

**ALBERTO
GIACOMETTI
ANNETTE
MESSENGER /**

Nos Chambres

16.10.2018 > 13.01.2019

Annette Messenger / Alberto Giacometti
La Parade de l'écureuil pour Annette
The Parade of the Squirrel for Annette, 2018

Annette Messenger
La parade de l'écureuil
The Parade of the Squirrel, 1994
Animal naturalisé, tissus, filet /
stuffed animal, fabrics, net
60 x 70 x 60 cm

Alberto Giacometti
Annette debout
Annette Standing, ca. 1954
Bronze, 47,5 x 10,5 x 19,5 cm
Fondation Giacometti, Paris

En 2011, Annette Messenger intégrait dans l'installation *Sans légende* les silhouettes de plusieurs œuvres d'Alberto Giacometti. En érigeant ces célèbres sculptures en figures de la survivance dans un monde pétrifié, elle montrait la place privilégiée occupée par l'artiste moderne au sein de son Panthéon personnel.

Il était naturel, de ce fait, de se tourner vers Annette Messenger pour la première intervention contemporaine dans le tout nouveau Institut Giacometti. Sans préjuger de son intervention dans cet espace intime, qui comprend à la fois la reconstitution pérenne de l'atelier de Giacometti et des espaces d'exposition, la proposition prenait forme de « carte blanche ». Laissant libre cours à l'imagination de l'artiste, l'invitation à investir les lieux s'accompagnait d'une invitation au voyage au travers des collections et archives de la Fondation Giacometti.

Guidée par le commissaire, Christian Alandete, dans ses déambulations dans l'œuvre et dans la vie de Giacometti, Messenger en a rapporté un riche butin : sculptures et dessins de l'artiste, carnets et documents intimes, tout en imaginant des œuvres nouvelles pour la circonstance. Avec tous ces ingrédients, elle n'a pas réalisé seulement une exposition, mais une œuvre en soi. Cette grande installation, *Chambres*, qui se présente comme une œuvre commune d'Alberto Giacometti et Annette Messenger, investit tout l'espace en conduisant le visiteur au travers d'une succession de « chambres à deux » - des rencontres « nez à nez » placées sous le signe de l'intimité, de l'humour et de l'échange.

Catherine Grenier
Directrice de la Fondation Giacometti
Présidente de l'Institut Giacometti

In 2011, Annette Messenger integrated the silhouettes of several works by Alberto Giacometti into an installation entitled *Without Legend*. By depicting his famous sculptures as figures of survival in a petrified world, she showed the significant place occupied by the artist within her personal Pantheon. Thus it was only natural that Annette Messenger was chosen to be the first contemporary artist to exhibit in the brand new Giacometti Institute. Without presuppositions about her intervention in this intimate space, which includes both a permanent reconstruction of Giacometti's studio and spaces for exhibition, the proposal was to give her total leeway. Giving free rein to her imagination, the invitation to take over the space was coupled with the proposal to roam through the collections and archives of the Giacometti Foundation. Accompanied by the curator, Christian Alandete, in her wandering through Giacometti's life and work, Messenger has brought back rich spoils: sculptures and drawings of the artist, notebooks and personal documents, and new works she has conceived for the occasion. From all these components, she did not just create an exhibition, but a work in itself. This large installation, *Rooms*, which is presented like a shared work between Alberto Giacometti and Annette Messenger, takes over the whole space while conducting visitors through a succession of 'rooms for two' - 'nose to nose' meetings placed beneath the sign of intimacy, humour and exchange.

– Qu'est-ce qu'une chambre ?
 – C'est un meurtre dont on ne retrouve ni la victime, ni le coupable et qui ne laisse pas de traces.

– What's a room?
 – It's a murder for which no victim or guilty party has been found, and which has left no traces.

