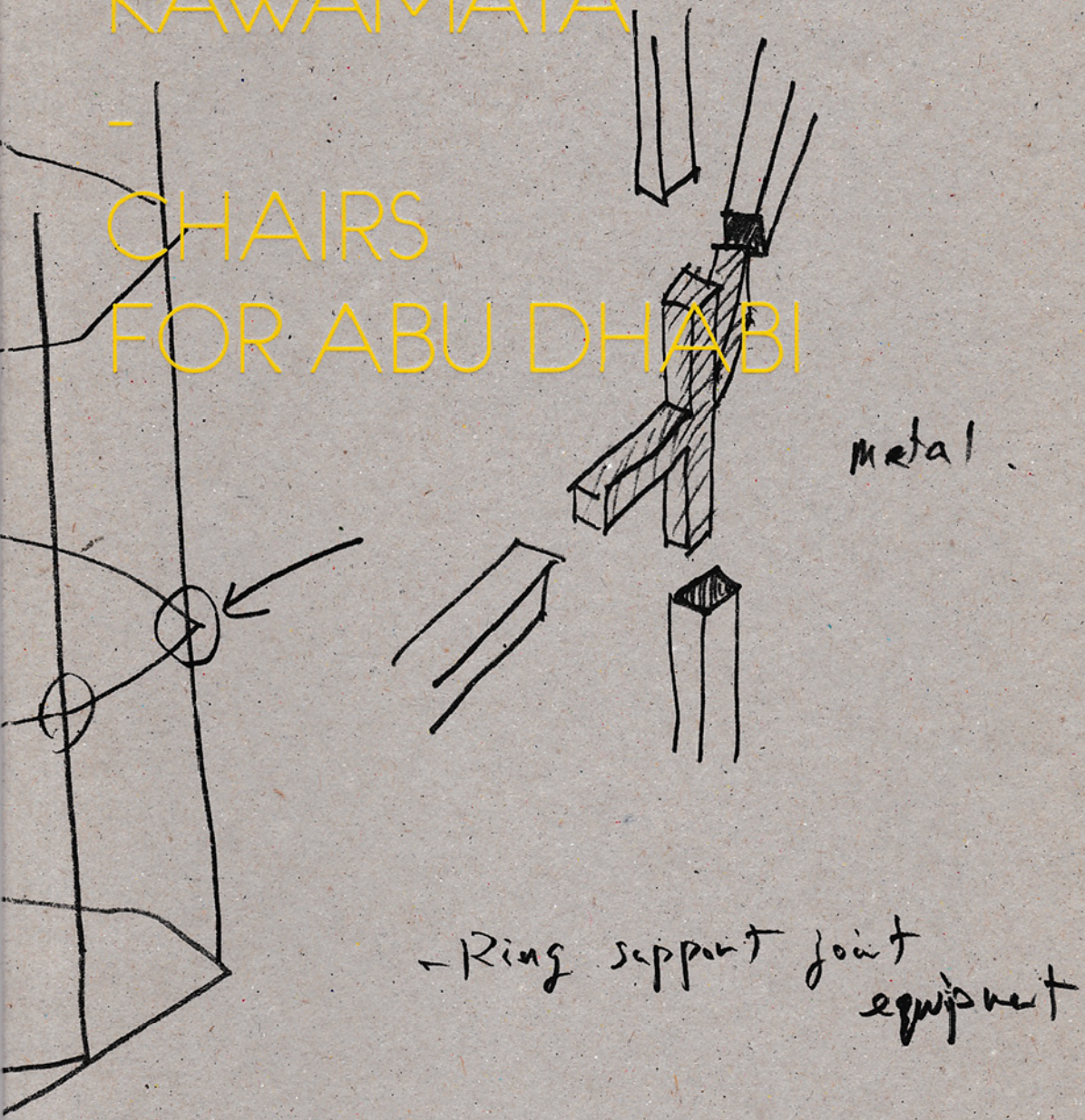
TADASHI KAWAMATA

–

CHAIRS FOR ABU DHABI



kamel mennour

تاداشي
كاواملتا

-

كراسي
