

PHI

**YAYOI
KUSAMA**

***DANCING LIGHTS
THAT FLEW UP
TO THE UNIVERSE***

06.07.2022—
15.01.2023

**FONDATION
PHI**

Mon désir était de prédire et de mesurer l'infini de l'Univers sans limites à l'aide de petits points — une accumulation de particules formant les espaces négatifs du maillage — depuis la place que j'y occupe. Quelle était la profondeur du mystère ? L'infini existait-il au-delà de notre Univers ? En explorant ces questions, je voulais examiner le point qu'était ma propre vie. Un point unique parmi des milliards d'autres. J'ai publié un manifeste dans lequel je déclarais que tout — moi, les autres, l'Univers entier — serait effacé par des filets blancs de néant reliant des accumulations astronomiques de points.

— YAYOI KUSAMA

Née en 1929 à Matsumoto, au Japon, Yayoi Kusama est l'une des artistes contemporaines les plus réputées du monde. Au cours des sept dernières décennies, elle a réalisé des peintures, des sculptures, des œuvres graphiques et des films, tout en explorant la performance, la mode, le design, la littérature et l'installation immersive, ainsi qu'en font foi ses célèbres *Infinity Mirrored Rooms* [Salles de miroirs infinis]. Tout au long de sa carrière, Kusama a puisé dans sa profonde fascination pour la nature et l'Univers. Les fleurs, les citrouilles, les formes biomorphiques, les motifs cellulaires, les filets et les points, tous des éléments puissants et récurrents dans son œuvre, rappellent invariablement l'immensité du monde cosmique et la place qu'elle y occupe — et que nous y occupons. Empreinte à la fois d'inquiétude et d'émerveillement, l'exploration constante, par Kusama, de l'infini et des limites de notre existence humaine témoigne de la profondeur spirituelle et philosophique de son œuvre.

Trois bronzes de différentes tailles représentant des citrouilles sont présentés dans la salle G1, au sein du 451, rue Saint-Jean. L'artiste a vu des citrouilles pour la première fois lorsque, enfant, elle a visité un grand champ de récolte avec son grand-père. Grâce aux surfaces réfléchissantes des sculptures qui nous renvoient notre reflet, nous entrons en contact avec ce que Kusama a appelé sa « forme charmante et séduisante ». Dans la salle G2 figurent deux nouvelles salles d'observation avec miroirs, *The Universe as Seen from the Stairway to Heaven* [L'Univers vu des portes du paradis] (2022) et *My Evanescent*

Dream Within a Dream [Mon rêve évanescant dans un rêve] (2022). Ces petites pièces en miroir prennent une forme sculpturale discrète invitant le public à y jeter un coup d'œil pour avoir un aperçu de la sensation merveilleuse et déstabilisante de l'infini. La salle G3 propose une chronologie de la vie et de la carrière de l'artiste, et comprend également un espace de lecture où il est possible de consulter diverses publications sur Kusama.

L'exposition se poursuit au 465, rue Saint-Jean. Une sélection de huit tableaux tirés de la série *My Eternal Soul* [Mon âme éternelle], amorcée en 2009, occupe la salle G6. Ces grandes peintures acryliques de format carré présentent une palette vive et un traitement audacieux et détaillé. Des formes biomorphiques telles que des cellules, des amibes, des globes oculaires, ainsi que des fleurs, des petits pois et des profils de visage remplissent les toiles complètement. L'exposition se termine dans la salle G5 avec une toute récente salle de miroirs infinis, *INFINITY MIRRORED ROOM — DANCING LIGHTS THAT FLEW UP TO THE UNIVERSE* [Salle de miroirs infinis — Un ballet de lumières envolé dans l'Univers] (2019), et *INFINITY MIRRORED ROOM — BRILLIANCE OF THE SOULS* [Salle de miroirs infinis — L'éclat des âmes] (2014). À l'intérieur de ces deux pièces, les spectateur-riche-s et leurs reflets sont entièrement enveloppés dans une étendue sans fin de points de lumière, expérimentant ainsi ce que l'artiste nomme l'« auto-oblitération », qui procure une impression de « se dissoudre et de s'accumuler, de proliférer et de se séparer¹ ». À l'heure où le numérique et le virtuel

s'imposent à notre sensibilité, les environnements créés par Kusama offrent une expérience analogique à la fois ancrée dans notre monde et au-delà de celui-ci.