Alberto Giacometti questionne Marcelle Ferry
 Questions-réponses surréalistes pour le « Jeu des définitions »
 Décembre 1933, non retenu pour la revue Documents 34

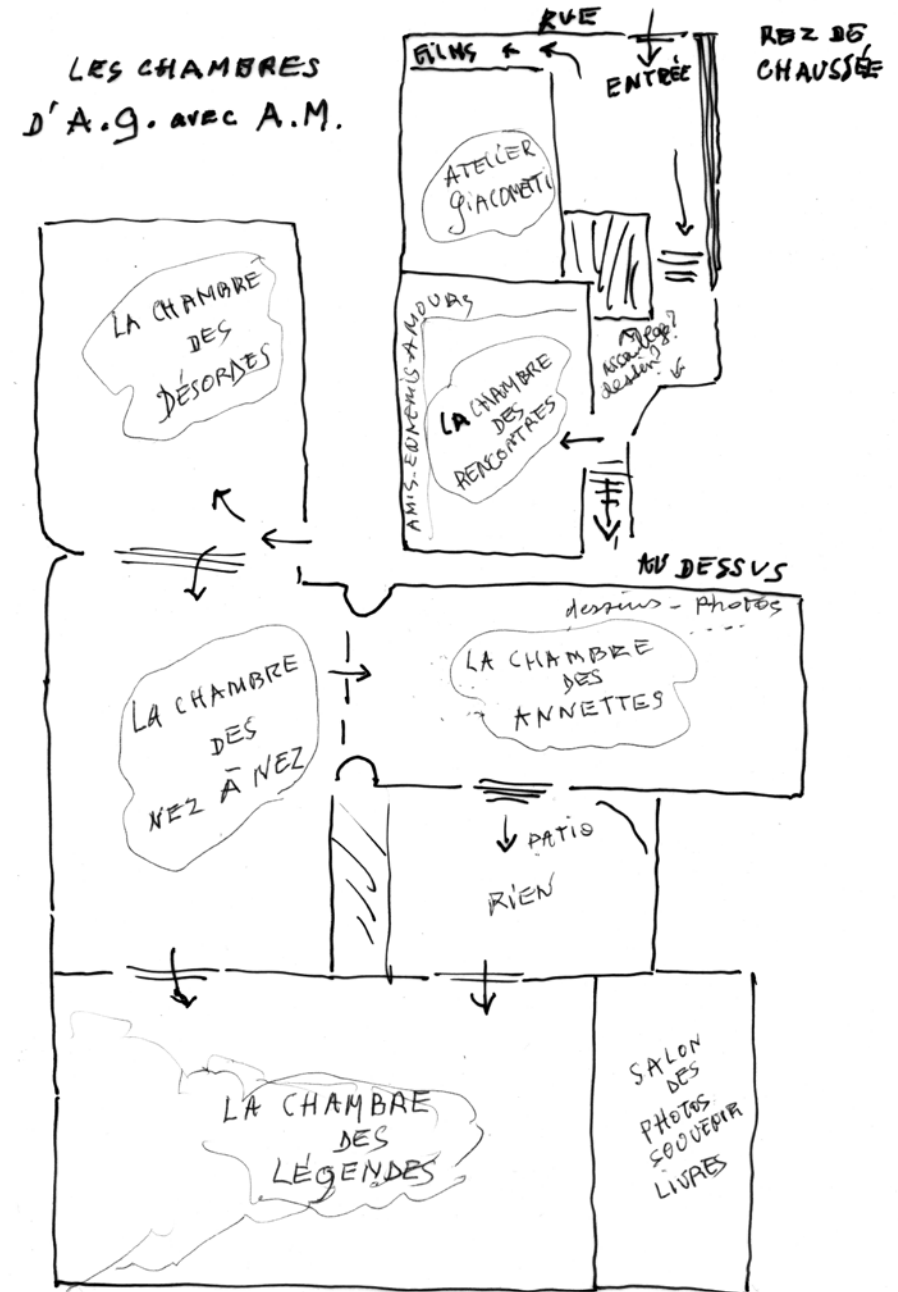
Alberto Giacometti to Marcelle Ferry
 Surrealistic question and answer from
 the "Game of definitions"
 December 1933, not selected for publication
 in the review Documents 34

