

Galerie
Lafayette

KIMSOOJA TO BREATHE

DOSSIER DE PRESSE

DU 14 AVRIL AU 30 JUIN 2023

AVANT -PROPOS

Théophile Bader, le fondateur des Galeries Lafayette savait que le grand magasin devait se développer à la vitesse de la culture et se réinventer sans cesse pour attirer, étonner : c'est lui qui commanda l'immense coupole du boulevard Haussmann à l'architecte Ferdinand Chanut, et qui confia sa décoration au maître-verrier Jacques Grüber. C'est à lui également que l'on doit la création de la Maîtrise, la maison d'édition interne des Galeries Lafayette dirigée par le décorateur Maurice Dufrene, d'où sont issues les premières créations de Charlotte Perriand, de Serge Mouille et des frères Adnet.

Après lui, chaque génération dirigeante a réaffirmé ce soutien historique aux artistes pour porter leur singularité au cœur de la ville et de la vie. Que ce soit à travers des commandes artistiques autour de la coupole du boulevard Haussmann, des cartes blanches en magasin ou la création de Lafayette Anticipations, la fondation d'entreprise des Galeries Lafayette, le grand magasin s'engage en faveur des artistes de son temps en initiant des rencontres inédites entre patrimoine historique et création contemporaine.

Guillaume Houzé

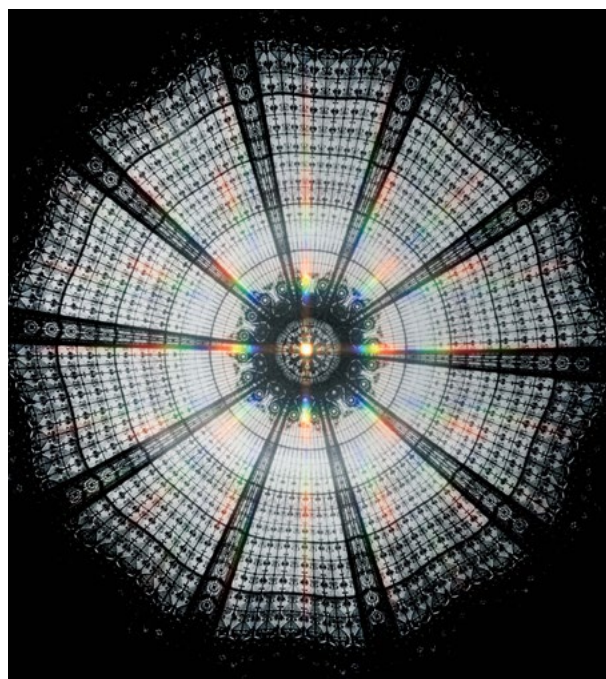
TO BREATHE AUX GALERIES LAFAYETTE PARIS HAUSSMANN

Invitée par les Galeries Lafayette, l'artiste coréenne Kimsooja présente l'installation *To Breathe* : une révélation de l'architecture du grand magasin haussmannien par la lumière.

Kimsooja habille le dôme de la coupole historique des Galeries Lafayette d'un film diffractant la lumière naturelle en une infinité de couleurs. Sous l'effet des rayons du soleil, les surfaces extérieures et les espaces intérieurs de la coupole se métamorphosent, créant des paysages irisés éphémères au fil de la journée. Par cette installation *in situ*, la première de cette envergure à Paris, l'artiste explore les qualités sensorielles et méditatives du grand magasin, invitant les spectateurs à porter leurs regards sur ces environnements lumineux, propices à la contemplation.

Réalisée autour de la coupole historique, l'installation de Kimsooja engage un dialogue inédit avec cet emblème architectural des Galeries Lafayette : construite en 1912, la coupole inondait alors le magasin d'une multitude de teintes colorées diffusées par les vitraux imaginés par Jacques Grüber, par la suite déposés et remplacés par des verres blancs.

