

10 DÉCEMBRE 2022 – 30 AVRIL 2023

FR / EN

TRANSFORMERS

CHEFS-D'ŒUVRE DE LA COLLECTION FRIEDER BURDA
EN DIALOGUE AVEC DES ÊTRES ARTIFICIELS

LOUISA CLEMENT
RYAN GANDER
TIMUR SI-QIN
JORDAN WOLFSON

MUSEUM FRIEDER BURDA
BADEN-BADEN

TRANSFORMERS

CHEFS-D'ŒUVRE DE LA COLLECTION FRIEDER BURDA

EN DIALOGUE AVEC DES ÊTRES ARTIFICIELS

10 DÉCEMBRE 2022 – 30 AVRIL 2023

*Machines have less problems.
I'd like to be a machine, wouldn't you?*
Andy Warhol

On a rarement vu un musée aussi vivant : Rencontrez des avatars, des machines humaines mobiles, qui parlent et qui apprennent. Observez la richesse des mouvements, des paroles et la réactivité des êtres transformés. Écoutez attentivement une souris blanche animatronique s'adresser à une bougie. Laissez-vous séduire par un personnage qui anime des réactions subjectives et objectives, entre excitation et répulsion.

L'automatisation de la vie, la transformation de nos environnements sociaux se poursuit. L'intelligence artificielle et ses promesses prennent le relais et créent des formes d'existence semblables à la vie. L'homme pousse au progrès - et se trouve depuis longtemps au seuil de sa propre remplaçabilité. Avec l'exposition « Transformers », le musée Frieder Burda tente une expérience et se transforme en un dispositif expérimental hybride et utopique. Il thématise et présente des êtres artificiels

Pablo Picasso, *Nu couché*, 1968

Gerhard Richter, *Party*, 1963

Louisa Clement, *Representative*, 2021 (with Georg Baselitz, *Sieben mal Paula*, 1987/88)

Markus Lüpertz, *Zyklop I – dithyrambisch*, 1973

qui inspectent de manière critique le musée et ses chefs-d'œuvre classiques. La fiction : Une nouvelle situation de dialogue qui joue sur le subjonctif du « Que se passerait-il si » d'un avenir radicalement modifié.

Pablo Picasso, Jackson Pollock, Willem de Kooning, Gerhard Richter, Sigmar Polke, entre autres : ils ont tous, à leur époque, modifié les attentes classiques vis-à-vis d'une œuvre d'art. Avec leurs chefs-d'œuvre importants de la collection de Frieder Burda et dans la rencontre avec des êtres artificiels, des espaces d'expérience multidimensionnels se combinent et s'interconnectent ainsi dans le musée, dans lesquels les visiteurs doivent d'abord se situer eux-mêmes. Il y a de la vie dans le musée, nous grandissons au sein du métavers – même si elle n'est pas réelle, mais seulement un reflet de notre monde actuel de plus en plus transformé par l'artifice.

Timur Si-Qin, *Untitled*, 2011

Les artistes invités, Louisa Clement (*1987), Ryan Gander (*1976), Timur Si-Qin (*1984) et Jordan Wolfson (*1980), font tous partie d'une génération qui a grandi dans un monde numérique. Dans leur biographie comme dans leurs créations, ils reflètent les sphères de pouvoir croissantes des possibilités virtuelles.

APERÇU

Peggy Guggenheim, around 1942 in her New York Gallery *Art of This Century*

LE ROI EST MORT, LONGUE VIE À LA REINE

13 MAI — 8 OCTOBRE 2023

La collectionneuse américaine légendaire Peggy Guggenheim a fondé en 1942 sa galerie visionnaire « Art of This Century » à New York et a inauguré dès 1943 l'exposition « Exhibition by 31 Women ». Elle est aujourd'hui considérée comme une des premières expositions pionnières présentant exclusivement des œuvres d'artistes féminines. C'est Marcel Duchamp, son ami artiste de longue date, qui avait initialement proposé ce « All Women Show » à Guggenheim.

Les critiques de l'époque oscillaient entre admiration réticente et mépris condescendant. Ces jugements ont culminé avec la déclaration de James Stern, critique d'art de l'influent *TIME Magazine*, qui a refusé l'exposition au motif qu'il n'y avait jamais eu d'« artiste féminine de premier ordre ». Quelle erreur déjà à l'époque !