Nos Chambres

Dans la proposition très originale formulée par Messenger, Giacometti est considéré comme un partenaire d'exposition plutôt que comme une source d'inspiration. Il est difficile de parler de création « à quatre mains » quand l'un seulement des artistes est vivant, pourtant c'est bien un dialogue entre les deux artistes qui prend forme dans l'espace de l'Institut Giacometti. Dans les années 1970, Messenger avait découpé son espace domestique en plusieurs ateliers ou « chambres » dédiés à ses différentes pratiques de l'époque. Aujourd'hui, sur le même modèle, elle transforme les salles de l'architecte-décorateur Paul Follot occupées par l'Institut Giacometti en plusieurs chambres. Depuis l'entrée se succèdent ainsi l'Atelier de Giacometti, la Chambre des rencontres, la Chambre des nez à nez, la Chambre des désordres et la Chambre des Annettes.

In the very original proposal made by Messenger, Giacometti is considered an exhibition partner rather than simply a source of inspiration. To talk about a 'four-handed' creation when only one of the artists is still alive is difficult, yet it's really a dialogue between the two artists that takes place in the Institute. In the 1970s Annette Messenger divided up her domestic space into studios or 'rooms', each dedicated to different practices.

Today she transforms the living spaces of the architect and designer Paul Follot, where the Giacometti Institute is now established, into several rooms. Entering the Institute, there is Giacometti's Studio, the Room of encounters, the Room of legends, the nose to nose Room, the Room of disorders and the Room of Annettes.

Annette Messenger
 Plan de l'exposition
 Plan of the exhibition, 2018

²
Déclaration

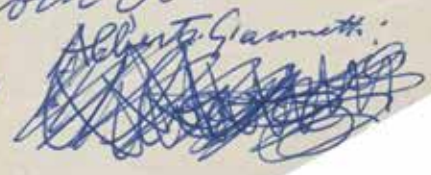
Acte personnel

Je déclare moi
sousigné, que toi
Annette née Arm

Tu es et de très loin, ou
de très loins (dans l'ensemble
bien entendu et ~~avec~~ prenant en
charge dans cet ensemble même
bien entendu les instants (rares)
où tu es ^{très} ~~très~~ blessée de ton mariage
normal, ~~et même en dehors de tout~~
ecc) la femme la plus
intelligente que je n'ai jamais
rencontré à ce jour ont acte,

8 juillet 1958,

Stampa,

Alberto Giacometti

**LA CHAMBRE
DES RENCONTRES**

La Chambre des rencontres est dédiée à l'entourage et aux rencontres de Giacometti et présente des photographies, lettres, carnets, œuvres, évoquant les personnes « qu'il a rencontrées, aimées, admirées, détestées ». Une déclaration d'amour et des lettres à sa femme Annette côtoient des lettres d'intellectuels ou d'artistes comme Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre ou Joan Miró, des références à Constantin Brancusi et à Auguste Rodin, mais aussi des dessins plus intimes. Annette Messenger dresse ainsi une liste de toutes les personnalités qui ont traversé la vie de Giacometti et imagine d'autres rencontres en convoquant le cinéaste Sergueï Eisenstein ou l'écrivain Franz Kafka dans une série de dessins inédits.

THE ROOM OF ENCOUNTERS

The Room of encounters is dedicated to Giacometti's circle and acquaintances, with photographs, letters, notebooks and artworks recalling people "he met, loved, admired and despised". Along with a declaration of love and a number of letters to his wife Annette, there are letters from artists and intellectuals such as Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre and Joan Miró, references to Constantin Brancusi and Auguste Rodin, and intimate drawings. Annette Messenger makes a list of all the personalities who crossed Giacometti's life and invents other encounters, summoning up the filmmaker Sergueï Eisenstein or the writer Franz Kafka in a series of new drawings.

