

Avril 2024

Institut Culturel du Mexique

GRAVER

LE TERRITOIRE :

L'ART DE L'EXIL À PILSEN

José Antonio Aguirre - MXXII, 2012 Linocut copy

Commissaires invitées :

Aline Hémond (Université Paris Nanterre/CNRS LESC-EREA)

Fabienne de Pierrebourg (Musée du quai Branly-Jacques Chirac)

26 avril – 4 juillet 2024

VERNISSAGE Jeudi 25 avril, 18h

En présence des commissaires et des artistes

René H. Arceo, Arturo Barrera, Héctor Duarte, Fulgencio Lazo, Dolores Mercado

À Pilsen, quartier emblématique de Chicago, le visage pluriel de la ville, enrichi par l'immigration latino-américaine, se révèle pleinement. Les artistes mexicains, à travers leurs créations, ont été des acteurs majeurs des luttes civiques des années 60 et ont inspiré le mouvement muraliste *chicano* des années 70-80. Cette exposition se présente comme une exploration artistique des parcours mouvementés de la migration forcée, tout en célébrant la volonté de façonner son propre destin. À travers gravures et ressources multimédias, elle illustre la diffusion d'images et d'idées qui résonnent encore aujourd'hui avec les enjeux de justice sociale et environnementale.

Dolores Mercado – Adiós, 2012

L'Institut culturel du Mexique en France présente, en collaboration avec les éditions Arceo Press, une sélection de 59 estampes réalisées par 32 artistes *chicanos*, principalement d'origine mexicaine. Ces artistes, partenaires de longue date des éditions Arceo Press, sont également acteurs de la vie culturelle animée du quartier de Pilsen à Chicago, sous l'impulsion de son fondateur, René Arceo. À travers des techniques telles que la gravure avec roll up, la linogravure, l'impression en relief et acrylique, l'aquarelle, la gravure sur bois, l'impression numérique, la pointe sèche, la sérigraphie et la gravure et aquatinte, cette exposition offre un aperçu de la diversité technique des artistes, permettant une expression riche et variée abordant des questions sociales cruciales, telles que la migration et la contestation civique.

Les estampes, portant l'empreinte des conditions de vie migratoires de leurs créateurs et de l'impulsion des acteurs qui les inspirent, ont également traversé l'Atlantique pour offrir un témoignage poignant de luttes collectives, de récits d'exode et d'une communauté plurielle, bien réelle. Avec plus de 11,6 millions de ressortissants mexicains aux États-Unis, la population d'origine mexicaine, souvent appelée « Chicana », exerce une influence significative sur les plans économique, politique, artistique et affectif, notamment par le biais des envois de fonds mensuels vers le Mexique et le maintien de liens culturels forts.

Souvent marginalisée dans les sphères de la haute culture, **la gravure conserve un poids politique et populaire transcendant les frontières nationales**. Rebelle, conflictuelle, franche et directe, elle est aussi porteuse d'espoir et poétique.

Au-delà de la frontière, graver un territoire signifie franchir des obstacles et des épreuves, tout en portant en soi son passé et en construisant un avenir dans un nouvel environnement. À Pilsen, les artistes ont su utiliser l'art mural et la gravure pour tisser des liens au sein de la communauté majoritairement d'origine mexicaine. La gravure, par essence collective, se transforme ainsi en un espace de réflexion partagée.

Présenter ces gravures *chicanas* en France revient à exposer un art rassembleur qui donne une **nouvelle dimension à la migration**, en utilisant d'autres mots et d'autres images pour évoquer des expériences universelles. La migration, vue non seulement comme une séparation mais aussi comme un processus de création de nouveaux territoires et de nouvelles identités hybrides, est au cœur de cette exposition.