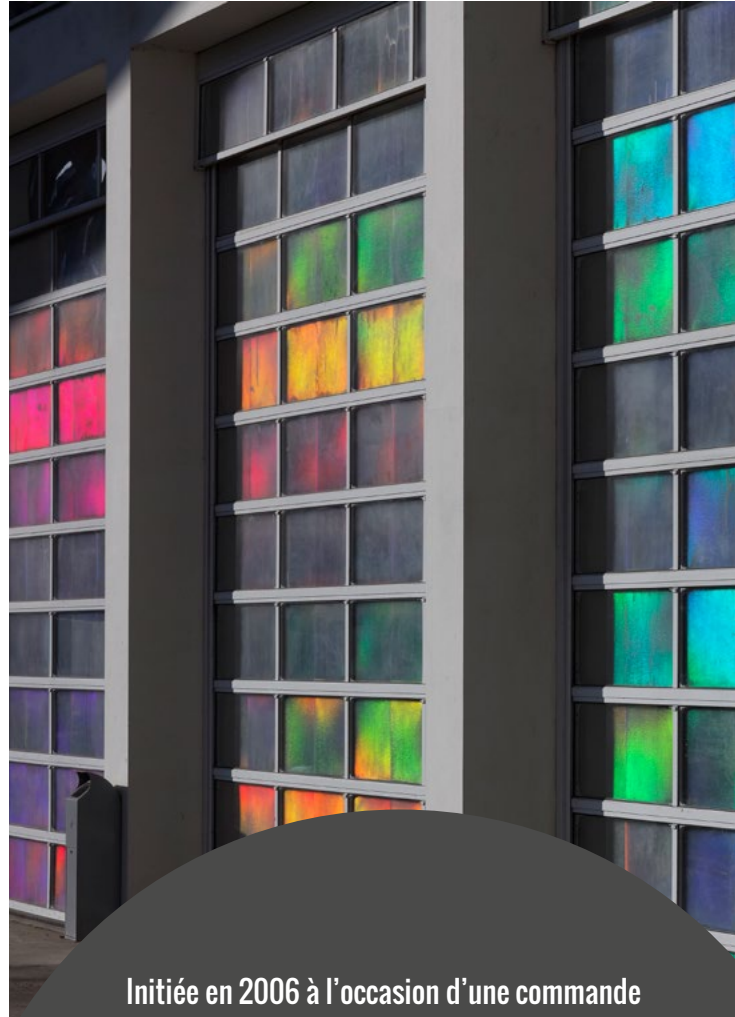
En réintroduisant subtilement la couleur par la lumière au sein du grand magasin, Kimsooja rend un hommage poétique au projet et à l'atmosphère originels de ce monument historique emblème de l'Art Nouveau. *To Breathe* tisse des liens vibrants entre des actes de création éloignés de plus d'une centaine d'années.

LA SÉRIE *TO BREATHE*

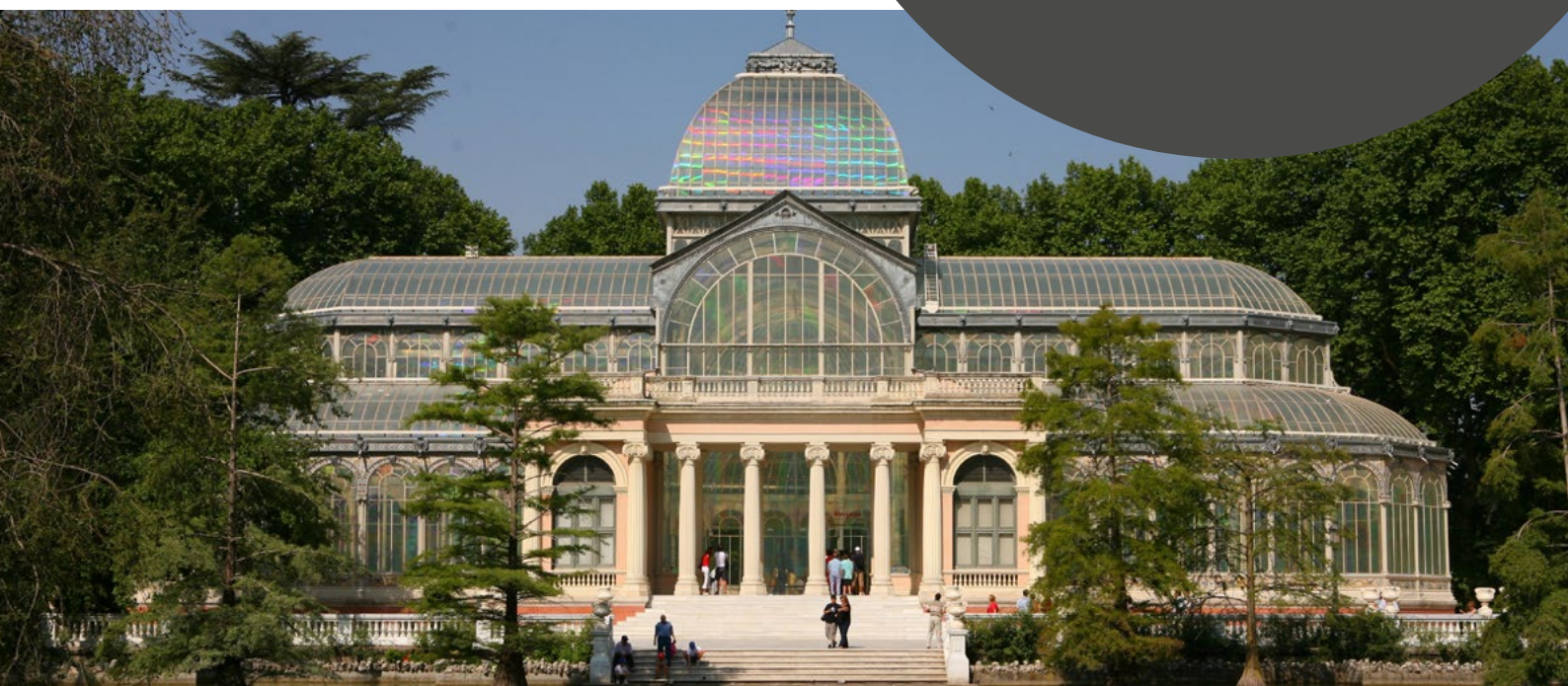
Kimsooja a conçu *To Breathe* pour la première fois en 2006, en transformant le *bottari*, un objet chargé de sens socio-culturel dont le nom signifie “baluchon” en coréen, en une forme architecturale : l’artiste enveloppe dès lors des espaces avec des films diffractants qui activent leurs architectures et en révèlent leurs histoires, tels des *bottari* de lumière.