Déclaration d'Alberto Giacometti à Annette Arm sur une enveloppe de chocolat suisse, 8 juillet 1958
Declaration from Alberto Giacometti to Annette Arm on a Swiss chocolate envelope, July 8th, 1958
Encre sur enveloppe / ink on envelope
Archives Fondation Giacometti, Paris

LA CHAMBRE DES LÉGENDES

La Chambre des légendes réactualise une œuvre majeure d'Annette Messenger, *Sans légende* (2011-2012), allégorie inspirée par les voyages de Gulliver dans laquelle, pour la première fois, apparaissent des références directes à l'œuvre d'Alberto Giacometti. Une grande horloge lumineuse ronde, projetée sur le mur de la salle d'exposition, forme le point de fuite de cette installation mélancolique.

Dans un théâtre d'ombres mouvantes, divers objets du quotidien et des formes géométriques recouverts d'aluminium noir dessinent un paysage apocalyptique au sein duquel des reproductions d'œuvres emblématiques de Giacometti – *Le Chien*, une *Femme debout* et un *Homme qui marche* – apparaissent comme les derniers survivants d'une catastrophe.

THE ROOM OF LEGENDS

The Room of legends brings up to date one of Annette Messenger's major installations, *Without Legend* (2011-2012), an allegory inspired by Gulliver's travels in which Giacometti's sculptures appeared for the first time. A large, round and luminous clock projected onto the wall of the exhibition room is the vanishing point of this melancholic installation. In this theatre of moving shadows, various objects of daily life and geometric shapes covered in black aluminium form an apocalyptic landscape in which reproductions of some of Giacometti's emblematic works – *The Dog*, a *Standing Woman* and a *Walking Man* – appear as if they were the last survivors of a disaster.

Annette Messenger

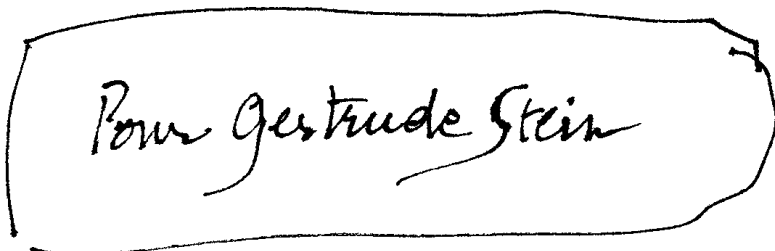
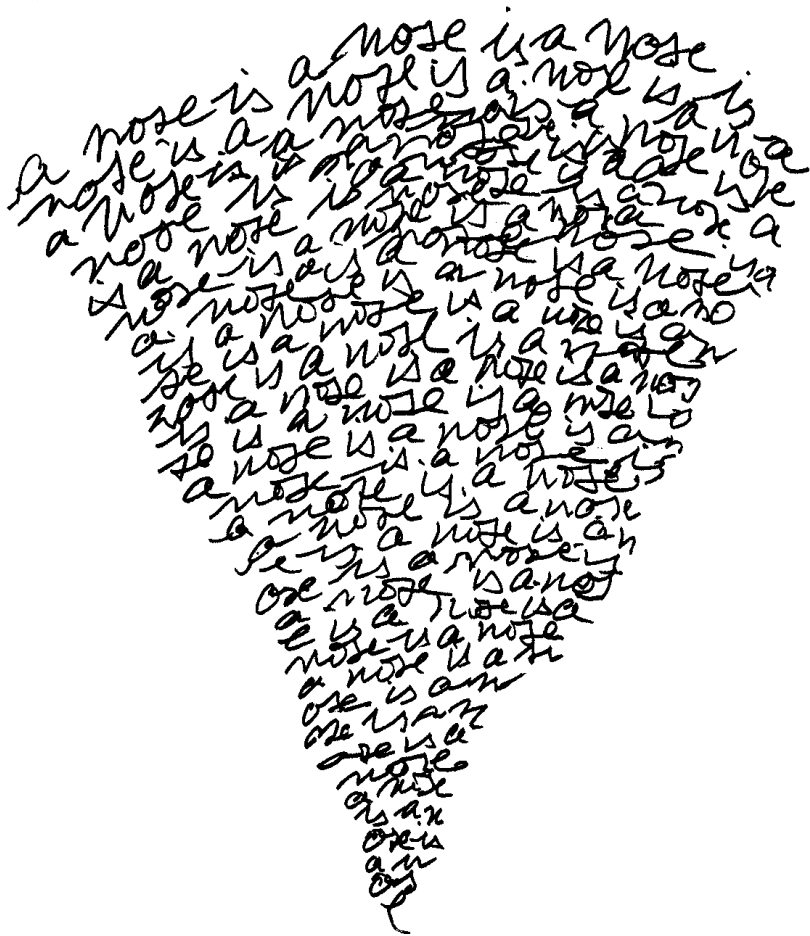
Sans Légende / Without Legend, 2011-2012

