

TEMPLON

ii

PIERRE ET GILLES

COTE MAGAZINE, mai 2017

Un + Un = Un

One + One = One

40 ans – Autoportrait,
(Pierre et Gilles), 2016.
Photographie imprimée
par jet d'encre sur toile
et peinte. Pièce unique.

© Courtesy des artistes
et de la Galerie Daniel Tempion,
Paris-Brussels

TEMPLON

II

PIERRE ET GILLES

COTE MAGAZINE, mai 2017

Pierre et Gilles célèbrent 40 ans de création et de vie commune. Après Bruxelles, la ville du Havre – dont Gilles est originaire – leur offre une vaste rétrospective*. En attendant l'hommage parisien, prévu en 2018. *Pierre et Gilles are celebrating 40 years of creating and living together. After Brussels, Gilles's home town of Le Havre now devotes a big retrospective* to them, to be followed by a Paris tribute in 2018.*

Is forment depuis quatre décennies l'un des couples emblématiques de l'art contemporain. Leur première rencontre remonte à septembre 1976, lors de la soirée d'ouverture de la toute première boutique Kenzo, place des Victoires. Les deux garçons se sont vus, se sont plu, puis sont repartis sur le même scooter... Depuis, Pierre et Gilles ne se sont plus quittés. Le 2 juin 2016, Kenzo Takada, 77 ans, recevait les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Les deux artistes étaient de la partie ! La boucle est bouclée. Nous la rouvrons pour vous le temps de cette rencontre, dans leur maison-atelier du Pré-Saint-Gervais – sorte de caverne d'Ali Baba – où le tandem est installé depuis 1990. Vu qu'ils s'expriment quasi à l'unisson, l'un finissant les phrases de l'autre, nous avons choisi de ne pas distinguer leurs réponses respectives.

LE COUPLE « Notre couple, c'est d'abord une histoire d'amour. Enfants, nous ne concevions pas nos vies respectives sans un "double", une âme sœur... Et cela nous est tombé du ciel ! Au départ, l'un était photographe de mode et l'autre (Gilles, N.D.L.R.) faisait des peintures, des collages. Nous nous aidions mutuellement, discussions beaucoup. Un jour, le travail s'est mélangé. Le duo artistique Pierre & Gilles est ainsi né naturellement, six mois après notre rencontre... »

LE STYLE « Il est préférable d'essayer de ne pas en avoir ! Un style le devient parce qu'il est nouveau, unique. Il faut donc faire en sorte d'être le plus neutre possible, d'essayer de rester soi-même et le style viendra... ou pas ! Dans *Les Grimaces*, notre premier travail, en 1977, on peut déjà reconnaître notre "marque de fabrique". Si notre œuvre a évolué progressivement, certains éléments sont permanents comme les mises en scène élaborées, l'iconisation de nos modèles, l'usage des arts populaires... Finalement, être toujours hors des modes nous a sans doute permis de nous distinguer à toutes les époques ! »

LE MODÈLE « Tout notre travail – et notre vie – repose sur les rencontres. Star ou pas star, peu nous importe. Nous avons besoin d'être portés par nos modèles. Ils nous inspirent et entrent dans notre monde comme nous entrons dans le leur. Certains nous évoquent d'emblée une image, et parfois une idée d'image nous habite très longtemps avant de trouver le modèle qui peut l'incarner... Dans tous les cas, c'est un échange d'ordre sentimental, car tous nos modèles sont des gens que nous aimons et respectons. »

LE RITUEL « Le processus de création est le même depuis 40 ans. Dans la tradition des ateliers de peinture d'autrefois, nous faisons tout nous-mêmes. Chaque image a son histoire. On travaille à tâtons, on fait des dessins

They form one of contemporary art's emblematic couples. Pierre and Gilles met in September 1976 at the inauguration of the first Kenzo shop in Paris, on Place des Victoires. The two young men spotted each other, liked what they saw, left on the same scooter... and have been together ever since. On 2 June 2016, 77-year-old Kenzo Takada was made a Chevalier de la Légion d'Honneur; the two artists were present. History repeats itself... For this interview we met the artist couple in their Pré-Saint-Gervais home-cum-studio where they have lived since 1990. Given that they talk virtually in unison, we decided not to differentiate between their responses.

Couple *"Our partnership is first and foremost a love story. As children, neither of us could see himself living without his "double", his soulmate. And it came out of the blue! At the outset one of us was a fashion photographer [Pierre] and the other painted and made collages [Gilles]. We helped each other, discussed things together; then one day our work blended together and the art duo Pierre et Gilles was born, six months after we met."*

Style *"It's best to try not to have one! A style is something that's new and unique, so you need to stay as neutral as possible, try to be yourself, and your style will come... hopefully! Our "trademark" is already recognisable in our first joint pieces, *Grimaces* in 1977. Although our work has evolved, some elements are permanent fixtures, such as the stagings, the iconisation of our models, our use of popular culture. Being always outside fashions has undoubtedly allowed us to stand out in all eras!"*