Réagissant à l’environnement naturel, *To Breathe* est une œuvre mouvante, qui capte les transformations de la lumière au fil du temps, des changements météorologiques et de la course du soleil dans le ciel. Quand il est traversé par les rayons lumineux, le film diffractant crée des spectres arc-en-ciel éphémères qui évoluent lorsqu’on déambule dans l’espace. Le spectateur est invité à ressentir et à expérimenter des paysages irisés et colorés uniques, advenus par le principe du “non-faire” ou de la “non-fabrication”, cher à l’artiste.

Initiée en 2006 à l’occasion d’une commande du Museo Nacional de Arte Reina Sofía pour le Palais de Cristal à Madrid, la série *To Breathe* trouve de nouvelles occurrences au fil du temps et des lieux, parmi lesquelles :

- Pavillon coréen, 55e Biennale de Venise 2013
- Centre Pompidou-Metz, 2015-16
- Fondation Boghossian, Bruxelles, 2020-21
- Leeum Museum of Art, Séoul, 2021
- Cathédrale de Metz, commande publique (vitraux), 2022

DE JACQUES GRÜBER À KIMSOOJA

Rêvant d'un "bazar de luxe" où la lumière dorée diffusée par la coupole inonderait le grand hall et ferait scintiller la marchandise, Théophile Bader fait appel en 1912 à des artistes de renom pour réaliser ce joyau architectural.

La structure ondulée de la coupole, imaginée par l'architecte Ferdinand Chanut, donne du mouvement à la lumière naturelle entrante. Souvent qualifiée de néo-byzantine, son ornementation reflète l'influence de l'orientalisme en vogue à l'époque. En témoignent les éléments dorés ainsi que la ferronnerie richement sculptée d'Édouard Schenck qui, tels des faisceaux, encadrent les panneaux de vitraux d'où émane une lumière chaude et colorée.

Les vitraux conçus par Jacques Grüber s'appuient sur une gamme chromatique allant du bleu turquoise au rouge vermillon, afin d'offrir des teintes riches et changeantes au gré des rayons du soleil ; le but étant de focaliser le regard sur l'intensité des couleurs, davantage que sur les motifs, pour créer une atmosphère plus qu'un décor.

Déposés lors de la Seconde Guerre mondiale, ces vitraux colorés ont depuis été remplacés par des verres blancs. Plus de 110 ans après sa construction, Kimsooja rend à la coupole ses teintes colorées, en usant de la lumière comme l'avait à l'époque imaginé Jacques Grüber.