Éléments divers enveloppés d'aluminium noir, toiles de spy peintes, moteurs et éclairages computerisés / various components covered in black aluminium, painted spinnaker canvas, engines and computerised lights

Dimensions variables / Various dimensions

Collection Musée d'Art Moderne et Contemporain de Strasbourg

LA CHAMBRE DES NEZ À NEZ

La Chambre des nez à nez présente plusieurs œuvres confrontées au célèbre Nez de Giacometti. Dans l'une des nouvelles œuvres réalisées pour l'exposition, Annette Messenger imagine sa propre version du Nez, en le resituant dans le monde de l'enfance. Cette version intitulée *Mère avec enfant*, rappelle le rapport au temps qui traverse l'œuvre des deux artistes. Elle fait aussi référence au nez de Pinocchio, un personnage récurrent dans le travail de Messenger. L'humanité accordée à la marionnette passe par la transgression des règles, transgression qui caractérise aussi l'artiste qui refuse de se conformer à ce qui est attendu de lui. Burlesques, grotesques ou transgressifs, plusieurs nez sont réunis sous l'égide d'une litanie inspirée de Gertrude Stein : « a nose is a nose... » (un nez est un nez est un nez...).

THE NOSE TO NOSE ROOM

The nose to nose Room presents several works confronted by Giacometti's Nose. In one of the new works created for the exhibition, Annette Messenger invents her own version of the famous *Nose* and resituates it in the world of childhood. This version called *Mother With Child* is not only reminiscent of the relationship to time which is found in both artists' work and also refers to Pinocchio's nose. Messenger's work makes recurrent use of Pinocchio, whose humanity lies in a tendency to transgress the rules, a bit like the artists who refuse to comply with expectations. Burlesque, grotesque or transgressive, these noses are brought together under the aegis of a litany inspired by Gertrude Stein: "a nose is a nose is a nose...".

Annette Messenger
Pour Gertrude Stein
To Gertrude Stein, 2018
Stylo noir sur papier / black pen on paper
45 x 35 cm

Alberto Giacometti
Le Nez / The Nose, 1947
Plâtre et métal / plaster and metal
82,5 x 37 x 71 cm
Fondation Giacometti, Paris

Annette Messager
La mère et l'enfant / Mother with Child, 2018
Métal, tissus, corde / metal, fabric, rope
125 x 50 x 17 cm

Annette Messenger
 Alberto Giacometti
 Projet de sculpture à partir
 d'un meuble de l'atelier
 Project for a sculpture from
 a piece of studio furniture, 1934
 Crayon sur carnet /
 pencil on notebook
 14,7 x 9,3 cm
 Fondation Giacometti, Paris

Annette Messenger
 La boule-sleeping bag
 The Ball-Sleeping Bag, 2018
 Tissus, peinture, corde / fabrics, paint, rope
 110 x 82 cm