Models *"All our work, and our life, is based on meeting people – whether stars or not doesn't matter. We need to be enthused by our models;*

TEMLON

II

PIERRE ET GILLES

COTE MAGAZINE, mai 2017

préalables, on construit le décor, prépare la lumière... L'un prend la photo, l'autre la peint. La dimension artisanale est fondamentale, jusque dans l'encadrement, nous créons une pièce unique. »

INFLUENCES « Elles sont nombreuses, mais l'enfance reste la principale, car tout vient toujours de nos rêves d'enfants, non ? [rires] Nous étions très attirés par les images, les cartes postales des vedettes de cinéma, de la chanson, mais aussi les peintures, les images religieuses beaucoup, les marins – surtout pour Gilles (N.D.L.R.). On aimait les dessiner, les reproduire, les découper et les coller dans des albums. Ensuite, les voyages nous ont fortement influencés : l'Inde, Bollywood, le monde arabe, le cinéma asiatique. Ce qui nous intéresse ? Les cultures du monde et surtout les différences ! »

BLASPHEME « Nos images "religieuses" peuvent être certes belles, sensuelles, drôles, mais elles ne sont jamais blasphématoires ! Certaines de nos œuvres ont même été exposées dans des églises qui peuvent abriter parfois des images très équivoques... Le sacré, c'est sacré pour nous ! »

LE KITSCH « Disons que c'est un peu notre croix à porter depuis... quarante ans ! [rires] C'est dire à quel point ce terme ne veut rien dire. Ce qui peut l'être dans un pays, à un moment donné, ne le sera pas dans un autre. Idem pour telle ou telle personne... Rien n'est kitsch pour nous, nous assumons totalement aimer les arts populaires. Parler de kitsch à propos de notre travail n'apporte pas grand-chose à sa compréhension. Notre œuvre parle du bonheur mais aussi de la tristesse, de la souffrance. »

PLAISIR « Celui que nous procure notre travail. Notre art s'est mélangé à notre vie au point d'en être son histoire. Nous avons puisé dans nos souvenirs, dans nos rêves et dans ce que nous avons vécu et vivons toujours ensemble. Pour nous, l'art est un plaisir, un besoin. C'est parfois difficile et douloureux, mais pour qu'il y ait plaisir, il faut que ça soit difficile ! Même si nous voyageons moins aujourd'hui et produisons moins d'images, nous travaillons beaucoup plus qu'avant. Plaisir et énergie intacts ! »

* À partir du 27 mai / * From 27 May
Double exposition « Clair-Obscur » au musée d'Ixelles à Bruxelles (jusqu'au 14 mai) et du 27 mai au 20 août, au MuMa du Havre, où le duo a créé pour l'occasion une installation avec cabanes de plage et cabinet de curiosités. A découvrir sans faute, le catalogue franco-anglais de l'exposition et la superbe monographie publiée chez Flammarion et préfacée par Eric Troncy.

Le Pêché d'Adam (Staiv Gentis et Ines Rau), 2016. Photographie imprimée par jet d'encre sur toile et peinte, pièce unique.

Le Petit Bal (Quentin Bruhat et Izae), 2015. Photographie imprimée par jet d'encre sur toile et peinte. Pièce unique.

they inspire us and enter into our world as we enter into theirs. Some immediately evoke a picture for us, sometimes we hold an idea for a picture a long time until we find the model for it. In all cases it's an emotional exchange; our models are people whom we love and respect."

Ritual "The creative process has been the same for 40 years. In the tradition of artists' studios of the past, we do everything ourselves. Each picture has a story. We feel our way, make preliminary drawings, build the set, prepare the lighting, etc. One takes the photograph, the other paints it. The artisan aspect is fundamental, right down to the framing; we create a unique work."

Influences "They're numerous but childhood is the main one because everything always comes from our childhood dreams, doesn't it? [laughter] We were very drawn to imagery, postcards of film stars and singers but also paintings, religious images a lot, sailors [especially Gilles]. We used to draw them, copy them, cut them out and stick them in albums. Then travelling has had a huge influence on us: India, Bollywood, the Arab world, Asian cinema. What interests us? The world's cultures and above all their differences!"

Blasphemy "Our "religious" pictures may certainly be beautiful, sensual, amusing, but never blasphemous! Some of our artworks have even been displayed in churches, which can sometimes house very dubious imagery... For us, the religious is sacred!"

Kitsch "Let's say it's something of a cross we bear – for 40 years now! [laughter] That's how little the word really means. What may be kitsch in one country, at one time, won't be elsewhere; the same goes for people. We don't see anything as kitsch, we take total responsibility for our love of popular culture. Talking of our work as kitsch doesn't add much to understanding it. Our work speaks of happiness but also sadness, suffering."

Pleasure "What our work brings us. Our art has blended with our life to the point of being its story. We've drawn on our memories, our dreams and what we have experienced and continue to experience together. For us art is a pleasure and a need. Sometimes it's difficult and painful but there's no pleasure without pain! We may travel less today and produce fewer pictures but we work much more than before, with the same pleasure and energy!"