Avec « Le roi est mort, longue vie à la reine », le musée Frieder Burda rappelle cette exposition historique qui s'est tenue il y a 80 ans. Le projet de Baden-Baden rassemblera également 31 positions artistiques contemporaines féminines pour une exposition qui ouvrira des perspectives actuelles sur cette thématique.

CONSEILS POUR VOTRE VISITE

MUSEUM FRIEDER BURDA

Lichtentaler Allee 8 b
76530 Baden-Baden
+49 7221 39898-0
office@museum-frieder-burda.de
museum-frieder-burda.de

HORAIRES D'OUVERTURE

Ma – Di, 10.00 – 18.00 h, ouvert tous les jours fériés,
fermé le 24 et 31 décembre

BILLETS

Tarif plein 14 euros

Tarif réduit 11 euros (étudiants, visiteurs handicapés, chômeurs)

Billet combiné avec la Staatliche Kunsthalle 18 euros, réduit 14 euros

Parents avec enfants 27 euros

Enfants jusqu'à 8 ans gratuit

Scolaires à partir de 9 ans 5 euros

Scolaires en groupe 2 euros

Museums-Pass-Musées, ICOM gratuit

CATALOGUE DE L'EXPOSITION (ALLEMAND/ANGLAIS)

L'exposition sera accompagnée d'un catalogue richement illustré (publié en janvier 2023) avec des vues d'installation et des illustrations de toutes les œuvres ainsi qu'un texte du célèbre théoricien des médias Siegfried Zielinski. Wienand Verlag ; environ 100 pages

GROUPES ET VISITES GUIDÉES

+49 7221 39898-38, fuehrungen@museum-frieder-burda.de

Tarif de la visite guidée : 75 euros, 60 min

Outre les visites guidées du musée, des visites virtuelles peuvent également être réservées.

AUDIOGUIDE/PODCAST

français/anglais/allemand, 3 euros

FOLLOW US

#friederburda

Notre partenaire média

arte

TRANSFORMERS

MASTERPIECES OF THE FRIEDER BURDA COLLECTION

IN DIALOGUE WITH ARTIFICIAL BEINGS

10 DECEMBER 2022 – 30 APRIL 2023

*Machines have less problems.
I'd like to be a machine, wouldn't you?*
Andy Warhol

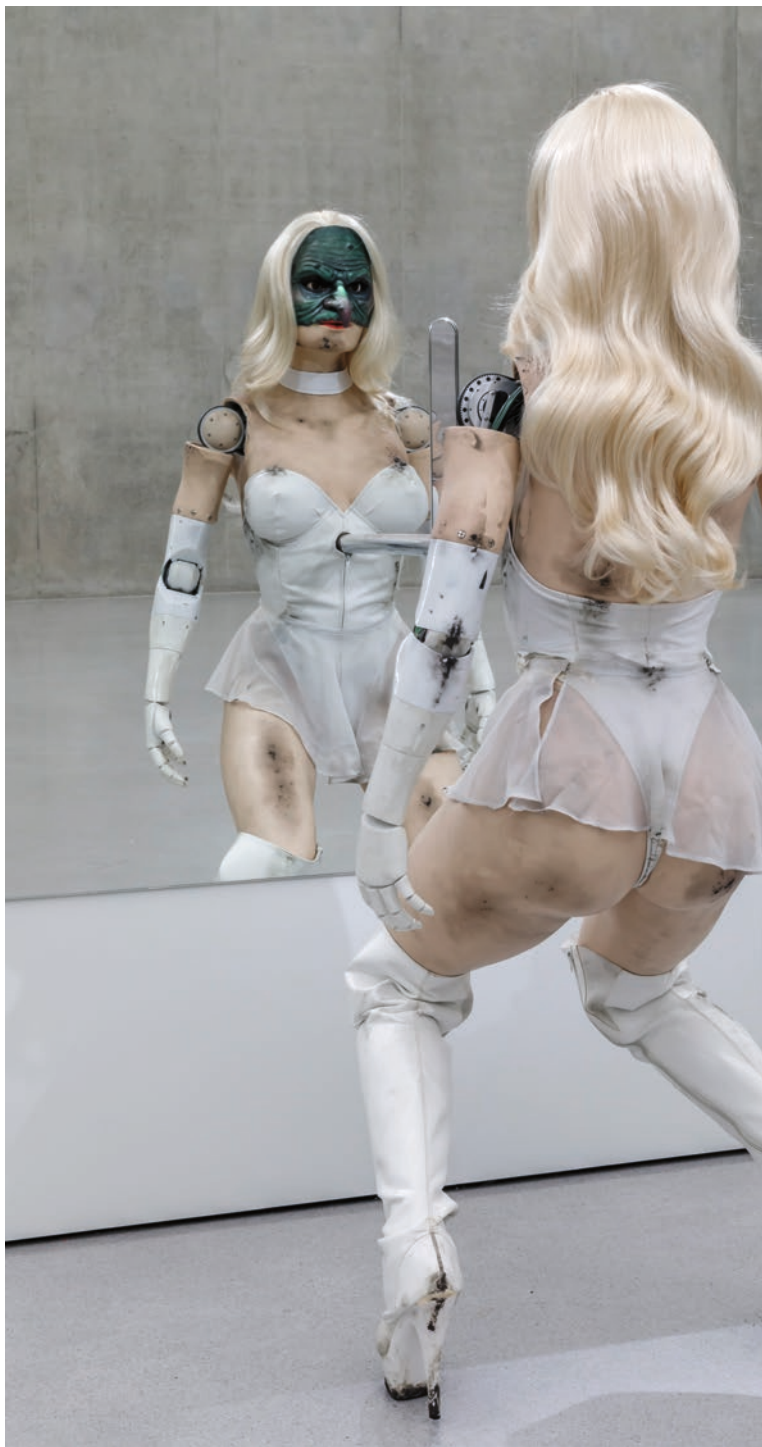
Rarely have museums been as full of life as now. This exhibition transforms the museum into a place where visitors can meet avatars, human machines that are able to move, talk, and learn; observe the richness of the movements, language, and responses of these transformed beings; witness how an animatronic white mouse speaks to a candle; and be seduced by a figure that provokes subjective and objective reactions, equally stimulating and repelling the viewer.

