

JOHAN CRETEN

FIRE-WORKS

21.10.2012 _ 13.01.2013

JOHAN CRETEN

FIRE-WORKS

Johan Creten (°1963 België / leeft en werkt onder meer in Parijs) krijgt al twee decennia internationaal veel erkenning. Zo was hij de eerste levende Belgische kunstenaar om in het Louvre in Parijs tentoon te stellen. Het museum Dhondt-Dhaenens is dan ook heel gelukkig om als eerste Belgisch museum een individuele tentoonstelling van zijn werk te presenteren. De kunstenaar werkte samen met het museum de tentoonstelling Fire-Works uit, waarin zeer recente en oudere beelden in brons en geglazuurd keramiek in dialoog geplaatst worden, gebruik makend van zowel de tuin als de binnenruimtes van het museum.

Het hele oeuvre van Johan Creten is doordrongen van dubbele betekenissen, suggesties, symbolische verwijzingen ... Zijn werk zet zich resoluut af tegen het typisch twintigste-eeuwse modernistisch vooruitgangsidee binnen de kunst, onder meer door het gebruik van historisch geladen motieven, tactiele materialen en sensuele vormen. Tegelijk situeert Creten zich resoluut in het heden met gevoelige verwijzingen naar racisme, discriminatie en sociale revoluties. Zeer verscheidene verhaallijnen kunnen zo gesponnen worden tussen zijn sculpturen, waardoor elke tentoonstelling opnieuw de verbeeldingskracht van de toeschouwer aanspreekt.

Een tentoonstelling van Johan Creten kan je beschouwen als een Wunderkammer of curiositeitenkabinet - de verzameling van de humanist - waar het schone, het vreemde en het bijzondere gecombineerd worden. Het is een microkosmos die de subjectieve kijk van de kunstenaar op de wereld en haar geschiedenis verbeeldt. De dieren die de wereld van Creten bevolken roepen verschillende symbolische en metaforische betekenissen op bij de toeschouwer, zoals de bijen die staan voor de gemeenschap, de uil voor de intelligentie (of het ontbreken ervan), de arend voor de macht en de octopus voor de sprookjesachtige onderwereld. Wat Creten echter fascineert is op welke manier hij deze motieven kan opladen met nieuwe betekenissen, dit aan de hand van erotische, kunsthistorische of persoonlijke connotaties, en hoe hij tegelijk een bepaald beeld kan omzetten in een boeiende vorm en materie.

The Tempest (2011-2012), het bronzen beeld van een arendachtige vogel die in de tuin van het museum opgesteld staat, heeft door zijn onderwerp, afmetingen en opstelling zeer expliciet monumentale ambities. De heroïsche kracht die het op het eerste zicht uitstraalt wordt echter aan het wankelen gebracht wanneer je dichterbij gaat en rond het beeld wandelt. De uitholling in het beeld suggereert een broosheid terwijl de buigende houding van de vogel een zekere melancholie oproept. Het beeld gaat een dialoog aan met *La communauté* (2010), een tafel met een reeks antropomorfe bijenkorven, en *Why does strange Fruit always look so sweet* (2002), een meer dan levensgroot menselijk beeld dat overwoekerd wordt door vreemde vruchten.

In de museumruimtes worden kleurrijk geëmailleerde keramische beelden in dialoog geplaatst met een aantal bronzen sculpturen. Een spel van schaal, kleuren en betekenissen ontwikkelt zich tussen de verschillende werken. *Le Berceau* (2009-2010) bestaat uit een exacte kopie in verguld brons van een bakermat, de gevlochten mand waarin vrouwen zaten om een kind te bakken. Le berceau of de bakermat staat dus voor het begin van het leven, voor het nieuwe, en ook voor onze roots, onze geschiedenis. De genese van het leven, maar ook de metamorfose van het éne in het andere zijn steeds terugkerende thema's in het oeuvre van de kunstenaar.