لأبو ظبي

TADASHI
KAWAMATA

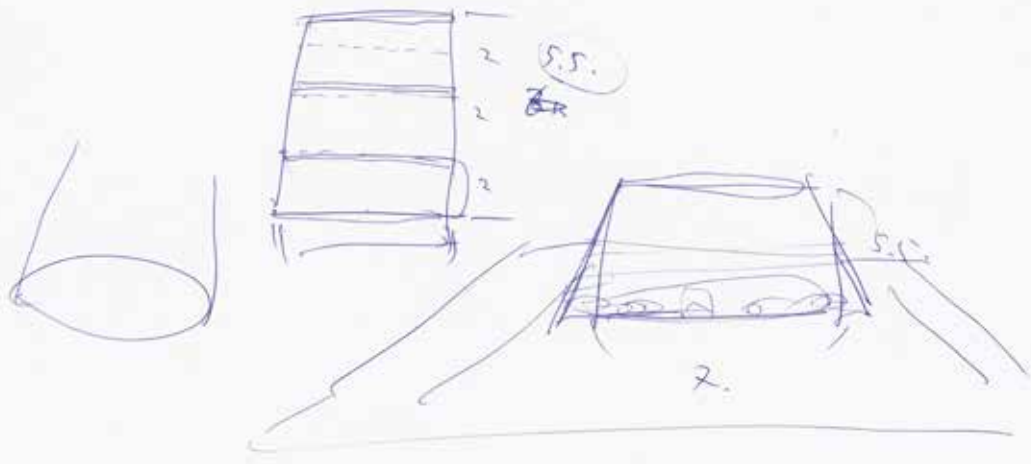
-

CHAIRS
FOR ABU DHABI

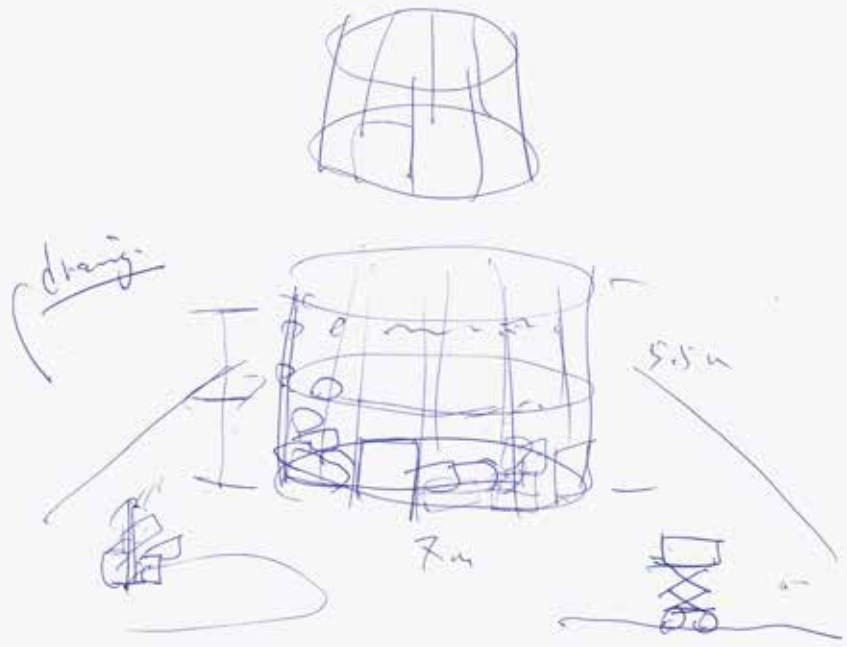
