

Pressrelease

JIM SHAW

THRILLING STORIES FROM THE BOOK OF "O"

09.09.2011 - 29.10.2011

Exhibition view

FRANÇAIS

Jim Shaw fait partie de cette génération d'artistes américains qui a marqué la culture de la côte ouest des Etats-Unis du milieu des années 80 à aujourd'hui. Son oeuvre est empreinte d'éléments issus de la culture Pop américaine et d'innombrables références à l'histoire de l'art. Jim Shaw procède par cycles, développant une forme de narration discontinue et fragmentée à travers différentes séries où il donne naissance à de pseudo univers complexes, qu'il conçoit du point de vue du contenu et du style.

La création d'une religion fictive, l'O-isme constitue un de ses projets incroyablement dense initié à la fin des années 90. Ce cycle se consacre à l'histoire d'une religion imaginée par l'artiste et inspirée des improbables mouvements religieux qui sont apparus aux Etats-Unis au début du XIXe siècle. Il a ainsi défini un cadre esthétique dans lequel il représente toute l'activité imaginable des adeptes de cette religion O-iste, et développé une pseudo réalité fascinante, au sein de laquelle les innombrables références se nourrissent mutuellement et créent sans cesse de nouveaux méta

niveaux.

Son exposition à la galerie Praz-Delavallade, présente son dernier cycle de travail, conçu en parallèle d'un opéra Prog-Rock. Celui-ci retranscrit les événements précis qui composent le livre de "O", texte fondateur de la religion O-iste qui en établit la genèse et les mythes et qui fut prétendument rédigé par sa créatrice, une féministe du nord de New York dans les années 1830.

Jim Shaw a décidé de réaliser une série de bandes dessinées qui s'inspirerait des quatre âges classiques de l'histoire du comic américain (les super héros des années 40, les polars et bandes dessinées d'horreur expressionnistes des années 50, les super héros hyper rationnels et sous le coup de la censure des grands éditeurs des années 60, et les productions folles et libres de la contre-culture des années 70) afin de résumer le contenu thématique des 4 parties du Prog-Rock Opéra.

A travers Stellaktite and Stalagmite, un ensemble de 18 planches constituant le premier chapitre des Histoires palpitantes du livre de « O », Jim Shaw nous raconte dans le style des comics du premier âge d'or des super héros des années 40, un épisode majeur de la genèse de l'O-isme : l'arrivée de « I ». Il y a des milliers d'années, se développe dans le culte de la déesse « O » une riche et complexe civilisation féministe très hiérarchisée et centrée autour des prêtresses d'« O ». Dans ce contexte, l'une d'elles, notre héroïne, acquiert des super pouvoirs qui provoquent un accident spatio-temporel. C'est ainsi que surgit d'une autre dimension une seconde divinité, le principe masculin négatif «I». Celui-ci introduit l'égotisme, la corruption et l'envie dans cette utopie qui conduit au premier résultat désastreux : le cataclysme de la terre.

C'est ce cataclysme que Jim Shaw décide de nous présenter à très grande échelle dans un immense mural qui reprend l'explosion finale issue de Stellaktite and Stalagmite. Traitée en noir et blanc dans le style des caricatures politiques, cette vision apocalyptique se nourrit d'univers aussi éloignés d'un point de vue temporel que culturel. Il met ainsi en parallèle les comics des super héros avec les corps stylisés et le monde fantastique dépeint par l'initiateur du récit illustré, le peintre préromantique William Blake.

Egalement présenté dans son exposition, une série de dessins intégrant des éléments iconographiques issus de l'O-isme et des comics des années 50 qu'il combine avec des représentations d'organes malades basées sur les illustrations médicales du Dr. Frank H. Netter. Enfin un grand dessin hyper réaliste représentant l'un des symboles majeurs de l'O-isme, déjà aperçu dans ses oeuvres précédentes : le Banyan Tree, sorte d'équivalent de l'arbre de vie, qui prend ses racines aussi bien dans la terre que dans le ciel et qui évoque l'un des principes de la religion : la marche à rebours du temps.

En puisant son inspiration dans les associations et en se laissant submerger par les références Jim Shaw parvient à nous livrer un univers qui ne cesse de s'enrichir au fur et à mesure qu'il s'écrit. L'ensemble de ces travaux ouvre ainsi un nouveau chapitre de la culture O-iste.

ENGLISH

Jim Shaw belongs to a generation of American artists who have influenced the culture on the West Coast since the late 1980s. His work is full of elements of American popular culture and countless references to so-called highbrow culture. His evolution has taken the form of cycles, developing an original and discontinued narration through several series within he creates complex pseudo-worlds that he conceptualizes in content and style.

In the late 90's, he began an unbelievably compact project: the creation of a pseudo-religion called O-ism. This cycle relates the history of an imaginary religion fantasized by the artist and inspired by the unlikely religious movements that appeared in the US during the 19th century. By developing an entire artistic cosmos that documents such a religion, he sets an aesthetic frame in which he depicts every conceivable activity of the adherents of this religion. He has created a fascinating pseudo-reality in which the countless references cross-fertilize each other and constantly develop new meta-levels.

The exhibition at Praz-Delavallade presents his newest series of works connected to the development of a Prog Rock opera. This opera is an ongoing project that related the precise incidents that make up the book of "O", the prehistory that was channeled by it's creator, an upstate New York Feminist in the 1830s.

Jim Shaw decided to make a parallel series of comic stories from the four classic ages of US comic books (1940s super heroes, 1950s expressionist crime and horror, 1960s corporate hyper-rational and censored super heroes, and 1970s wild and uncensored underground comics), that would encapsulate versions of the thematic content of the Prog-Rock opera's 4 album sides.

Stellaktite and Stalagmite, a set of 18 comic boards, constitutes the first chapter of the Thrilling Stories from the Book of "O". In the first 1940s golden age superhero comic style, Jim Shaw relates us a main event in the Oism genesis: the arrival of "I". A thousand years ago, a vast, wealthy civilization has developed in the adoration of goddess "O". This feminist society expanding into a successful but rigid hierarchy is centered on the priestesses of "O". In this blossoming time, one of them, our heroine acquires vague superpowers through an accident of timing and bringing from another dimension a second deity, the negative masculin entity "I". This one introduces egotism, greed and corruption to this utopia and causes the first disastrous result: a cataclysm of earth.

This cataclysm is the subject of the main piece in the exhibition: a very large wall mural expanded from one of the comic's splash panels, with cut-out crystal formations. Drawn in black and white in the style of political cartoons, this vision combines worlds chronologically and culturally very far apart. He draws a parallel between superheroes and attributes of comic characters with stylized bodies and fantasy world of the originator of comic storytelling, the pre-romantic painter William Blake.

In the exhibition he will also present a series of drawings that incorporate Oist and 50's comic iconography as well as Anatomy Weird-ohs based on medical illustrations of diseased organs by Dr. Frank H. Netter. A large graphite drawing representing one of the main O-ist symbol: the Banyan Tree, a kind of Oist version of the tree of life, one that goes in and out of accepted reality and gravity, the up becomes down.

By letting himself be inspired associatively and going overboard with references, Jim Shaw succeed in the creation a whole universe that continually enhanced as he keeps going in his construction.