

DIANA THATER

The Conversation, 2021

NÉE EN 1962 À SAN FRANCISCO (ETATS-UNIS).
VIT ET TRAVAILLE AUX ETATS-UNIS.
BORN IN 1962 IN SAN FRANCISCO (UNITED STATES).
LIVES AND WORKS IN THE UNITED STATES.

D

epuis le début des années 1990, Diana Thater est une pionnière dans l'utilisation du film, de la vidéo, de la lumière et du son, défiant continuellement les limites des médias basés sur le temps et de l'art de l'installation. Son travail explore la relation entre le monde naturel et le monde construit par l'homme, tout en examinant de manière critique les structures de la réalité médiatisée.

S'inspirant d'une grande variété de sources, dont la littérature, les sciences du comportement animal, les mathématiques, les échecs et la sociologie, ses oeuvres provocantes s'engagent directement dans leur environnement, produisant une relation complexe entre le temps et l'espace. En combinant les qualités temporelles de la vidéo et la dimension architecturale de son installation physique, le travail de Thater explore l'artifice de sa propre production et sa capacité à construire la perception et à façonner la façon dont nous pensons le monde à travers son image.

Plusieurs oeuvres de Diana Thater commencent par le point de rencontre entre la subjectivité des humains et celle des animaux. Par la couleur, la lumière, l'image et la forme, l'artiste génère une expérience qui permet au spectateur d'éprouver de l'empathie sans anthropomorphiser le monde naturel. Dans *Talk to Us* (2021) et *Listen to Us* (2021), qui constituent ensemble la deuxième grande installation sonore de l'artiste, deux voix humaines se reflètent l'une l'autre dans un appel et une réponse, tandis qu'une troisième piste audio d'un perroquet gris d'Afrique qui se parle à lui-même (sans savoir qu'il est observé) est diffusée simultanément comme un monologue interne extériorisé.

L'audio parlé commence simplement, avec des phrases qui peuvent être comprises comme des instructions ou des propositions à mettre en oeuvre, faisant écho aux premières oeuvres conceptuelles telles que Laurence Weiners Statements, 1968, ou à la répétition tel un mantra d'oeuvres telles que I Will Not Make Any More Boring Art, 1971, de John Baldessari. L'appel et la réponse gagnent ensuite en complexité, des phrases plus longues remplaçant les instructions, faisant évoluer la référence pour inclure des oeuvres telles que Good Boy Bad Boy, 1985, de Bruce Nauman. Thater utilise ces références à l'histoire de l'art comme matière première pour resituer la place du langage dans le paradigme humain. L'idée fautive la plus répandue est que les perroquets sont des imitateurs, alors qu'en fait ils traitent le langage comme les humains, par le biais de la socialisation. En outre, comme les humains, la subjectivité d'un perroquet s'exprime à travers ses vocalisations, affirmant sa présence par l'affect et le volume, ainsi que par le contenu. En isolant et en superposant ces utilisations spécifiques du langage, Thater conteste l'idée que le langage est ce qui sépare l'humain de l'animal, la compréhension de l'imitation.

Ce qui émerge de cette investigation est une dualité tendue où l'accumulation cacophonique de «voix» sert à souligner comment le langage façonne nos environnements culturels, ainsi que nos engagements avec d'autres formes de vie. De cette manière, l'oeuvre et le spectateur forment ensemble un dialogue qui remet constamment et subtilement en question les récits linéaires sur lesquels les humains s'appuient pour donner un sens à eux-mêmes et au monde naturel. Ce déplacement du point de perception du spectateur est une caractéristique des installations révolutionnaires de Thater, et il est encore renforcé dans The Conversation par la superposition nuancée et immersive de l'image, du son et de la lumière. En pénétrant dans l'exposition, les visiteurs entrent dans une expérience cinématique, viscérale et psychique, plutôt que de se contenter d'une observation passive.

Les oeuvres de l'artiste sont représentées dans les collections de musées du monde entier, notamment l'Art Institute of Chicago ; le Carnegie Museum of Art, Pittsburgh ; le Castello di Rivoli, Turin ; la Friedrich Christian Flick Collection at Hamburger Bahnhof - Museum für Gegenwart, Berlin ; le Hirshhorn Museum, Washington DC ; le Los Angeles County Museum of Art ; le Metropolitan Museum of Art, New York ; le Museum of Contemporary Art, Los Angeles ; le Solomon R. Guggenheim Museum, New York et le Whitney Museum of American Art, New York.