Progress is being made in the automation of life and a transformation of our social environment. Artificial intelligence is taking over and has the potential to create lifelike forms of existence. While humans are pushing for technological progress, they are on the verge of being replaced. With the exhibition *Transformers*, the Museum Frieder Burda is breaking new ground by participating in an experiment that transforms the museum into a hybrid and utopian arrangement. This show presents artificial beings that critically inspect the museum and its classic masterpieces. This fiction is a new dialogical situation that plays through the what-if scenario of a radically changed future.

Artists such as Pablo Picasso, Jackson Pollock, Willem de Kooning, Gerhard Richter, and Sigmar Polke were all influential in changing the traditional expectations of a work of art in their own eras. The juxtaposition of masterpieces by these artists from the collection of Frieder Burda with artificial beings creates multidimensional rooms of experience in the museum to which visitors will have to adjust. This brings life into the museum, and we come one step closer to the metaverse – even if it is not real, it reflects our increasingly artificially transformed world.

The participating artists – Louisa Clement (b. 1987), Ryan Gander (b. 1976), Timur Si-Qin (b. 1984), and Jordan Wolfson (b. 1980) – are all digital natives. Their biographies and work reflect the growing spheres of influence held by virtual possibilities.

Jordan Wolfson, *Female Figure*, 2014

Jackson Pollock, *Composition No. 16*, 1948

William N. Copley, *Untitled (Skeletons)*, 1958

PREVIEW

Peggy Guggenheim, around 1942 in her New York Gallery *Art of This Century*

THE KING IS DEAD, LONG LIVE THE QUEEN

13 MAY — 8 OCTOBER 2023

The legendary American collector Peggy Guggenheim opened her visionary gallery *Art of This Century* in New York in 1942, and in 1943 she presented the show *Exhibition by 31 Women*. This is now considered one of the first exhibitions to exclusively showcase works by women. It was Marcel Duchamp, Guggenheim's long-time artist-friend, who originally suggested that she mount an all-women show.

Contemporary critics reacted with reluctant admiration and condescending disregard. The verdicts culminated in a review by the art critic of the influential magazine *TIME*, James Stern, who rejected the exhibition due to the fact that he had never seen a "first-class woman artist." What a mistake even then!

The Museum Frieder Burda remembers this historic exhibition that took place eighty years ago with *The King Is Dead, Long Live the Queen*. The project in Baden-Baden will likewise present thirty-one contemporary women artists in an exhibition that shows the current perspective on this topic.

