sérigraphiés, découpés et collés sur contreplaqué, 200 x 200 cm, 1968

2012

The 16th Flag-art Exhibition 2012 in Gifu, finaliste

Collections**2019**Musée de l'Université des Beaux-Arts de Tokyo
Longchamp, Tokyo**2017**

Chanel, Tokyo

Les visuels des photographies qui seront exposées sont disponibles en haute définition auprès de Pierre-Yves Caër Gallery. Si vous souhaitez obtenir les fichiers, merci de contacter Victoria Rumpler à l'adresse suivante : vr@pierreyvescaer.com

A propos de la galerie

Pierre-Yves Caër Gallery est dédiée à l'art contemporain japonais, qu'il s'agisse d'œuvres d'artistes de nationalité japonaise ou de plasticiens d'autres nationalités mais dont les œuvres sont fortement influencées par la culture japonaise.

La galerie expose les œuvres, figuratives ou abstraites, d'artistes reconnus ou émergents, qui créent selon des techniques diverses et sur des supports variés : peinture, dessin, photographie, sculpture, céramique, textile... Ces artistes qui, pour la plupart, appartiennent à la nouvelle génération, ont atteint une grande maturité dans leur expression artistique. Chacun interprète à sa manière les fondations de la culture japonaise : son héritage traditionnel et sa projection dans le futur.

Pierre-Yves Caër Gallery a exposé cinq toiles d'Aya Kawato à la foire Asia Now 2018.

Artistes représentés par la galerie

Jacques Bosser
Bishin Jumonji
Kohey Kanno
Aya Kawato
Akira Kugimachi
Hiroyuki Nakajima
Joji Nakamura

Yuki Nara
Yuki Onodera
Louie Talents
Ryudai Takano
Mark Vassallo
Wataru Yamakami