kamel mennour

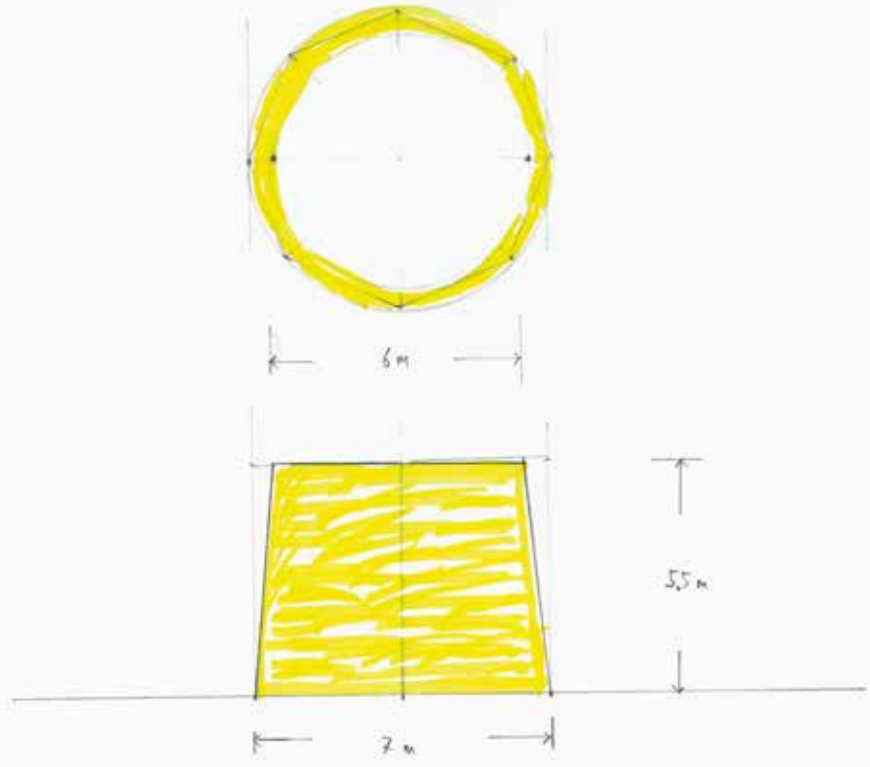
26/07/2012

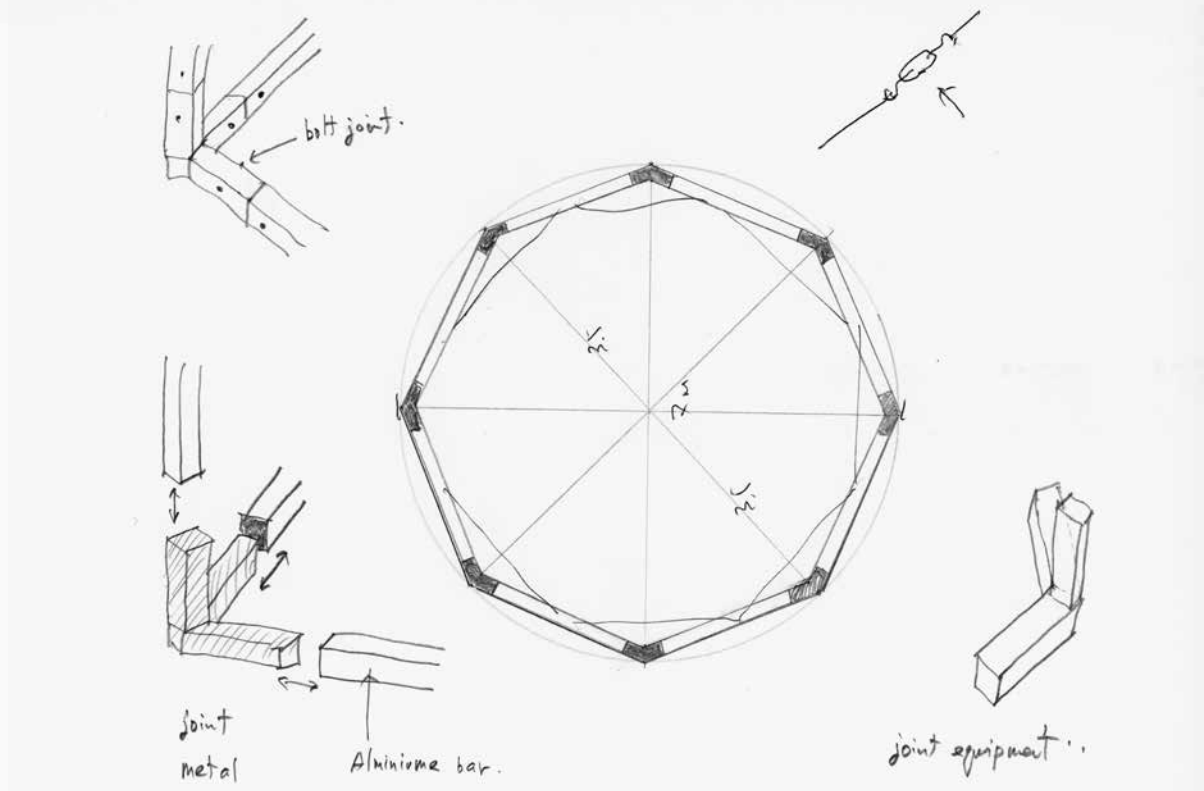
05/10.

