

Bert THEIS
Agglouville

Une œuvre à l'école

Dossier pédagogique

L'artiste

Né en 1952 à Luxembourg

**Décédé en 2016 à Heffingen
(Luxembourg)**

Il a vécu et travaillé à Milan

Bert Theis commence sa carrière en tant qu'instituteur dans un village luxembourgeois avec une forte présence d'habitants d'origine portugaise. Il développe dès lors un engagement politique en se battant pour une meilleure intégration de ces enfants étrangers dans le système scolaire.

Les œuvres de Bert Theis abordent les thèmes des politiques écologiques, de l'urbanisation et de la gentrification. Son travail ne se concentre pas sur un médium en particulier, mais il vise plutôt à créer des espaces, des situations, des sortes de vides qui permettent aux participants de trouver des espaces pour réfléchir, se détendre, nouer des relations avec les autres mais aussi avec le lieu qui les entoure.

Après quelques expositions personnelles et collectives, Bert Theis se fait connaître du grand public en 1995 lors de sa participation à la Biennale de Venise¹ avec une installation intitulée *Potemkin Lock*. Celle-ci prend la forme d'un pavillon temporaire en bois, conçu par l'artiste lui-même. Une fois le seuil franchi, les visiteurs se retrouvaient dans un jardin, avec des chaises-longues, offrant une vue imprenable sur Venise. Cet espace de détente rompait avec les autres sections de la Biennale, plus officielles. Les publics s'en sont bien emparés en utilisant les chaises et investissant l'intérieur du pavillon avec des textes, des dessins et des graffiti.

L'artiste qualifie ses œuvres de "philosophiques", car il ne s'agit pas d'objets de design censés embellir un lieu public, mais plutôt d'espaces valorisant l'esprit du bien commun. De fait, ces installations s'activent lorsqu'elles sont utilisées par les gens dans leur vie quotidienne ; elles

¹ La Biennale de Venise est une fondation italienne qui organise à Venise diverses manifestations dans différents domaines : art contemporain, théâtre, danse, musique, architecture et cinéma. Le terme *Biennale di Venezia* désigne communément l'exposition internationale d'art contemporain (*Esposizione Internazionale d'Arte di Venezia*) qui a lieu tous les deux ans. Elle est considérée comme l'une des manifestations artistiques les plus prestigieuses d'Europe et du monde et est également l'une des plus anciennes, puisqu'elle a été organisée pour la première fois en 1895.

visent à créer des zones où s'arrêter et avoir l'opportunité de réfléchir, de se reposer, de regarder l'environnement autour de soi. Bert Theis crée des situations qui s'opposent au mouvement rapide de la société, laissant les personnes tout simplement exister.

Bert THEIS, *Potemkin Lock*, installation temporaire, Giardini, Venise, bois peint, structure métallique, 11 chaises longues, son, 400 x 840 x 1200 cm, réalisée dans le cadre de la 46e Biennale de Venise, 1995.

Les œuvres de Bert Theis ont été présentées dans les plus grandes manifestations d'art contemporain. Outre la 46e Biennale de Venise en 1995, l'artiste a été exposé aussi au Skulptur Projekte Münster (1997), à la 4e Biennale de Gwangju (2002), ou encore à la 10e Biennale d'Istanbul (2007). Il a également conçu, suite à des commandes ou des appels à projet, plusieurs installations permanentes dans l'espace public, parmi lesquelles la *Warburg Spirale*, *Un monument aux vivants* à Strasbourg (2002), *l'European Pentagon*, *Safe & Sorry Pavilion* à Bruxelles (2005) puis à Luxembourg (2007), *Le Troisième Système* au parc du domaine départemental de Chamarande (2007), et *2551913* au parc de la Butte-du-Chapeau-Rouge à Paris (2013).

Son travail a fait également l'objet de nombreuses expositions personnelles, notamment au PAV – Parco Arte Vivente à Turin (2015), au Centro Pecci à Prato (2009), au Mamco à Genève (2007), à la Federico Bianchi Contemporary Art Gallery à Lecco (2008) et à Milan (2011), ainsi qu'à la Galerie Erna Hecey à Luxembourg (1999, 2003) et à Bruxelles (2008).