Het bronzen beeld *Le Rêve de la Baronne* (2011) is een tafel met tafelkleed zoals je die verwacht in het salon van een voornaam huis, waarop precieuze kleine objecten en stijlvolle fotolijsten uitgesteld staan. Op de bronzen tafel staat echter enkel een klein bronzen schaalmodel opgesteld van la Maison Carrée in Nîmes, de enige intact bewaarde Romeinse tempel in Frankrijk en symbool voor klassieke esthetiek. In het gedrapeerde bronzen tafelkleed zit een deurtje die de mogelijkheid zou geven aan een kind om zich onder tafel te verstoppen, in de isolatiebel die het tafelkleed vormt en die een verborgen en geheime plek kan zijn te midden van de realiteit van de volwassenenwereld. De brandende kaars benadrukt de poëzie van het geborgene en de eenzaamheid. Johan Creten schept zo een verhaal over de private en de publieke ruimte, over sacrale en profane omgevingen, maar mogelijk ook over de zich transformerende gemeenschap en cultuur. Zich voortbewegend tussen de beelden van Creten word je zo als toeschouwer uitgedaagd om de verbeelding van de kunstenaar te beleven en aan te vullen met je eigen fantasie.

JOHAN CRETEN
Symposium Oakland_ 2001
glazed stoneware on oxidized metal table _ 112 x 89 x 76 cm
© Johan Creten / Almine Rech Gallery, Brussels

JOHAN CRETEN
Les Coqs_1994
Glazed ceramics _ 108 x 100 x 50 cm
© Johan Creten / Galerie Transit, Mechelen

JOHAN CRETEN
The Tempest_2012
Cast bronze _ 350 x 195 x 195 cm
© Johan Creten / Almine Rech Gallery, Brussels

JOHAN CRETEN

Le Rêve de la baronne_2011

Bronze _ 101 x 112 cm

© Johan Creten / Almine Rech Gallery, Brussels

JOHAN CRETEN

Le Berceau - De Bakermat_2009-2010

Partially gilded and patinated , welded and cast bronze sculpture, lost-wax casting on an integrated bronze base with removable front. Stamped, signed and dated. Foundry-stamp and Eagle-seal _ 245 x 70 x 90 cm

© Johan Creten / Galerie Perrotin, Paris, Hong-Kong & New-York

JOHAN CRETEN

FIRE-WORKS

In the past two decades, **Johan Creten (b. Belgium, 1963 / lives and works in Paris, among other places)**, has received much international recognition. He was the first living Belgian artist to exhibit in the Louvre in Paris. The Museum Dhondt-Dhaenens is in this way delighted to be the first Belgian museum to present a solo exhibition of his work. Together with the museum, the artist has created the exhibition Fire-Works, in which very recent and older sculptures in bronze and glazed ceramics are placed in dialogue, using both the garden and the interior spaces of the museum.

The entire oeuvre of Johan Creten is permeated with double meanings, suggestions, symbolic references ... His work resolutely resists the typical twentieth-century modernist idea of progress in art, including through the use of historically charged motifs, tactile materials, and sensual forms. At the same time, Creten situates himself firmly in the present with sensitive references to racism, discrimination, and social revolutions. A variety of narratives are in this way set up between his sculptures, stirring the imagination of the spectator which each new exhibit.

An exhibition by Johan Creten can be seen as a Wunderkammer, or curio cabinet - the collection of the humanist – in which the beautiful, the strange, and the extraordinary are combined. It is a microcosm that portrays the artist's subjective view of the world and its history. The animals that populate Creten's world evoke different symbolic and metaphorical meanings to the viewer, like the bees that represent community, the owl that stands for intelligence (or lack thereof), the eagle for power, and the octopus for the fairy-tale underworld. What fascinates Creten, however, is how he can charge these motifs with new meanings, using erotic, art historical, or personal connotations, and simultaneously transform a given image into a fascinating form and material.

The subject matter, dimensions, and arrangement of *The Tempest* (2011-2012), the bronze statue of an eagle-like bird set up in the garden of the museum, explicitly reveal the work's monumental ambitions. The heroic force which at first sight seems to emanate from the statue, however, disintegrates when one gets nearer to walk around the image. The erosion of the work suggests an air of fragility, while the hunched posture of the bird evokes a certain melancholy. The statue enters into a dialogue with *La communauté* (2010), a table with a series of anthropomorphic beehives, and *Why does Strange Fruit always look so sweet* (2002), a larger than life statue of a human figure overgrown with strange fruits.