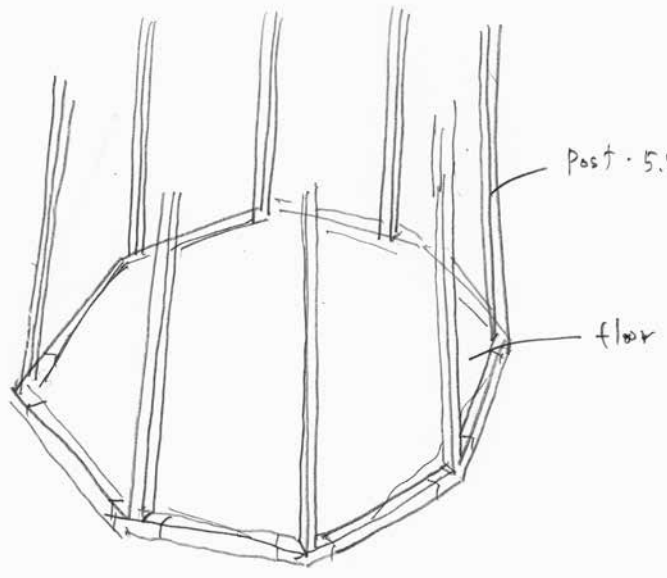


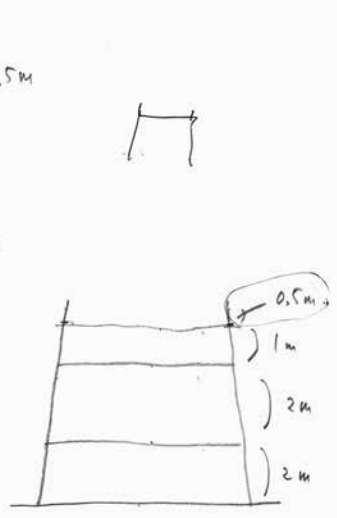
26/07/2012



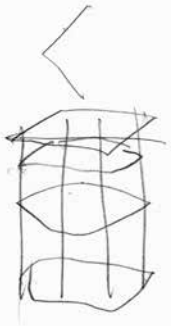

6m
5,5m
7m


bolt joint.
joint metal
Aluminume bar.
joint equipment.



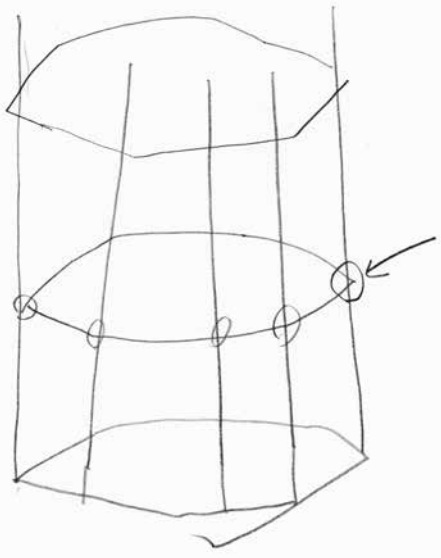


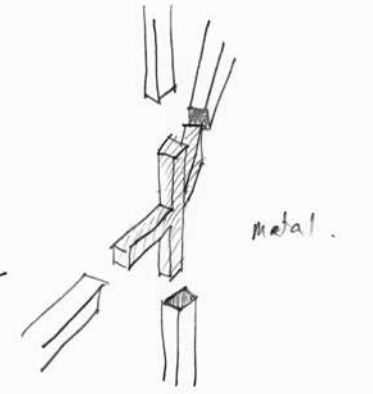
· 4 circle structure Ring.