© Roger Wagner

Bert THEIS, *Philosophical Platform*, Installation temporaire, Schlossgarten Park, Münster, Allemagne. Painted wood, metallic structure, sound, light and smoke machines, 1.2 x 23 x 10 m. Réalisée dans le cadre de Skulptur Projekte Münster, Allemagne, 1997 © Adagp, Paris, 2025

Plateformes et Fight-specific Projects

La recherche artistique de Bert Theis se concentre sur la relation entre l'art et l'espace public, entre « l'objet d'art » conçu par l'artiste pour l'espace public et l'intervention des passant.es qui, en s'appropriant et en utilisant ce nouveau mobilier urbain, construisent le sens final de l'œuvre.

Les travaux les plus connus de l'artiste sont les *Plateformes*. Réalisées en bois et peintes de blanc, elles évoquent l'esthétique minimaliste et sont installées dans des lieux ou des parcs publics pour que les habitant.es puissent les utiliser pour toute sorte d'activité. En plus de se relaxer ou réfléchir, les gens ont pris l'initiative de profiter de ces structures pour jouer, danser ensemble, donner des concerts, faire du yoga, célébrer des fêtes d'anniversaire, etc. Cela pourrait s'apparenter à des socles qui mettent en valeur et révèlent la vie ordinaire des personnes.

Bert THEIS, *Le troisième système*, Installation permanente, FDAC de l'Essonne, Chamarande. Bois peint, structure métallique, 40 x 650 x 650 cm chacun, Collection Fonds départemental d'art contemporain de l'Essonne, Domaine de Chamarande, France
© Photo : Roman Mensig

Bert Theis a comme objectif de préserver et promouvoir le dynamisme et la vitalité des centres urbains, mais aussi de trouver un équilibre avec l'introduction de nombreux espaces verts. Face à cette apparente contradiction, Bert Theis en collaboration avec des artistes, curateur.ices et chercheur.euse local.es, à crée OUT ², un institut de recherche engagé pour trouver des solutions durables en matière d'urbanisme.

² Office for Urban Transformation

Installé à partir de 2001 dans le quartier Isola à Milan, OUT collabore avec un ensemble de professionnels des différents domaines : architectes, philosophes, photographes, designers, avocats, musiciens, etc. Leurs savoir-faire sont associés à l'expérience quotidienne de la ville et à l'intuition de ses habitants qui s'impliquent et expriment des projets pour leur territoire. Il s'agit d'un effort commun pour comprendre la ville dans une perspective non classique, et pour repenser les lieux selon les besoins de ceux qui les vivent. Pour décrire son travail de recherche et son engagement OUT a introduit le terme *Fight-specific*, qui se réfère à une forme d'art créée pour intervenir dans un mouvement social et le soutenir.

La même année, Bert Theis et d'autres professionnels du monde de l'art, ont également développé un centre d'art contemporain précaire sans budget et non-institutionnel appelé Isola Art Centre. Le centre a été installé de 2005 au 2007 dans les espaces de la *Stecca degli Artigiani*, ancienne usine appartenant à la municipalité de Milan. En tenant compte du fait qu'un projet d'art contemporain établi dans un quartier populaire peut entamer un processus de gentrification, l'artiste et ses collaborateurs ont tenté une nouvelle approche.

La *Stecca degli Artigiani* fut transformée en un centre de quartier, avec des espaces, extérieurs et intérieurs, consacré à l'exposition d'œuvres d'art site-specific mais aussi aux activités des associations.

Comitato I Mille, photo de groupe avec des habitants du quartier d'Isola, 28 mars 2004

Ce projet, initié et soutenu par les habitant.es du quartier, se voulait une proposition alternative à un projet immobilier qui prévoyait la construction d'un complexe de gratte-ciel de luxe à cet endroit. La bataille a été malheureusement perdue, et la *Stecca* et les deux parcs voisins ont été évacués et démolis. Cette expérience a néanmoins permis d'établir une méthode de travail spécifique à la lutte contre la privatisation de l'espace public et la défense des espaces d'agrégation, consacrés au temps libre pour les résident.es.

Isola Art Center, Museo aero solar, Tomas Saraceno, Vue de l'installation, 2007, © Bert Theis Archive

L'œuvre

La ville constitue ce que la biologie définirait comme le « Umwelt » de l'humain, c'est-à-dire l'environnement sensoriel le plus adapté à son bien-être. Toutefois, cet endroit essentiel et indispensable peut aussi se transformer en un enfer de béton asphyxiant, un lieu frénétique qui pousse les gens à s'isoler. Les séries de photomontages d'*Aggloville* montrent des réalités urbaines familières, avec des images de bâtiments emblématiques des villes de Milan, Turin, Paris et Tirana, enveloppées d'une végétation dense. Renversant la métaphore de la « jungle urbaine », ces collages numériques visent à encourager des situations, individuelles et

collectives, qui peuvent effectivement faire de nos villes un endroit où il fait bon vivre pour tout le monde.