Depuis ses premières incursions dans la peinture, la sculpture et la performance, Kusama n'a cessé d'explorer les aspects conceptuels et formels de la phénoménologie et de l'immersion, un exemple de sa prodigieuse contribution à l'histoire de l'art. En tant que figure incontournable de l'art contemporain, Kusama continue de toucher de plus en plus de gens. En cette époque difficile et tumultueuse, particulièrement marquée par l'isolement et l'incertitude des deux dernières années, son art s'avère une source de réconfort et de paix.

1. Akira Tatehata, « Magnificent obsession », dans *Yayoi Kusama: Giappone - XLV Biennale di Venezia, 1993*, catalogue d'exposition, Tokyo, Fondation du Japon, 1993; et « Interview: Akira Tatehata in conversation with Yayoi Kusama », dans Laura Hoptman, Akira Tatehata et Udo Kultermann, *Yayoi Kusama*, Londres, Phaidon Press, 2000, p. 37.

My desire was to predict and measure the infinity of the unbounded universe, from my own position within it, with dots — an accumulation of particles forming the negative spaces in the net. How deep was the mystery? Did infinite infinities exist beyond our universe? In exploring these questions, I wanted to examine the single dot that was my own life. One polka dot: a single dot among billions. I issued a manifesto stating that everything — myself, others, the entire universe — would be obliterated by white nets of nothingness connecting astronomical accumulations of dots.

— YAYOI KUSAMA

Born in Matsumoto, Japan, in 1929, Yayoi Kusama is one of the world's best-known contemporary artists. Over the past seven decades, she has created painting, sculpture, drawing, and film, as well as performance, fashion, design, literature, and immersive installations such as her celebrated *Infinity Mirrored Rooms*. Throughout her practice, Kusama has drawn on her deeply held fascination with nature and the universe. Flowers, pumpkins, biomorphic shapes, cellular patterns, nets, and dots have been powerful, recurrent subjects that consistently engage with the vastness of the cosmic realm and her place — as well as ours — within it. Kusama's steadfast exploration of infinity and the limits of our human existence are imbued with both disquiet and wonder, underscoring the spiritual and philosophical depth of her work.

Three of Kusama's bronze pumpkin sculptures in different sizes are presented in the G1 gallery of the 451 Saint-Jean Street building. The artist first saw pumpkins as a child when she visited a large seed-harvesting ground with her grandfather. The mirrored surfaces of the sculptures allow our reflections to engage with what Kusama has referred to as their "charming and winsome form." The G2 gallery has two new "peep-in" mirrored rooms, *The Universe as Seen from the Stairway to Heaven* (2022) and *My Evanescent Dream Within a Dream* (2022). These smaller mirrored rooms each take on a discrete sculptural form and invite the visitor to peer in for a momentary glimpse of the wondrous and disorienting sensation of infinity. The G3 gallery offers a historical timeline of the artist's

life and career, and also includes a reading area with an assortment of Kusama's publications.

The exhibition continues in the 465 Saint-Jean Street building. A selection of eight paintings from Kusama's *My Eternal Soul* series, which she began in 2009, is presented in the G6 gallery. These large, square acrylic paintings feature bold and detailed brushstrokes as well as a vivid palette. Biomorphic forms such as cells, amoebae, and eyeballs, in addition to flowers, polka dots, and profiles of a human face, completely fill the canvasses. The show culminates in the G5 gallery with *INFINITY MIRRORED ROOM — DANCING LIGHTS THAT FLEW UP TO THE UNIVERSE* (2019), one of her most recent *Infinity Mirrored Rooms*, and *INFINITY MIRRORED ROOM — BRILLIANCE OF THE SOULS* (2014). Inside these two rooms, visitors and their reflections are fully enveloped in the endless expanse of dots of light, as they experience Kusama's idea of "self-obliteration," in which one feels as though one is "dissolving and accumulating, proliferating and separating."¹ As the digital and virtual have overwhelmed our sensibilities, Kusama's environments proffer analog experiences that situate the viewer within and beyond our universes.

Since her early forays into painting, sculpture, and performance, Kusama has continuously explored the conceptual and formal aspects of phenomenology and immersion in her work — part of the prodigious contributions she has made to the history of art. As a key figure in contemporary

art, Kusama continues to reach more and more visitors every day. Given the challenges and turbulence of our current moment, compounded by the isolation and uncertainty of the last two years, the artist's body of work facilitates in us feelings of comfort and peace.

1. Akira Tatehata, "Magnificent obsession," in *Yayoi Kusama: Giappone - XLV Biennale di Venezia, 1993*, exh. cat. (Tokyo: Japan Foundation, 1993), in "Interview: Akira Tatehata in conversation with Yayoi Kusama," in *Yayoi Kusama*, eds. Laura Hoptman, Akira Tatehata, and Udo Kultermann (London: Phaidon Press, 2000), 37.