LA CHAMBRE DES DÉSORDRES

La Chambre des désordres évoque la *Boule suspendue* d'Alberto Giacometti – chef d'œuvre de sa période surréaliste dont Salvador Dali avait fait le prototype des « objets à fonctionnement symbolique ». La forte charge érotique de l'œuvre originelle est amplifiée par Messenger dans *La Boule-sleeping bag* - transformation d'un sac de couchage habilement plié en forme de sexe féminin, au-dessus duquel se dressent la boule et le croissant de lune de l'œuvre surréaliste. Les *Quatre figurines* en plâtre peint de Giacometti réalisées d'après les prostituées du *Sphinx*, un bordel de Montparnasse où l'artiste avait ses habitudes, sont accompagnées de plusieurs dessins érotiques inédits trouvés par Messenger dans les carnets de l'artiste. En dévoilant un aspect méconnu du travail de Giacometti, elle met l'accent sur la dimension transgressive qui sous-tend toute une partie de son œuvre.

THE ROOM OF DISORDERS

The Room of disorders alludes to Giacometti's *Suspended ball*, the masterpiece of his Surrealist period, which Salvador Dali acknowledged as the prototype of 'objects with a symbolic function'. The strong erotic charge of the original is amplified by Messenger in *The Ball-Sleeping Bag*, a sleeping bag carefully folded in the shape of the female sex above which are placed the ball and the moon crescent of the Surrealist work. The *Four Figurines* in plaster, painted by Giacometti and inspired by the prostitutes from *Le Sphinx*, a brothel in Montparnasse where the artist was a regular, are presented with several unpublished erotic drawings found in the artist's notebooks. By revealing a little known aspect of his work, Messenger emphasizes the transgressive dimension that underlines a whole part of his oeuvre.

LA CHAMBRE DES ANNETTES

La Chambre des Annettes fait référence aux trois femmes portant le prénom Annette qui ont entouré l'artiste : sa mère, Annetta Stampa, son épouse, Annette Arm, et enfin Annette Messenger, nouvellement immiscée dans le cercle familial. Messenger qui a croisé Giacometti au bar *Le Sélect* dans les années 1960 provoque une nouvelle rencontre en associant l'une de ses œuvres avec une œuvre de Giacometti représentant *Annette*.

La parade de l'écureuil pour Annette montre ainsi un écureuil naturalisé, hissé sur des coussins et emprisonné dans les mailles d'un filet, faisant le fier devant la sculpture en bronze de Giacometti. Cette rencontre entre l'œuvre des deux artistes rappelle avec une ironie amusée le parallélisme entre la parade amoureuse et la parade de l'artiste.

THE ROOM OF ANNETTES

The Room of Annettes makes reference to the three women bearing the same name, two of whom the artist was very close to: his mother, Annetta Stampa, his wife, Annette Arm, and Annette Messenger, newly introduced into the family circle. Messenger saw Giacometti in *Le Sélect* in the 1960s. The combination of one of her works with one of Giacometti's, an *Annette* from that period, creates a new encounter.

The Parade of the Squirrel for Annette shows a stuffed squirrel on cushions, enmeshed in a net, showing off in front of a bronze sculpture by Giacometti. This encounter between the work of the two artists brings to mind with amused irony the parallels between mating displays and those of the artist.

Alberto Giacometti
La mère et Annette
The Mother and Annette, ca. 1960
Crayon sur papier / pencil on paper
29,7 x 20,7 cm
Fondation Giacometti, Paris

FONDATION GIACOMETTI, PARIS

Direction

Catherine Grenier
Directrice de la Fondation Giacometti
Présidente de l'Institut Giacometti
Sabine Longin
Secrétaire générale
Sarah Oliver
Assistante de la direction

Recherche, expositions et éditions

Christian Alandete
Responsable des expositions et des éditions
Thierry Pautot
Attaché de conservation,
responsable de la recherche
Serena Bucalo-Mussely
Attachée de conservation, chargée de recherche
Michèle Kieffer
Attachée de conservation,
responsable du comité
Mathilde Lecuyer-Maillé
Attachée de conservation, chargée de recherche
Hugo Daniel
Chargé de mission culturelle et scientifique
Émilie Simon
Chargée de production des expositions
et des éditions