*"PLUS DE 110 ANS
APRÈS SA CONSTRUCTION,
KIMSOOJA REND À LA COUPOLE
SES TEINTES COLORÉES "*

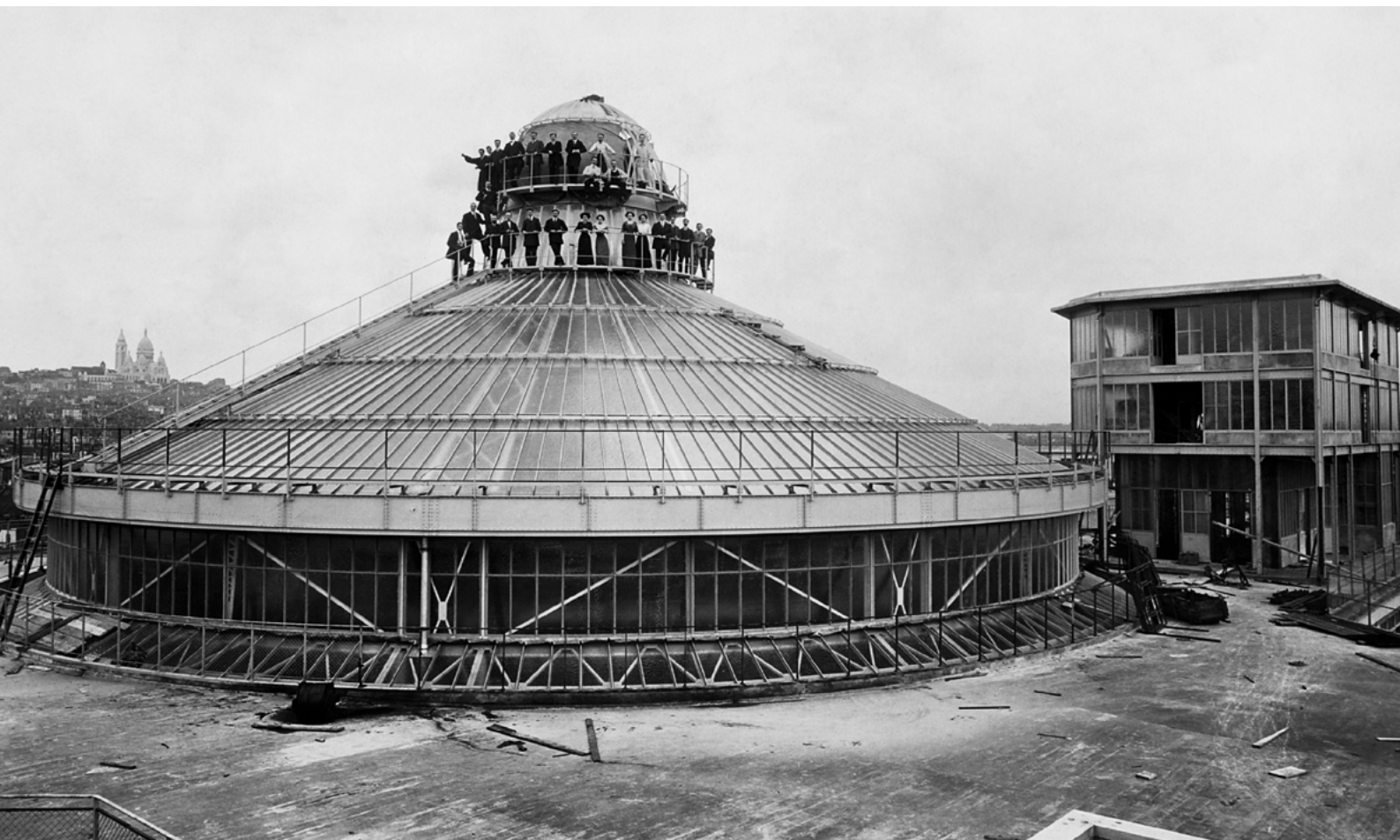
“RESPIRER”

Au cœur de la coupole, une expérience singulière et confidentielle de *To Breathe* sera proposée aux visiteurs.

Dans l'entre-deux coupole, l'installation de l'artiste se respire au rythme de son propre souffle, à travers une œuvre sonore intitulée *A Weaving Factory* (1994 - 2013) diffusée dans l'ensemble de l'espace. D'abord lente et à peine perceptible, la respiration s'accélère, devenant de plus en plus présente. L'énergie du souffle se mêle alors à l'expérience sensible de la couleur. Au cœur d'un espace chromatique changeant, porté par les inspirations et expirations, le spectateur est invité à vivre un moment méditatif et contemplatif singulier. En rendant visible et perceptible deux principes essentiels de vie - l'air et la lumière - l'artiste infuse le grand magasin d'une énergie

créatrice, qu'elle propose à chacun d'expérimenter et de ressentir activement.