Mariana Garibay, sans titre, 2010

Poli Marichal, Premonición, 2012

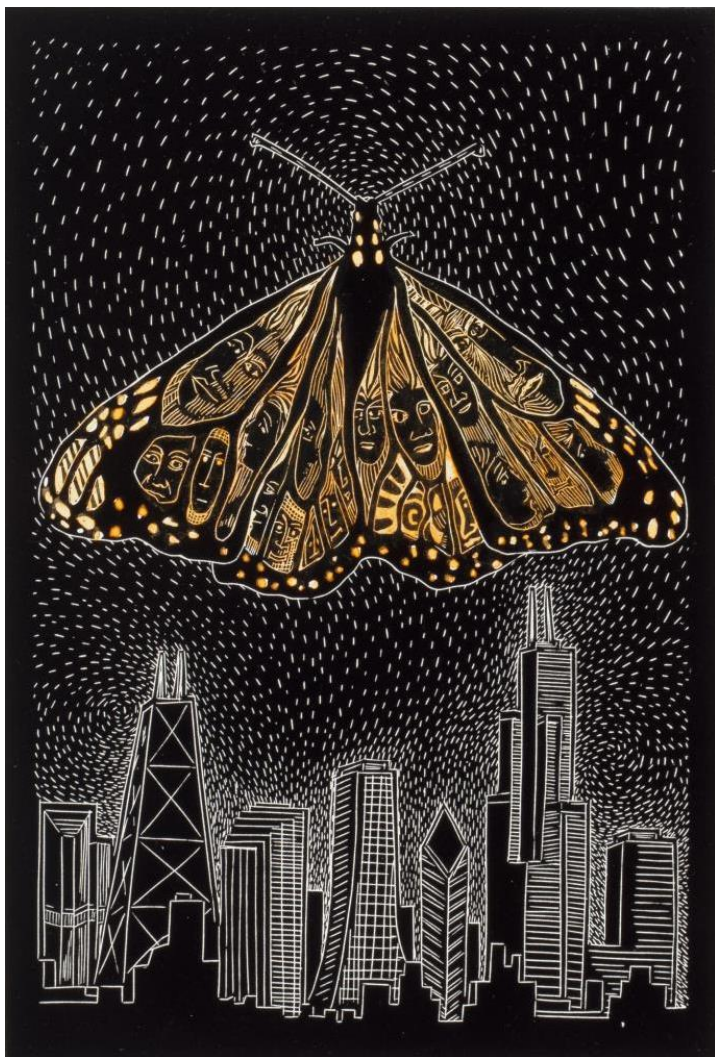
Amy Díaz-Infante, At Practice, 2010

L'activité de la gravure attire de nombreux jeunes adultes mexicano-américains à Pilsen, désireux de se renouer avec leurs racines et de revisiter l'histoire de leur migration familiale à travers des projets personnels et l'apprentissage de la linogravure, une technique économique et proche de la gravure sur bois. Cet « art de la mémoire, des racines » se mêle parfois à une esthétique ornementale, comme les volutes du dessin psychédélique.

Divisée en trois grandes sections - **“LE VOYAGE”, “HABITER LA VILLE” ET “MÉMOIRE, IDENTITÉ, DISJONCTION”** - cette exposition offre un voyage introspectif dans l'expérience migratoire. Du départ incertain aux luttes pour l'appropriation du territoire, elle illustre les multiples facettes de l'identité migrante, toujours en mutation, tantôt forte, tantôt fragile.

Liste des artistes exposés

José Antonio Aguirre • José Agustín Andreu • René H. Arceo • Carlos Barberena • Arturo Barrera • Mizraim Cárdenas • Mario E. Castillo • Sam Coronado • Carlos A. Cortéz • Nicolás de Jesús • Luis de la Torre • Celeste de Luna • Amy Díaz-Infante • Héctor Duarte • Sandra Fernández • Roberto Ferreyra • Juan R. Fuentes • Esperanza Gama • Sal García • Mariana Garibay • Salvador Jiménez-Flores • Fulgencio Lazo • Juan Pablo Luna • Poli Marichal • Dolores Mercado • Óscar Moya • Eufemio Pulido • Elvia Rodríguez-Ochoa • Ramiro Rodríguez • Marianne Sadowski • Eva Solíz • Rubén Trejo

René H. Arceo, Papillon monarque, ciel au-dessus, 2003

AUTOUR DE L'EXPOSITION...

VERNISSAGE JEUDI 25 AVRIL, 18h-20h

PRÉSENTATION DU CATALOGUE
SAMEDI 27 AVRIL, 17h

Par l'artiste et éditeur René H. Arceo, fondateur d'Arceo Press, en présence des commissaires et de certains artistes.

JOURNÉE D'ÉTUDE INTERNATIONALE *

LUNDI 29 AVRIL, 13h45-18h45

LES ARTISTES MEXICAINS DE PILSEN
FAIRE MÉMOIRE & HABITER PAR L'ART
[Hors les murs] Salon de lecture J. Kerchache
Musée du quai Branly-Jacques Chirac

VISITE GUIDÉE MARDI 30 AVRIL, 14h30

Par les artistes Dolores Mercado et René H. Arceo.

TABLE RONDE DIMANCHE 2 JUIN, 14h

[Hors les murs] Festival de l'histoire de l'art
Château de Fontainebleau

*En anglais, espagnol, français, avec résumé
des interventions si nécessaire.*

* Dans le cadre des Semaines de l'Amérique latine, avec le concours du musée du quai Branly-Jacques Chirac, de l'Institut culturel du Mexique, du National Museum of Mexican Art, d'Arceo Press (Chicago), du Centre Enseignement et Recherche en Ethnologie Amérindienne - LESC-EREA (UMR 7186, CNRS et Université de Nanterre), de la Société des Américanistes, du Réseau « Image Sociale des Amériques » - Institut des Amériques (pôle sud-ouest Université de Montpellier) et du Festival de l'histoire de l'art au Château de Fontainebleau.

INSTITUT CULTUREL DU MEXIQUE

Exposition du 26 avril au 4 juillet 2024

119, rue Vieille-du-Temple 75003 Paris | 01 44 61 84 44 | idemexfra@sre.gov.mx

Entrée libre, du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h, le samedi de 15h à 19h

Fermé les dimanches et jours fériés

✕ @ Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux @IdemexParis

Contact Marion Dellys *presse* (visuels disponibles sur demande) mdellys@sre.gov.mx | 01 44 61 84 40

Ingrid Arriaga *expositions* (visites guidées sur rendez-vous) culturafra@sre.gov.mx | 01 44 61 84 43

RELACIONES EXTERIORES

MÉXICO

INSTITUT
CULTUREL
DU MEXIQUE
FRANCE

NATIONAL MUSEUM OF
MEXICAN ART

MUSÉE DU QUAI BRANLY
JACQUES CHIRAC

FESTIVAL
DE L'HISTOIRE
L'ART

ARCEO PRESS
CHICAGO

LESC-EREA
enseignement et recherche
en ethnologie amérindienne

SOCIÉTÉ DES
AMÉRICANISTES