TIPS FOR YOUR EXHIBITION VISIT

MUSEUM FRIEDER BURDA

Lichtentaler Allee 8 b

76530 Baden-Baden

+49 7221 39898-0

office@museum-frieder-burda.de

museum-frieder-burda.de

OPENING HOURS

Tu – Su, 10 a.m. – 6 p.m., open on all public holidays,
closed on 24 and 31 December

TICKETS

Regular ticket 14 euros

Reduced 11 euros (students, the disabled, unemployed)

Combi-Ticket with the Staatliche Kunsthalle 18 euros, reduced 14 euros

Parents with children 27 euros

Children aged 8 and under free of charge

Children aged 9 and over 5 euros

Groups of school children 2 euros

ICOM free of charge

EXHIBITION CATALOG (ENGLISH/GERMAN)

The exhibition will be accompanied by a richly illustrated catalog (to be published in January 2023) with installation views and images of all works, as well as a text by the well-known media theorist Siegfried Zielinski.

Wienand Verlag; approx. 100 pages

GROUPS AND PRIVATE GUIDED TOURS

+49 7221 39898-38, fuehrungen@museum-frieder-burda.de

Fee for guided tours: 75 euros, 60 min

In addition to guided tours in the museum, digital tours can also be booked.

AUDIO GUIDE/PODCAST

English/French/German, 3 euros

FOLLOW US

#friederburda

Our media partner

arte

Cover: Louisa Clement, *Representative*, 2021 © Courtesy the artist and Cassina Projects

Credits: Pablo Picasso, *Nu couché*, 1968, oil on canvas, 130 × 162 cm, Museum Frieder Burda © Succession Picasso/VG Bildkunst, Bonn 2022; photo: Volker Naumann, Schönaich | Gerhard Richter, *Party*, 1963, oil, nails, cord on canvas on newspaper, 150 × 182 cm, Museum Frieder Burda © Gerhard Richter 2022 [21102022] | Louisa Clement, *Representative*, 2021, doll made using a 3D scan of the artist's body, with special robot and AI software © Courtesy the artist and Cassina Projects, Milan | Georg Baselitz, *Sieben mal Paula*, 1987/88, oil on canvas, 195.3 × 172 cm, Museum Frieder Burda © Georg Baselitz | Markus Lüpertz, *Zyklop I, II, III – dithyramb*, 1973, distemper on canvas, 3 pictures, each 245 × 195 cm, Museum Frieder Burda © VG Bild-Kunst, Bonn 2022; photo: Volker Naumann, Schönaich | Timur Si-Din, *Untitled*, 2011, inkjet print on photographic paper, chrome-plated artists' frame, 104 × 74 cm, private collection © Courtesy the artist and Société, Berlin; photo: Sociéte, Berlin | Jordan Wolfson, *Female Figure*, 2014, animatronic sculpture and sound, dimensions variable, 182.9 × 73.7 cm, Studio Jordan Wolfson © Courtesy the artist, David Zwirner, New York, Sadie Coles HQ, London, photo: Markus Tretter, Kunsthau Bregenz | Jackson Pollock, *Composition No. 16*, 1948, oil on canvas on wood, 56.5 × 39.4 cm, Museum Frieder Burda © Pollock-Krasner Foundation/VG Bild-Kunst, Bonn 2022; photo: Volker Naumann, Schönaich | William N. Copley, *Untitled (Skeletons)*, 1958, oil on canvas, mounted on fiberboard, 38.5 × 29.7 cm © VG Bild-Kunst, Bonn 2022; photo: Volker Naumann, Schönaich | Gerhard Richter, *Kerze*, 1982, oil on canvas, 100 × 100 cm, Museum Frieder Burda © Gerhard Richter 2022 [21102022]; photo: Volker Naumann, Schönaich | Ryan Gander, *... ..*, 2019, animatronic sculpture and sound, dimensions variable, Harm Müller-Spreer Collection © The artist / VG Bild-Kunst, Bonn 2022, Image courtesy the artist and Esther Schipper, Berlin; photo © Andrea Rossetti | Peggy Guggenheim, seated on a Correalist Rocker, around 1942 in her New York gallery *Art of This Century* © photo: picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Tom Fitzsimmons