“To breathe” (respirer) fait également écho à l'une des particularités du grand magasin où dès le début du XXe siècle, le tout Paris se presse pour se divertir et profiter du panorama, en surplomb de la ville. À une époque où l'air de Paris était réputé plus pur en altitude que dans les rues, les visiteurs se rendaient sur la terrasse du grand magasin, aux abords de la coupole, pour prendre l'air, respirer et profiter d'une expérience unique dans la capitale.

INFORMATIONS TECHNIQUES

LA COUPOLE DES GALERIES LAFAYETTE PARIS HAUSSMANN

Architecte : Ferdinand Chanut

Maître-verrier : Jacques Grüber

Ferronneries : Edouard Schenck

Hauteur totale : 43 mètres

Date : 1912

Construction : en moins de 6 mois, de juin à octobre 1912

LE PROJET *TO BREATHE* EN QUELQUES MOTS

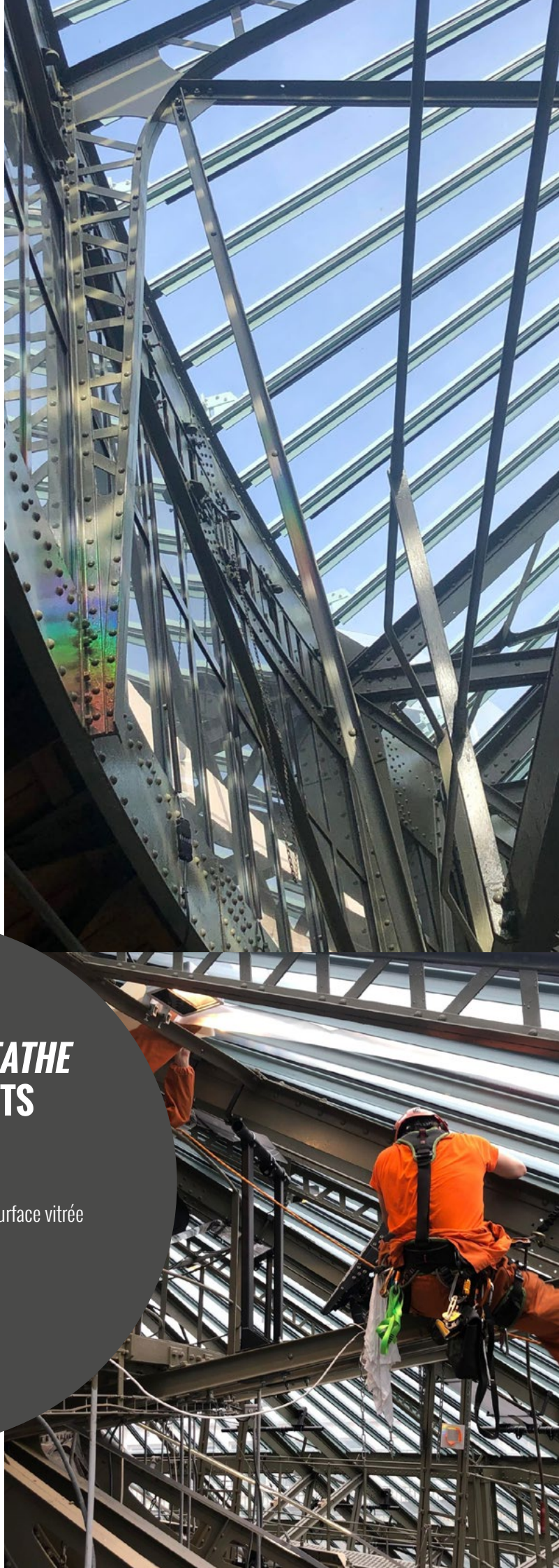
Dates : du 14 avril au 30 juin 2023

Surface engagée : 1 000 m² de surface vitrée

Nombre de verres : 660

Entreprise mandatée : JADE

Durée du montage : 12 jours

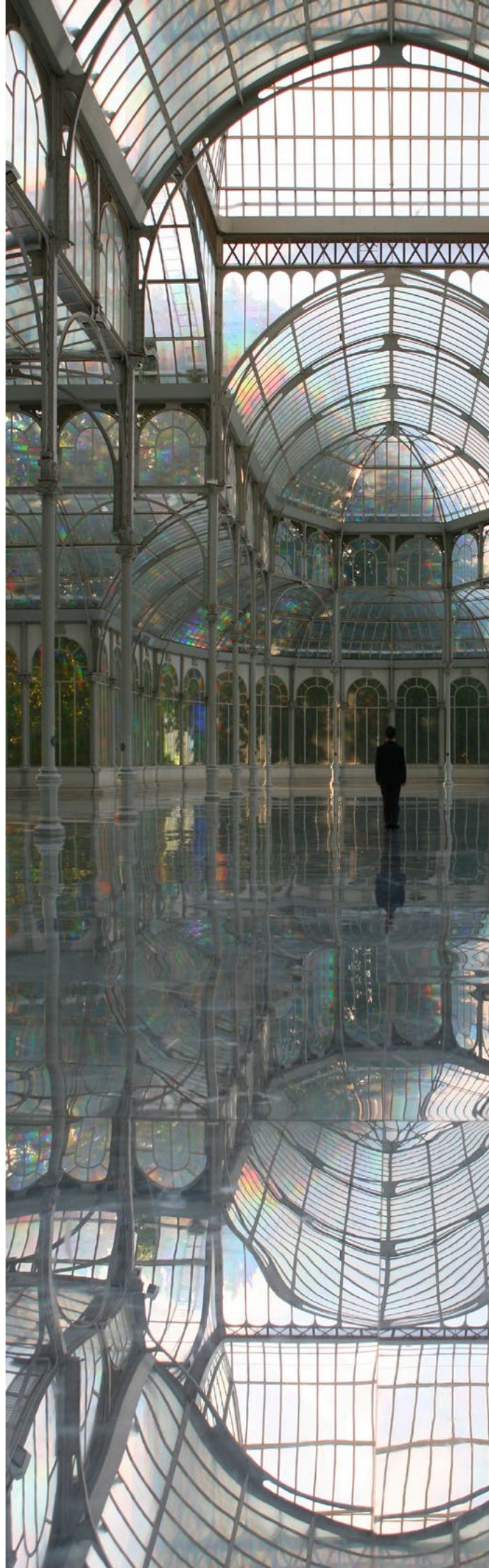

INTERVIEW

KIMSOOJA

Could you tell us about the invitation made by Galeries Lafayette. What attracted you to this project?

When I saw the dome for the first time from the interior of Galeries Lafayette, I was stunned by the magnificent and glaring beauty of it. It was perhaps one of the most beautiful domes I've ever seen as a glass structure. As an artist, I was intrigued by its perfection, and at the same time, I knew it would not be an easy task to add anything extra to it. However, the more I was contemplating on the condition of the dome with the magasin underneath, I realized that both elements could not go together, especially the visual and sonic noise that come from magasins and many visitors on the ground level. That is why I was inspired to activate this unique spatial condition to the public for the first time when you opened to discuss the terrasse space between the two domes. Activating the terrasse space connected to the rooftop area would offer a different perspective and complexity of experience would be an interesting element. By doing so, I expect to create totally different experiences for the public.