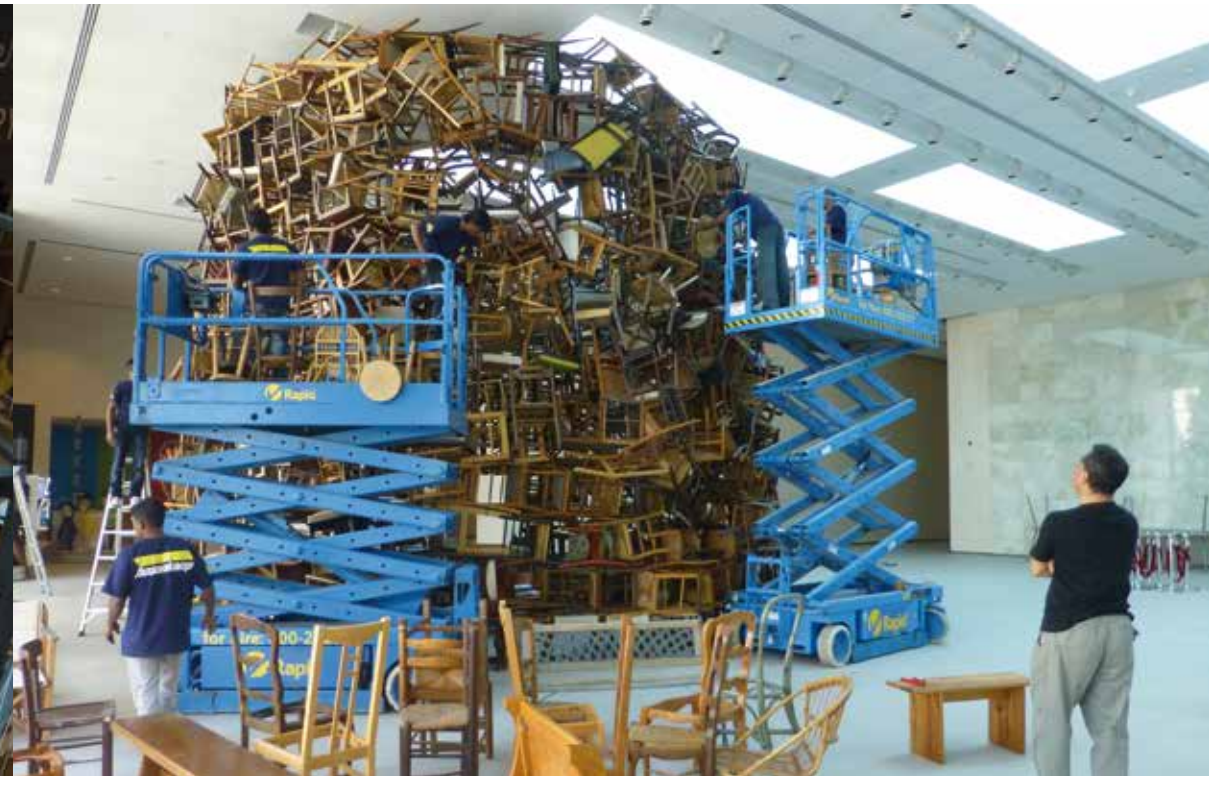
4 Ring × 8

② · 32 pices





←Ring support joint equipment



كراسي
لأبو ظبي

ريشار ليديي

تتصف أعمال تاداشي كاواماتا بهشاشة ظاهرية ومضللة. فحين تكون معلقة كأعشاش السنونو على سفح مركز جورج بومبيدو في باريس (أكواخ شجرية، 2010)، أو منصبة كشلال من الأقفاص الخشبية من سقف ماريشالية فرساي (*Gandamaison*, 2009)، تبدو وكأنها في توازن عشوائي قد تسقطها نسمة ريح في لحظة واحدة. ويجب فهم كلمة هشاشة أيضاً من الوجهة الاجتماعية ، أي أن الأعمال، ومنها مجموعة فيلد ووركس، مستوحاة من المساكن البدائية والهشة التي تعيش فيها الفئات المهمشة التي تحاول أن تنجو في فجوات المدن.
والجانب هذا يعطي طابعا عالميا لمنحوتات كاواماتا. إذ أن ملاجئ المشرّدين المصوّرة في فيلد ووركس هي ذاتها التي توجد في المدن الكبيرة من فافيلاس ريو دي جانيرو إلى أكواخ التنك في مومباي. كما أن أكواخ الشجر، وهي بيوت خشبية صغيرة معلّقة على الأغصان، تعيدنا إلى خيال الطفل الذي لا حدود له. ولا يمكن إنكار شعرية ورمزية منحوتات الفنان. وقد تطور هذا القسم من أعماله بشكل ملموس خلال السنوات العشرة الأخيرة. يؤكد ذلك عمله "تحت المياه" (2012، كاليري كامل منور باريس)، وهو عبارة عن سقف كبير مصنوع من المهملات الخشبية يذكّر بتراجع البحر المغطى بالحطام بعد التدمير الذي أحدثه التسونامي على سواحل اليابان عام 2011 . وأمام المهملات المتباينة والصامتة كانت مشاعر قوية ترفق ذكرى آلاف الأشخاص الذين ماتوا في هذه الكارثة الهائلة.