Régie des collections et des expositions

Stéphanie Barbé Sicouri
Chargée des collections, régisseuse des expositions
Alban Chaîne
Chargé des collections, régisseur des expositions
Clara Gibertoni
Régisseuse

Affaires juridiques

Émilie Le Mappian
Responsable des affaires juridiques

Médiation

Emmanuelle Le Cadre
Chargée de médiation

ALBERTO GIACOMETTI ANNETTE MESSEGER / NOS CHAMBRES

Exposition

Commissaire : Christian Alandete
Régie des œuvres : Stéphanie Barbé Sicouri,
Margot Giusiano
Production : Émilie Simon
Installation : Éric Caillou, Vincent Lemaire
Lumières : Alexis Coussement
Agencement : Jet Lag.K.
Encadrement : Cadre en seine
Impressions : Œil de Lynx
Communication : Brunswick

Livret

Graphisme : Brigitte Mestrot
Traduction : Paul Buck & Catherine Petit
Impression : Stipa, Montreuil

Les œuvres d'Annette Messager proviennent
de la collection de l'artiste. Annette Messager
est représentée par Marian Goodman Gallery,
New York, Paris, London

Pour les œuvres d'Alberto Giacometti
© Succession Alberto Giacometti (Fondation
Giacometti, Paris + Adagp, Paris), 2018
Pour les œuvres d'Annette Messager
© Adagp, Paris, 2018

Couverture :
Annette Messager
Deux cris ensemble / Two Cries Together, 2018
Acrylique sur papier / acrylic on paper
31 x 57 cm

INSTITUT GIACOMETTI

5 rue Victor-Schoelcher - 75014 Paris
www.institut-giacometti.fr

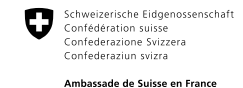
Musée à taille humaine,
permettant **une proximité avec les œuvres**, l'Institut Giacometti est
à la fois **un espace d'exposition**,
un lieu de référence pour l'œuvre
de Giacometti et un **centre de
recherche** en histoire de l'art dédié
aux pratiques artistiques modernes
(1900 – 1970). Le programme de
recherche et d'enseignement est
ouvert aux chercheurs, étudiants et
amateurs. **Conférences, colloques
et master-class** donnent la parole à
des historiens d'art et conservateurs
qui présentent leurs travaux et
l'actualité de la recherche.

A museum of an approachable size,
allowing **proximity with the artworks**,
the Giacometti Institute is also a study
centre and a place of discovery accessible
to the general public.
The Giacometti Institute is at once an
exhibition space, a key reference venue
for the work of Giacometti and an art
history **research centre** dedicated to
modern artistic practices (1900 – 1970).
The research and teaching programme
is open to researchers, students, and
art lovers. **Conferences, seminars, and
masterclasses** will provide art historians
and curators with a forum for presenting
their work and research news.

La Fondation Giacometti remercie chaleureusement les prêteurs
Léonard Gianadda
le Centre Pompidou, Paris – Musée national d'art moderne
le MoMA, New York
le Musée d'Art moderne et contemporain de Strasbourg, Joëlle Pijaudier-Cabot
et la Galerie Marian Goodman, Andrew Leslie Heyward

Et pour leur précieux concours au catalogue et à l'exposition
Marie Darrieussecq
Carole Billy, Éric Caillou, Ludovic Chauwin, Barbara Forest, Vincent Lemaire

MÉCÈNES DE L'INSTITUT GIACOMETTI

RÉHABILITATION DE L'INSTITUT GIACOMETTI

Annette Messager

L'Homme qui marche à l'envers du temps

Man Walking Backwards in Time, 2018

INSTITUT- GIACOMETTI

INSTITUT GIACOMETTI

5, Rue Victor-Schoelcher - 75014 Paris

Métro lignes 4 et 6 : Raspail ou Denfert-Rochereau

RER B : Denfert-Rochereau

Bus : lignes 38, 68, 88 ou 91

Visites sur réservation en ligne :

www.institut-giacometti.fr