The installation *To Breathe* at Galeries Lafayette is the first of its kind in Paris. Can you tell us more about your unique relationship with this city?

Ever since I visited Paris in 1984 for a 6-months scholarship at École des Beaux-Arts in Paris, I've fallen in love with this fascinating city and have revisited Paris almost every time I've traveled to Europe. It is the city where I feel my true self more than any other cities in the world. I enjoy the beauty of the city, sophisticated lifestyle, passion for art, and the historic memories that are kept in monuments. At the same time, your own solitude in this city makes you aware which urges oneself to be more introverted. It is my great pleasure and honor to present *To Breathe*, in my beloved city of Paris for the first time, especially with the unique and magnificent dome of Galeries Lafayette and share it with Parisians and more.

For 30 years, your work has highlighted the object of the *bottari*, which you have since transposed to the scale of places through the works *To Breathe*. Could you tell us about these '*bottari* of light'?

It was with *To Breathe-A Mirror Woman* in 2006 at Palacio de Cristal of Reina Sofia in Madrid when I first conceived the architecture as a '*bottari*'. This attempt was to wrap the surface of the building with diffraction film that can be considered as a fabric of light and it can diffract the exterior lights into the interior space with iridescent lights when the light hits the thousands of the vertical and horizontal scratches on the film. Without putting any object but the mirror floor, the sound of my breathing, and wrapping the entire surface of the glass windows around the Palacio de Cristal, the void of the interior space was pushed all the way to the skin of the building like *Bottari* wrapping. Since then, I have realized several installations such as the Korean pavilion for the Venice Biennale, The Chapel in Yorkshire Sculpture Park in the past years.

Your works have a strong meditative and introspective dimension: visitors must be attentive and receptive to their environment to perceive and experience them. How do you create such an experience in a place that receives 100,000 visitors from all over the world every day?