"كراسي لأبو ظبي"، الذي أنجز بمناسبة دورة 2012 لفن أبو ظبي، يجمع تلك الميزات بأجمعها، فهو عمل هشّ وعالمي ورمزي في آن معاً. يبدو في شكل برج عال مخروطي، جداره مؤلفة بالكامل من أثاث مكدس بجرأة. جمعت كراسيها وأرائكها العديدة من مراكز اماوس في ضاحية باريس حيث تأتي الفئات ذات الدخل المحدود لشراء قطع الأثاث المستعملة والرخيصة.
سبق هذا العمل عملان للفنان هما : "ممر الكراسي" (مستشفى السالبتريار، باريس 1997) و "كاتدرائية الكراسي" (كاف بومري، رانس 2007). ويذكر العمل أيضا هندسيات معمارية قديمة وعامية فيأخذ طابعا شبه هندسيا. يشبه شكله الدائري بعض زقورات بلاد ما بين النهرين في جين تذكّر الفتحة العليا بمعبد الآلهة الرومانية، وأيضا بايغلوات الإنويت في القطب الشمالي وخيم التيبيس للهنود الحمر في أمريكا وخيم المنغول الكبيرة الدائرية. تلك هي إذا الأصداء العالمية في هندسة الفنان.
من ناجية أكثر رمزية، يوحي العمل "كراسي لأبوظبي" الفكرة التالية : إن كانت للأشياء غير الحيّة نفس فلا بد أن يتضمّن العمل بعضا من الأجساد التي جلست على كراسي القش المتعب، ربما على مدى أجيال. واستعارة النسيج التي يوحيه تشابك العناصر تأتي بصورة أناس عديدين من أصول ثقافية ودينية كثيرة التنوع ربما، نسجت في هذا العمل كأسماء المجهولين المحفورة قي حجر نصب تذكاري.
بل أكثر من ذلك. بما أن هذه الهندسة في شكل مدرج قابل على استضافة النقاشات والندوات المنظمة بمناسبة حدث دولي، قد يوحي "كراسي لأبو ظبي" بأسطورة برج بابل في بعدها الخيالي اليوتوبي الأجمل، وهو فكرة إنسانية تتكلم بصوت واحد ومتضامنة في عملية بناء مستقبل أفضل.

وما يثير تاداشي كاواماتا عندما يبدأ عملاً جديداً هو بالفعل انخراط أعضاء الفريق جميعهم مع تنوع أجناسهم واختصاصاتهم المهنية. إذ أن الانخراط كفيل بصهر وتقوية العمل. يقول الفنان : " أعمل دائماً بمشاركة أناس كثيرين بسبب حجم المشاريع. وما يهمّني دائما تتبّع عملهم لكي أوجّههم في مساهملتهم. وهم لا يترددون عن إبداء أفكار جديدة لتعديل المشروع، وهو ما أنتظره بالتمام. أصغي دائماً إلى ما اقتراحاتهم في اسلوب العمل والتعاون وإتمام المشروع . هذه الطريقة فاعلة بالنسبة لي، وقد أنطلق أحياناً من أفكارهم لإقرار بنية العمل." (1)

1. **حوار مع جيل كودرت،** Kawamata Workshop, a.p.r.è.s. éditions / La Maréchalerie - Centre d'art contemporain, Versailles, 2008, p. 42.

—

CHAIRS FOR ABU DHABI

—

Richard Leydier

Tadashi Kawamata's works are characterised by an apparent (and misleading) instability. Attached like swallows' nests to the side of the Pompidou Centre in Paris (*Tree Huts*, 2010), or a cascade of wooden crates appearing to flow from the roof of the Maréchalerie in Versailles (*Gandamaison*, 2009), they give the sensation of being held in a perilous equilibrium, as if a puff of wind could blow them away in an instant. The sense of instability should also be understood from a social perspective, insofar as they are sometimes inspired – especially the *Field Works* series – by the rudimentary and makeshift dwellings in which down-and-outs survive by whatever means they can, taking refuge in occasional chinks in the urban fabric.

In part, this aspect explains the universal character of Kawamata's sculptures, since the homeless shelters of the *Field Work*s are common to all the great metropolises, from the favelas of Rio de Janeiro to the shanty towns of Mumbai. And, just like the *Tree Huts* – unassuming wooden huts suspended amidst branches – they recall a childlike imagination that knows no boundaries.

So it is that the artist's architectures reveal an undeniably poetic and symbolic dimension, an aspect of his work that has developed considerably over the last ten years. *Under the Water* (2012, kamel mennour, Paris) is good example of this: an extensive ceiling made up of pieces of salvaged timber evoking the ebb of a sea littered with debris following the ravages of the tsunami that struck the coast of Japan in 2011. Faced with these heteroclite, silent fragments, the thousands of lives carried away during this terrible catastrophe were movingly brought to mind.

Created for the 2012 Abu Dhabi Art Fair, *Chairs for Abu Dhabi* presents all these characteristics: the work is simultaneously unstable, universal and symbolic. It stands before us in the form of a tall, conical tower, whose sides are constructed entirely of seats piled audaciously on top of each other. This mass of chairs, armchairs and sofas was collected in various charity emporiums in the Paris area, where those of limited means are able to purchase cheap, second-hand furnishings.

