

LUCY+JORGE ORTA

COUTURES URBAINES ET FRACTURES SOCIALES

ÉRIC VAN ESSCHE

Refuge Wear
Intervention London East End 2008
Photographie Lambda 3668 2008
102 x 71 - 150 x 120 cm
Courtesy of Galleria Continua San
Gimignano - Le Mulin
© photo: John Awanung
© 2008 Lucy + Jorge Orta

Dans le contexte de la crise des années 1990, Lucy Orta décida de s'engager sur le terrain de la rue pour mettre en lumière des situations de détresse négligées par les médias¹. Pour les sans-abri, elle conçut dans un premier temps une série de « vêtements-refuges » modulables et nomades (Refuge Wear) permettant de survivre dehors. Ces « habits-tentes » prendront par la suite des formes de plus en plus complexes et abouties - sans jamais se départir d'une dimension esthétique - et seront montrés dans le contexte muséal comme dans l'espace public à l'occasion de véritables happenings urbains (Refuge Wear City Interventions).

À la croisée du design textile, de l'architecture et des arts visuels, ce projet fut dès l'origine inséminé par la nécessité d'un effort collectif visant à favoriser les contacts sociaux. Le vêtement est ici conçu à la fois comme une protection (un refuge) - il se transforme en architecture portable et - comme une interface communicationnelle - c'est l'identité que nous présentons au monde extérieur. Surtout, la communauté assurerait la survie de l'individu comme le suggère la nécessaire fusion de certaines unités vestimentaires en une sorte de village rhizomatique protecteur et symbole de « resocialisation » (Collective Wear and Modular Architecture). Le texte suivant, imprimé sur certains vêtements, résonne ici comme un manifeste explicite: « Les séjours prolongés sans-abri dégradent rapidement la santé physique et morale. Le temps de sommeil insuffisant majore le stress, affaiblit les défenses immunitaires et accélère la perte d'identité et la désocialisation »².

Travaillant en collaboration avec son mari Jorge Orta, Lucy souhaite désormais étendre cette nécessaire couture urbaine - au-delà du cas particulier des S.D.F. - à notre société dans son ensemble. Les actions Nexus s'inscrivent dans ce contexte: une série d'uniformes, connectés les uns aux autres par un cordon ombilical textile, structure un réseau humain potentiellement extensible à l'infini et modulable en tous les cas selon le contexte d'intervention (manifestants ponctuellement réunis pour la défense d'une cause déterminée) et la communauté concernée (groupe ethnique, social, etc.). Enfin, depuis les années 2000, des repas collectifs de grande ampleur sont théâtralisés dans l'espace public par le couple d'artistes prenant de plus en plus les atours d'ambitieux médiateurs sociaux dont la mission serait de restaurer les liens soudant une communauté (70 x 7 The Meal).

Considérant que ce sont les disparités sociales et politiques qui forment plutôt l'élément constituant de l'espace public, on veillera à distinguer dans l'œuvre de Lucy Orta le premier temps révélateur d'un engagement personnalisé aux côtés des exclus urbains - évitant de réduire le problème à une solution artificielle pour respecter la complexité plurielle des questions posées - du second temps plus discutabile d'un formatage spectaculaire imposé à des communautés artificiellement mises en scène.

► ¹ Voir, entre autres, Nicolas Bourriaud, Maia Damianovic et Roberto Pinto, Lucy Orta, Phaidon, Londres, 2003.

► ² Op. cit., p. 34 et note 1.

Née à Sutton Coldfield (GB) en 1966 / Né en 1953 à Rosario (AR). Vivent à Paris (FR) depuis 1991
Studio Orta - Boulevard de Bercy, 42 F- 75012 Paris - info@studio-orta.com - www.studio-orta.com

EXPOSITIONS PERSONNELLES RÉCENTES ► 2008 *Body Architecture*, The Swedish Museum of Architecture, Stockholm (SE) / *Antarctica*, Galleria Continua - Le Moulin, Boissy-le-Châtel (FR) / *Antarctica*, Hangar Bicocca | spazio d'arte contemporanea, Milan (IT) / *Antarctic Village - Works in Progress*, Motive Gallery, Amsterdam (NL) / *OrtaWater*, Austrian Pavilion International Expo, Zaragoza (ES) / *Antarctic Village - 13:3*, Fries Museum, Leeuwarden (NL) ► 2007 *Antarctic Village - No Borders*, Galleria Continua, San Gimignano (IT) / *Fallujah - Works in progress*, Galerie Peter Kilchmann, Zürich (CH) / *Fallujah*, Institute of Contemporary Art offsite Old Truman Brewery, London (GB) / *Fallujah*, Motive Gallery, Art Forum, Berlin (DE) ► 2006 *OrtaWater07*, Galleria Continua Beijing, Beijing (CN) / *Selected Works: Lucy + Jorge Orta*, Motive Gallery, Amsterdam (NL) **ÉVÈNEMENTS-PERFORMANCES RÉCENTES** ► 2008 *70 x 7 The Meal act XXIX*, La Venaria Reale, Torino (IT) / *70 x 7 The Meal act XXVIII*, Villa Ephrussi de Rothschild, Monaco (MC) ► 2007 *Antarctic Village*, Antarctic Marambio Base, Antarctica (AQ) / *70 x 7 The Meal, act XXVII*, Albion Gallery, London (GB) / *Fallujah - Auszug 01*, Context Festival, Hebbel am Ufer, Berlin (DE) / *Fallujah, Casey's Pawns*, 11th Prague Quadrennial of Performance and Theatre, Praha (CZ) **DISTINCTION** ► 2007 *Green Leaf Award for Sculpture*, United Nations Environment Program in partnership with the Natural World Museum, exhibition at the Nobel Peace Center, Oslo (NO) **ÉLÉMENTS BIBLIOGRAPHIQUES** Lieven De Cauter, Mariano Memolli, et alii, *Antarctica*, Lucy + Jorge Orta, Mondadori Electa, London, 2008 / Lucy Orta, *Lucy + Jorge Orta Pattern Book*, an introduction to collaborative practices, Black Dog Publishing, London, 2007 / Lucy Orta, Jorge Orta, Jayne Bradley et Nigel Prince (sous la dir. de), *Lucy + Jorge Orta, Collective Space*, Ixia/ARTicle Press, London, 2006 / Paul Ardenne, Gabi Scardi, Angela Vettese, et alii, *Drink Water! Lucy and Jorge Orta*, Gli Ori Italy, Prato, 2005 / Nicolas Bourriaud, Maia Damianovic, Roberto Pinto, et alii, Lucy Orta, Phaidon Press, London, 2003 / Jade Dillinger, *Body Architecture*, Lucy Orta, Silke Schreiber Verlag, Munich, 2003

Refuge Wear City Interventions 1992-1995.
 Photographie Lambda diasec d'oban, 9 modules - 200x290 cm
 (60x90 cm chacune)
 Collection des artistes.
 © 2009 Lucy + Jorge Orta

Body Architecture - Collective Wear 4 persons 1995.
 Polyamide enduit d'aluminium, polyester microporeux, sérigraphie,
 armatures télescopiques aluminium, sangles antitraction
 180x180x150 cm
 Fonds National d'art contemporain.
 © Lucy + Jorge Orta