I guess people are attentive when they encounter a new environment and an unusual visual and sonic experience. One interesting thing is that the light spectrum changes all the time – its intensity, direction – based on natural light source based on the weather each day, and the time, and the seasons, so that audiences can experience the different installation and the transitional moment, at times feeling of bliss or transcendence that can transport their status of mind to a different levels. Perhaps the key of the installation is ephemerality of lights.

You wanted to create a more confidential space between the two domes, accessible to the public during tours. Accompanied by a soundtrack, how this space is connected to the rest?

I am especially pleased with, and looking forward to this new installation within the terrasse which is in-between space of the double domes and its unique opportunity to offer a durational promenade around the circular terrasse around the dome. This space will receive the transmissive lights from the upper dome from the rooftop, but also show the reflection from the skin of the main dome. So this will be the most exclusive area audiences can experience among three points of view. Viewing diffraction and reflection lights, hearing breathing sound during the promenade. I'd never used any space like this before so it will definitely be a unique opportunity. Thank you for offering this unusual and interesting space for my installation, and your open vision for my project.

KIMSOOJA

Basée entre Paris et Séoul, Kimsooja (née en 1957 à Daegu, Corée du Sud) est une artiste pluridisciplinaire à la renommée internationale. Elle travaille sur un large éventail de supports allant de la performance, du film et de la photographie, jusqu'à des installations spécifiques aux sites qu'elle investit, déployant des tissus, de la lumière et du son.

Invitée dans plus de 40 biennales et triennales d'art contemporain, elle a représenté la Corée du Sud pour la 24e Biennale de São Paulo en 1998 et la 55e Biennale de Venise en 2013. Son travail a fait l'objet d'expositions personnelles au MoMA PS1, au Palais de Cristal / Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, au Vancouver Art Gallery, au Kunsthalle Wien, au Kunsthalle Bern, au Kunstmuseum Liechtenstein, au Musée d'art contemporain de Lyon, au Musée d'art moderne de Saint-Etienne, au Guggenheim Bilbao, ou encore au Centre Pompidou-Metz.

Kimsooja a également enseigné à l'École des Beaux-Arts de Paris (2008-2009) et a été nommée Chevalier de l'ordre des arts et des lettres par le ministère de la Culture en 2017.

En septembre 2022, Kimsooja a inauguré des vitraux conçus pour la cathédrale de Metz, dans le cadre de la commande publique artistique de l'Etat célébrant le huitième centenaire de la cathédrale gothique.

Artiste nomade ayant fait de l'exil et du voyage le nœud de son travail, Kimsooja mène une réflexion sur le thème du déplacement de soi et des autres, et des récits qui en découlent. Depuis plus de 40 ans, l'artiste concentre sa pratique autour d'un aspect culturel intemporel de son pays : le *bottari*, mot sud-coréen désignant un paquet enveloppé de tissu, que Kimsooja identifie comme un monde autonome - mais qui, tel un récipient, peut tout contenir, matériellement et conceptuellement. L'artiste se réapproprie cet objet et sa symbolique : à travers lui, Kimsooja observe et questionne l'expérience contemplative des migrations, du départ, de l'arrivée et du transit, en abordant le statut de soi et des autres.

Son attention portée au regard qui perçoit et observe, et l'adoption du principe du "non-faire" témoignent de sa quête esthétique et contemplative : en concentrant le regard sur un objet ou un phénomène, l'artiste fait advenir des apparitions qui questionnent les forces à l'œuvre dans l'art et la vie, invitant tout un chacun à expérimenter et ressentir le monde dans toutes ses surfaces.

Ses installations pensées à chaque fois pour des lieux spécifiques, investissent l'espace et rendent perceptibles des notions immatérielles, comme le passage du temps. Les œuvres de Kimsooja portent en elles une dimension méditative et introspective forte : les visiteurs doivent être attentifs, réceptifs à leur environnement pour les percevoir et les expérimenter.

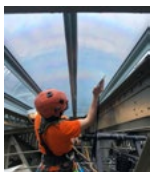
PORTFOLIO

Kimsooja, Simulation *To Breathe*, entre-deux coupole, Galeries Lafayette Paris Haussmann, 2022
Courtesy Kimsooja Studio

Kimsooja, Test d'installation *To Breathe* par JADE, entre-deux coupole, Galeries Lafayette Paris Haussmann, 2022
© Galeries Lafayette

Kimsooja, Test d'installation *To Breathe* par JADE, entre-deux coupole, Galeries Lafayette Paris Haussmann, 2022
© Galeries Lafayette

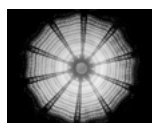
Kimsooja, Test d'installation *To Breathe* par JADE, entre-deux coupole, Galeries Lafayette Paris Haussmann, 2022
© Galeries Lafayette