Listes des œuvres / List of Works

G1

Pumpkin (L)
2016

Bronze poli miroir, teinture
et laque acrylique / Mirror
polished bronze, dye, and
acrylic lacquer
152 x 120 x 120 cm

Pumpkin (M)
2016

Bronze poli miroir, teinture
et laque acrylique / Mirror
polished bronze, dye, and
acrylic lacquer
105,1 x 89,9 x 89,9 cm

Pumpkin (S)
2016

Bronze poli miroir, teinture
et laque acrylique / Mirror
polished bronze, dye, and
acrylic lacquer
68 x 65 x 65 cm

Avec l'aimable permis-
sion de David Zwirner /
Courtesy of David Zwirner

G2

*The Universe as Seen from
the Stairway to Heaven*
2022

Miroir et acrylique coloré /
Mirror and coloured acrylic
180 x 80 x 80 cm

My Evanescent Dream
Within a Dream
2022

Miroir et lumières DEL /
Mirror and LED lights
220 x 144,3 x 125,2 cm

Avec l'aimable permis-
sion de David Zwirner /
Courtesy of David Zwirner

G3

Chronologie de photos et
sélection de publications /
Photo timeline and selec-
tion of publications

G6

*I AM DYING NOW. THERE
THE DEATH IS*
2014

Acrylique sur toile /
Acrylic on canvas
194 x 194 cm

Avec l'aimable permis-
sion de The Ekard Collection /
Courtesy of The Ekard
Collection

*HUMAN BEAUTY OF
SMILES*
2015

Acrylique sur toile /
Acrylic on canvas
194 x 194 cm

A WOMAN WITH PINK HAIR
2013

Acrylique sur toile /
Acrylic on canvas
194 x 194 cm

THE WAY TO MY LOVE
2013

Acrylique sur toile /
Acrylic on canvas
194 x 194 cm

*ALL THE LOVE
OVERFLOWING*
2013

Acrylique sur toile /
Acrylic on canvas
194 x 194 cm

*WOMEN IN THE
MEMORIES*
2013

Acrylique sur toile /
Acrylic on canvas
194 x 194 cm

*FEAR OF THE YOUTH
OVERWHELMED BY THE
SPRINGTIME OF LIFE*
2014

Acrylique sur toile /
Acrylic on canvas
194 x 194 cm

*THE LOVE I MET IN
HEAVEN*
2016

Acrylique sur toile /
Acrylic on canvas
194 x 194 cm

Avec l'aimable permis-
sion de David Zwirner /
Courtesy of David Zwirner

G5

*INFINITY MIRRORED
ROOM — DANCING
LIGHTS THAT FLEW UP
TO THE UNIVERSE*
2019

Verre miroir, bois, système
d'éclairage DEL, métal et
panneau acrylique /
Mirrored glass, wood, LED
lighting system, metal and
acrylic panel
288,6 × 415,3 × 415,6 cm
Collection privée / Private
Collection

*INFINITY MIRRORED
ROOM — BRILLIANCE
OF THE SOULS*
2014

Bois, métal, miroirs en
verre, panneau acrylique,
système d'éclairage DEL,
boules de verre et eau
/ Wood, metal, glass
mirrors, acrylic panel, LED
lighting system, glass balls
and water
287 × 414,9 × 414,9 cm

Avec l'aimable permission
de Defares Collection,
Amsterdam / Courtesy of
Defares Collection,
Amsterdam

COLOPHON

ISBN: 978-2-923803-29-6

Dépôt légal—Bibliothèque
et Archives nationales du
Québec, 2022
Bibliothèque et Archives
Canada / Library and
Archives Canada

Fondatrice et directrice
Founder and Director
PHOEBE GREENBERG

Commissaire
Curator
CHERYL SIM

Direction artistique
Art Direction
MICHEL OUELLETTE

Infographie
Graphic Design
CATHERINE PELLETIER

Coordination
AMELIA
WONG-MERSEREAU

Révision
Copy Editing
AMELIA
WONG-MERSEREAU

Traduction
Translation
NATHALIE DE BLOIS

Correction d'épreuves
Proofreading
SERVICES D'ÉDITION
GUY CONNOLLY

Impression
Printing
PARAGRAPH

AUDIOGUIDE

FRANÇAIS

ENGLISH

Français :
fondation.phi.ca

English:
fondation.phi.ca

FONDATION PHI

FONDATION PHI

451 et 465,
rue Saint-Jean
Montréal (Québec)
H2Y 2R5

info.fondation@phi.ca
fondation.phi.ca

PHI