In the museum rooms, colourful enamelled ceramic sculptures are placed in dialogue with a number of bronze sculptures. A game of scale, colours, and meanings develops between the various works. *Le Berceau* (2009-2010) is an exact gilt bronze copy of a nurse's cradle, the woven basket in which women sat when dry-nursing a child. In this way, *Le berceau*, or cradle, stands for birth, the beginning of new life, as well as our roots, our history. The genesis of life, but also the transformation of the one into the other, are recurring themes in the work of the artist.

The bronze statue *Le Rêve de la Baronne* (2011) is a table with a tablecloth one would expect to see in the parlour of a grand house, upon which small precious objects and stylish photo frames are displayed. On this bronze table, however, only a small bronze scale model of *la Maison Carrée* in Nîmes is displayed, the only intact preserved Roman temple in France and a symbol of classical aesthetics. The bronze draped tablecloth holds a door that would allow a child to hide under the table, in the hideaway formed by the tablecloth, like a hidden and secret place in the midst of the realities of the adult world. The burning candle emphasizes the poetry of sanctuary, safety, and loneliness. Johan Creten thus creates a story about private and public space, about sacred and profane environments, but possibly also about our changing society and culture. As a spectator, moving between Creten's statues, one is challenged to experience the imagination of the artist and complete it with one's own imagination.

JOHAN CRETEN

Symposium Oakland_2001

glazed stoneware on oxidized metal table _ 112 x 89 x 76 cm

© Johan Creten / Almine Rech Gallery, Brussels

JOHAN CRETEN

Octo_2011

Bronze _ 227 x 80 x 44 cm

© Johan Creten / Almine Rech Gallery, Brussels

ALMINE RECH GALLERY

BNP PARIBAS
FORTIS

Dank aan / thanks to

Johan Creten, Martin Giraud, Almine Rech Gallery, Almine Rech, Barbara de Palmaenaer, Galerie Perrotin, Emmanuelle Orenga de Gaffory, Valentine Blondel, Guillaume Smets, Transit Gallery, Bert De Leenheer, Dirk Vanhecke, Kunsttransport, Alexander Smets, Yves Verstraete, Frank Eulaers, Fremersdorff & Fils, Fernand Fremersdorff, Art Casting bvba, Johan Norga & team, Griet Teck, Struktuur 68, Jacques van Gaalen, Zuliani Kunst en Terrazo, Arnold & Lily Creten-Pirar, Léon Eeckman Art Insurance, Eric Hemeleers, Marylène Vanhassel, Indira Kabue, Cassochrome, Laurence Soens, Luc de Tollenaere, Adecon, alle bruikleengevers die anoniem wensen te blijven.

Bezoekersgids / Visitor guide

Druk / print: Cassochrome

Oplage / edition: 1500 ex.

© Johan Creten / Courtesy Almine Rech Gallery, Brussels

De uitgever heeft waar nodig en voor zover mogelijk de vereiste auteursrechtelijke toestemmingen verkregen. Instellingen en personen die desondanks menen dat hun auteursrecht is geschonden, gelieve contact op te nemen met de uitgever die de fout zal corrigeren bij herdruk.

Patroons: Bel&Bo - Bio Bakkerij De Trog - bROODSTOP - Christie's - Deloitte - X. Donck & Partners Architecten
Duvel-Moortgat - Eeckman Art Insurance - Peter Galliaert - Lecoutere - Paul Thiers (Pentacon) -
Verhaegen-Walravens - Pierre Verschaffel - Winkelpanden - anonieme leden

Schenkers: Martin & Sabine Bown-Tavernier - Galerie Greta Meert - Leo Van Tuyckom - Westmalle - anonieme
leden

Sponsors: Carton-D'Huyvetter - Deloitte - Europabank - Filliers - Levis - Petercam - Westmalle

Mediapartner: Klara

museum dhondt d'haenens _ museumlaan 14, B-9831 deurle
t +32 9 282 51 23 – f +32 281 08 53 _ www.museumdd.be