Bert THEIS, *Aggloville*, 2007, Photographie, Impression jet d'encre à solvants sur toile canvas, 227 x 322 cm, © Adagp, Paris

Dans le cas de Paris, *Aggloville* offre la vision d'une nature qui a envahi la capitale. Les immeubles et les avenues sont noyés sous une végétation touffue et foisonnante. Seuls quelques îlots d'architectures et grands monuments sont encore visibles. Cette proposition utopique est à la fois joyeuse et grave. Joyeuse car la nature occulte la ville et toutes les nuisances qu'elle représente pour ne laisser à voir qu'un grand tapis vert comme un océan de repos. Grave car la ville apparaît ici dépouillée de toute présence humaine. Bert Theis questionne ici la complexité et les enjeux d'une urbanisation puissante et irréversible, à l'aune d'une ville durable.

Œuvres en lien dans la collection

Lois WEINBERGER, *Garden*, 1997, Certificat - Protocole, Protocole Socle en bois, bassine en polyéthylène, journaux, terre, plante rudérale, colliers de serrage en plastique blanc, 87.5 x 54 x 38.5 cm Crédit photographique : Visuel fourni par la galerie

Artiste-paysan et botaniste, Lois Weinberger développe à partir des années 1970 une pratique artistique multiforme, qui interroge la place de la nature dans nos sociétés contemporaines. À travers la photographie, la sculpture ou l'installation, son œuvre témoigne de la capacité de transformation et de résistance de la nature. Lois Weinberger élabore des propositions poétiques et concrètes, comme autant d'alternatives à notre modèle de développement actuel.

Garden est une installation réactivable à chaque nouvelle exposition. Dans un bac en plastique, au milieu de feuilles de papier journal, rebut du quotidien, un plant de lierre est disposé. Arrosé régulièrement, il parvient à grandir dans de cet environnement a priori impropre, les matériaux inertes deviennent le terreau d'un nouvel écosystème en développement.

Bianca BONDI, *Bloom (la boîte à bijoux)*, 2022, Sculpture, L'oeuvre est constituée de deux éléments : une vitrine et un socle. Tous les objets exposés dans la vitrine sont cristallisés dans le sel. Boîte en bois, améthyste, corail, vase en cuivre, pièces de monnaie, eucalyptus, fougère, algues marines, eau, sel, solutions chimiques, socle en bois, vitrine en plexiglas, 133 x 33 x 33 cm, © Adagp, Paris, Crédit photographique : Hélène Mauri

Diplômée de l'Université du Witwatersrand (Johannesburg) et de l'École nationale supérieure d'arts de Paris-Cergy, Bianca Bondi compose des écosystèmes qui entremêlent le vivant et le non-vivant. Sous la forme d'installation ou de sculpture, ces biotopes mutent lentement du fait de la cohabitation d'objets fragiles, d'éléments organiques et minéraux. L'artiste propose ainsi une réflexion écologique sur la survie et la résilience de l'environnement : ses œuvres manifestent la vulnérabilité de nos mémoires et existences.

Bloom (La Boîte à bijoux) est extraite de la série Bloom initiée en 2019. L'artiste compose dans une boîte en bois une « nature morte vivante » associant des pierres semi-précieuses, des objets en métal, des éléments organiques stabilisés par des solutions chimiques ou cristallisés dans le sel. Les microcosmes qu'elle invente relèvent à la fois de l'archéologie et de l'alchimie.

Pour aller plus loin

Site de l'artiste : <https://berttheis.com/>

Galerie Erna Hecey, Bert Theis : <https://www.ernahecey.com/artists/36-bert-theis/>

Retrospective Bert Theis – Building Philosophy – Cultivating Utopia, Mudam – Musée d'Art Contemporain du Luxembourg :

- Site Musée : <https://www.mudam.com/fr/expositions/building-philosophy-cultivating-utopia>
- Visite de l'exposition : <https://www.youtube.com/watch?v=nnC-YWqhs9Y>

Bert Theis: Philosophische Plattform / Skulptur Projekte Münster, 1997:

<https://www.youtube.com/watch?v=6nhdmq1zOgA>

Isola Art Center : <https://isolartcenter.org/en/>

Entretien de l'artiste, Janvier 2016 : <https://kulturstruktur.com/2016/01/08/469/#more-469>