If we examine two precedents to this work – *Passage des chaises* (Hôpital de la Salpêtrière, Paris, 1997 ; Pommery wine cellars, Reims, 2007) – we can see that like these, it evokes ancient and vernacular buildings, and this bestows it with a proto-architectural dimension. Indeed, its circular form recalls certain Mesopotamian ziggurats, while the opening at its zenith has much in common with the oculus of the Pantheon in Rome. But one is also reminded of Inuit igloos, American Indian tepees, or Mongolian yurts. Such are the universal resonances of this architecture.

From a more symbolic angle, *Chairs for Abu Dhabi* suggests the idea that if inanimate objects have souls, then this work would contain a little of each of the bodies that have sat on these chairs with their worn-out caning, sometimes over generations. The metaphor of weaving, to which the interlocking elements unmistakably refer, would thus convey the image of the numerous lives – coming undoubtedly out of highly diverse cultural and religious horizons – that are woven into this work, like the names of the anonymous carved into a stone monument.

Moreover, and since this amphitheatre-shaped architecture is intended to accommodate discussions and lectures as part of an international event, *Chairs for Abu Dhabi* could evoke the myth of the Tower of Babel in its more beautiful and utopian aspects: in other words, the beautiful idea of a humanity speaking with one voice and engaged, with solidarity, in the building of a better future.

So it is that the collaboration of a cosmopolitan team – made up of highly diverse trades, yet united under the artist's overall control – is precisely what motivates Tadashi Kawamata when he undertakes a new project, since it helps to forge, cement and strengthen the work: *"I always work with a lot of other people because of the scale of the projects, and it is always interesting for me to see them working to help me make them a success. They are constantly coming up with new ideas that alter the project, and these are precisely the moments I seize upon. I am open to all their suggestions: about how to proceed, cooperate and build the project. For me, it is a very effective method; I have even been known to use one of their ideas as the basis for the structure[1]."*

—

1. Interview with Gilles Coudert, *Kawamata Workshop*, published by a.p.r.è.s. éditions / La Maréchalerie - Centre d'art contemporain, Versailles, 2008, p. 42.

—

CHAIRS FOR ABU DHABI

—

Richard Leydier

Une apparente (et trompeuse) précarité caractérise les œuvres de Tadashi Kawamata. Accrochées tels des nids d'hirondelle au flanc du Centre Georges Pompidou à Paris (*Tree Huts*, 2010), ou se déversant à la manière d'une cascade de cagettes de bois depuis le toit de la Maréchalerie de Versailles (*Gandamaison*, 2009), elles donnent la sensation de se maintenir en un équilibre hasardeux, et qu'un souffle de vent pourrait les balayer en un instant. Le terme de précarité doit aussi s'entendre d'un point de vue social, en ce sens qu'elles se sont parfois inspirées, particulièrement la série des *Field Works*, de ces habitats rudimentaires et de fortune dans lesquels les laissés-pour-compte survivent tant bien que mal en s'insinuant dans les rares interstices du tissu urbain.

Cet aspect fonde en partie le caractère universel des sculptures de Kawamata. Car les abris de SDF des *Field Works* sont communs aux plus grandes métropoles, des favelas de Rio de Janeiro aux bidonvilles de Mumbai. Tout comme les *Tree Huts*, discrètes cabanes de bois suspendues dans les branches, en appellent à un imaginaire enfantin qui ne connaît pas de frontières.

Les architectures de l'artiste révèlent ainsi une indéniable dimension poétique et symbolique, et cette part de l'œuvre s'est considérablement développée au cours de ces dix dernières années. En témoigne notamment *Under the Water* (2012, kamel mennour, Paris), grand plafond constitué de fragments de bois de récupération, qui évoquait le reflux de la mer chargée de débris suite aux ravages du tsunami qui frappa les côtes du Japon en 2011. Devant ces fragments hétéroclites et silencieux, on songeait avec émotion aux milliers de vies emportées lors de cette dramatique catastrophe.

Réalisée à l'occasion de l'édition 2012 de la Abu Dhabi Art Fair, *Chairs for Abu Dhabi* présente toutes ces caractéristiques : cette œuvre est en effet à la fois précaire, universelle et symbolique. Elle se présente sous la forme d'une haute tour conique aux parois entièrement constituées de mobilier d'assise audacieusement empilé. Ces nombreuses chaises, fauteuils et sofas ont été collectés dans divers centres Emmaüs de la région parisienne, où les populations peu fortunées peuvent acquérir à bas prix de l'ameublement d'occasion.