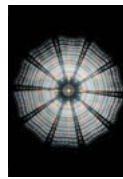
Vue intérieure du grand hall et de la coupole d'origine, Galeries Lafayette Paris Haussmann, carte postale, 1912
© Galeries Lafayette

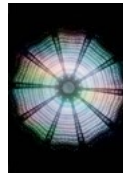
Vue extérieure de la coupole des Galeries Lafayette Paris Haussmann à sa construction, photographie, 1912
© Galeries Lafayette

Vue intérieure de la coupole des Galeries Lafayette Paris Haussmann, photographie, 1912
© Galeries Lafayette

Simulation de la coupole des Galeries Lafayette Paris Haussmann
© Galeries Lafayette

Simulation de la coupole des Galeries Lafayette Paris Haussmann
© Galeries Lafayette

Kimsooja, 2016. Photo : Giannis Vastardis
Courtesy Kimsooja Studio

Kimsooja, *Respirar - Una Mujer Espejo / To Breathe - A Mirror Woman*, Crystal Palace, 2006. Photo Jaeho Chong
Courtesy Kimsooja Studio

Kimsooja, *To Breathe*, Centre Pompidou-Metz, 2015. Photo Thierry Depagne
Courtesy Kimsooja Studio

Kimsooja, *To Breathe*, Centre Pompidou-Metz, 2015. Photo Jaeho Chong
Courtesy Kimsooja Studio

INFORMATIONS PRATIQUES

Galleries Lafayette Paris Haussmann
40 boulevard Haussmann 75009 Paris
Du lundi au samedi de 10h à 20h30
et le dimanche de 11h à 20h

To Breathe sera visible aux Galleries Lafayette Paris Haussmann du 14 avril au 30 juin 2023, depuis la terrasse du 8e étage, dans l'entre-deux coupole (situé au 5e étage et ouvert exceptionnellement au public pendant la durée de l'installation), et perceptible dans l'ensemble du grand magasin. L'œuvre sera accompagnée d'une bande sonore, diffusée dans l'espace de l'entre-deux coupole.

hausmann.gallerieslafayette.com

galeriedesgalleries.com

@gallerieslafayette @kimsoojastudio

@galeriedesgalleries

#Kimsooja #ToBreathe #GalleriesLafayette

VISITES

Tous les mercredis, 10h-12h / Visite libre et gratuite

Tous les vendredis, 12h-14h / Visite libre et gratuite

Tous les samedis, 9h-10h30 / Visite guidée du patrimoine du grand magasin (1h) et de l'installation *To Breathe* (30 min) en français, sur réservation (15 €)

Tous les dimanches, 10h-11h30 / Visite guidée du patrimoine du grand magasin (1h) et de l'installation *To Breathe* (30 min) en anglais, sur réservation (15 €)

Réservations sur le site

hausmann.gallerieslafayette.com

ATELIERS

Plusieurs ateliers gratuits seront proposés pendant la durée de l'installation pour les 6-12 ans non accompagnés.

Programmation et réservation sur le site hausmann.gallerieslafayette.com

LE GROUPE ET LA CRÉATION ARTISTIQUE

Le groupe Galeries Lafayette a fait de l'accès à la création l'une des valeurs fondatrices de son identité, agissant comme un médiateur entre les artistes et le grand public selon les principes qui ont présidé à sa naissance : la rencontre unique de la création et du commerce pour tous.

La Direction des Engagements culturels valorise cet engagement centenaire et pluriel, en initiant des actions artistiques et culturelles au sein des magasins de l'enseigne, pour faire découvrir aux visiteurs le meilleur de la création contemporaine.

GROUPE GALERIES LAFAYETTE

Guillaume Houzé

Directeur Image et Communication Groupe

Cécile Larrigaldie

Directrice des Engagements culturels

Pauline Toulouzou

Coordinatrice des projets artistiques

Marie Artifoni

Chargée de médiation

Maëlle Conan

Chargée du mécénat

Hélène Labadie

Chargée de l'identité culturelle

Thomas Lequeu

Archiviste et Chargé de la valorisation du patrimoine

galeriedesgaleries@galerieslafayette.com

galeriedesgaleries.com

CONTACT PRESSE

Claudine Colin Communication

Harry Ancely

T. +33 1 44 59 60 01

harry@claudinecolin.com

Groupe Galeries Lafayette

Marlène Para

T. +33 1 42 82 37 43

mpara@galerieslafayette.com

*Galeries
Lafayette*