Si l'on connaît deux précédents à cette œuvre – *Passage des chaises* (Hôpital de la Salpêtrière, Paris, 1997 ; Caves Pommery, Reims, 2007) –, elle évoque aussi des architectures anciennes et vernaculaires, et cela lui confère une dimension proto-architecturale. Sa forme circulaire appelle ainsi le souvenir de certaines ziggourats mésopotamiennes, tandis que son ouverture faîtière s'apparente à l'oculus du Panthéon romain. Mais l'on songe aussi aux igloos des Inuits, aux tipis des Indiens d'Amérique du Nord, ou encore aux yourtes mongoles. Voilà pour les résonances universelles de cette architecture.

Sur un versant plus symbolique, *Chairs for Abu Dhabi* convoque cette idée que si les objets inanimés ont une âme, alors l'œuvre contiendrait un peu de chacun des corps qui, parfois durant plusieurs générations, se sont assis sur ces chaises au cannage fatigué. La métaphore du tressage, à laquelle l'imbrication des éléments renvoie immanquablement, amènerait ainsi l'image de vies nombreuses, issues d'horizons culturels et religieux sans doute très divers, tissées dans cette œuvre comme les noms d'anonymes apparaissent gravés dans la pierre d'un monument.

Plus encore, et puisque cette architecture en forme d'amphithéâtre est destinée à accueillir des discussions et des conférences dans le cadre d'un événement international, *Chairs for Abu Dhabi* pourrait évoquer le mythe de la Tour de Babel dans ce qu'il a de plus beau et utopique : à savoir cette belle idée d'une humanité parlant d'une même voix et solidairement engagée dans la construction d'un avenir meilleur.

Or, le travail collectif d'une équipe cosmopolite, composée de corps de métier très divers, et néanmoins soudée par la maîtrise d'œuvre de l'artiste, est justement ce qui motive Tadashi Kawamata lorsqu'il s'engage dans un nouveau projet, car il contribue à forger, cimenter et fortifier l'œuvre : *« Je travaille toujours avec beaucoup de gens à cause de l'échelle des projets, et c'est toujours intéressant pour moi de les voir agir pour m'aider à les mener à bien. Ils ont constamment de nouvelles idées pour modifier le projet, et je suis à l'affut précisément de ces moments-là ; je reste ouvert à toutes leurs suggestions : sur la façon de procéder, de coopérer, de construire le projet. Pour moi, c'est une méthode très efficace, il m'arrive même de partir de leur idée pour définir la structure*[1]*. »*

—

1. Entretien avec Gilles Coudert, *Kawamata Workshop*, a.p.r.è.s. éditions / La Maréchalerie - Centre d'art contemporain, Versailles, 2008, p. 42.

Chairs for Abu Dhabi, 2012
Chairs, armchairs, sofas, benches, stools and metallic structure
6 x 7 x 6 m

This booklet accompagnies the project "Chairs for Abu Dhabi" by Tadashi Kawamata, produced by kamel mennour for Abu Dhabi Art Beyond, Manarat Al Saadiyat, Abu Dhabi, UAE, from November 6th to November 10th, 2012.

Acknowledgements
We would like to especially thank: Tadashi Kawamata, Richard Leydier, Jessy Mansuy-Leydier, Mériadek Caraës, Myrtille Yver-Trochu, Guillaume Sokoloff, Jeanson Pechin, The École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, Achille Otabela, Pascal Marius, Charles Heranval, Patrick Ferragne and the team of Art Project, the team of Hasenkamp Middle East, Béatrice Carron-ESI, François Zabbal, James Curwen, Michel Pencreac'h, Christophe Pany and the team of kamel mennour gallery.

© 2012 Tadashi Kawamata

© 2012 kamel mennour, Paris

© 2012 Richard Leydier for his essay

© 2012 Daniel Suarez for his photographs

All rights reserved. No part of this book may be reproduced by any means, in any media, electronic or mechanical, without prior permission in writing from kamel mennour gallery.

In order to protect the environment, this booklet was printed on Munken Polar 170 g, FSC-certified, composed of wood fibers from responsible forest management.

Publishing
kamel mennour

47, rue saint andré des arts
paris 75006 france
+33 1 56 24 03 63
galerie@kamelmennour.com
kamelmennour.com

General coordination
Jessy Mansuy-Leydier

Project manager
Mériadek Caraës

Publishing coordination
Emma-Charlotte Gobry-Laurencin

Graphic design
Éloïse de Guglielmo & Amélie du Petit Thouars
(MOSHI MOSHI Studio)

Translations
James Curwen (English)
François Zabbal (Arab)

Rereading
Michel Pencreac'h

Printing production
Seven7 – Liège
info@seven7.be

Printing
SNEL – Liège
www.snel.be