

Tom Sachs

Ritual

Paris Marais
20 January—20 February 2021

Thaddaeus Ropac
London Paris Salzburg

Tom Sachs

Ritual

Paris Marais
20 January—20 February 2021

Opening
20 January 2021, 2—6pm

Thaddaeus Ropac is pleased to present an exhibition of new sculptures by Tom Sachs. On display in the main space of the Paris Marais gallery, *Ritual* features a selection of new works exhibited on bespoke pedestals inspired by modernist shapes, demonstrating the comprehensive spectrum of Sachs' distinctive sculptural practice. Each sculpture is characterised by the same bricolage aesthetic that has gained Sachs a unique position in the field of contemporary sculpture. Influenced by the subcultures of an urban metropolis like New York, specifically the phenomenon of New York City's corner stores, known as bodegas due to their roots in the city's latin american communities of the 1950s, the artist replicates commonplace industrial objects using everyday materials, including plywood, cardboard, resin, tape, and paint. The sculptures bear traces of their making, becoming vehicles for a reflection on the creation of value and human labour.

With *Ritual*, Sachs reflects on consumerism while dealing with the history of New York City, and American culture at large. Sachs' artistic drive is powered by what he calls 'guilty consumerism'; for him, the making of an object is a way of connecting with it, building intimacy. "*As I create, I meditate on it and the lust of acquiring a product is replaced by the love of making it.*"

Although most sculptures on view have a direct relationship with aspects of urban culture specific to New York, their formal qualities and the pedestals on which they are exhibited locate them within a more complex art historical narrative. The totem-like *ICE* (2020) is a quotidian object often found outside of bodegas and corner markets across the city. With three plywood cameras mounted on it, the sculpture becomes a panopticon and introduces the issue of surveillance in urban spaces, like a contemporary ode to Foucault's *Discipline and Punish* as illustrated by a stroll in a New York neighborhood. The *Bottle Rack* (2016) equally belongs to the bodega, but also refers to Duchamp's Readymades and, more specifically, to the bottle rack once owned by Robert Rauschenberg, an artist whom Sachs identifies with, both for his art of assemblage and his capacity to salvage and transform the mundane into an artistic form.

"*In New York City, like ancient Egypt you've got cats or you've got rats.*" The Bodega cat is a ubiquitous character in New York City street life, protecting these businesses from the omnipresent threat of rats. For the exhibition, the artist has built a cat carrier modeled off the one in the 1979 sci-fi movie *Alien*.

The laundromat is also an essential necessity of city life. Open 24/7, it is often unsupervised and becomes a shelter and community hub for those who have nowhere else to go. Free and easily accessible, they have also provided cheap filming locations for independent filmmakers, forming an integral part of cinematographic subculture. Within this context, the laundry basket holds particular significance.

Thaddaeus Ropac

London Paris Salzburg

The “washer woman” is an archetypal trope throughout the annals of art history, reflecting both strength and femininity, labor and sexuality. When handled by Sachs in *The Laundress* (2015), the laundry basket becomes an exploration of the grey area between the public and private, reflecting the juxtaposition of performing the mundane yet intimate rituals of daily life in a public space so intrinsic to the cultural landscape of the city.

The laundry basket itself was created utilizing an aerospace process, called *lightening*, developed by NASA to optimise the weight of an object while simultaneously increasing its strength. Applying this advanced process to an ordinary object invites further reflection on the tenuous relationship between the public and the private; the intersection of innovation and human industry with the intimacy of domestic life.

Placed on a pedestal, formally lifted from Brancusi’s studio, the lowly laundry basket is elevated to the position of high art. Sachs first encountered the work of Constantin Brancusi during his formative years at Bennington College, learning about the pioneering sculptor outside the confines of formal art history classes and developing a personal relationship with Brancusi’s work through library research and trips to New York City, Philadelphia, as well as endless trips to his atelier in the Marais.

While some sculptures in the exhibition might directly evoke the shape of Brancusi’s most famous works such as *The Bird in Space* or *The Kiss*, Sachs’ relation to the artist is more connected to the way Brancusi challenged the traditional distinction between the sculpture and the base. Many art historians have noted Brancusi’s passionate concern for the relationship between his sculptures and the space around them and demonstrated how the distinction between the sculptures, the works commonly referred to as their bases, and the other objects in Brancusi’s studio became even more blurred from 1915 onwards. This blur, which corresponds to a questioning of the parameters of sculpture, certainly informed Sachs’ own ambiguous relation to sculpture-as-object and object-as-sculpture.

About the artist

Tom Sachs was born in 1966 in New York, where he lives and works. He studied at the Architectural Association, London in 1987 and graduated from Bennington College, Vermont in 1989. In an early exhibition, he made Knoll office furniture from phone books and duct tape; later, he recreated Le Corbusier’s 1952 Unité d’Habitation using only foam core and a glue gun. Major projects have included his versions of the Apollo 11 Lunar Excursion Module, the bridge of the battleship USS Enterprise, and a 1:1 model of a McDonald’s Frying Station, now in the collection of the Astrup Fearnley Museet, Oslo. An important survey of his work was shown at the Astrup Fearnley in 2006, followed by solo exhibitions at the Fondazione Prada, Milan (2006); Space Program: Mars, Park Avenue Armory, New York (2012); Space Program: Europa, Yerba Buena Center for the Arts, San Francisco (2016); and Boombox Retrospective 1999–2016, Brooklyn Museum, New York (2016). In 2016–17, he created *Tea Ceremony* for the Noguchi Museum, New York and the Nasher Sculpture Center, Dallas – a distinctive reworking of chanoyu, a traditional Japanese tea ceremony, including the myriad elements essential to the ritual. His *Swiss Passport Office*, created for Thaddaeus Ropac, London in 2018, reflected contemporary concerns relating to Brexit, the Syrian crisis, Trump’s immigration policies and global citizenship. A retrospective of his work was shown at SCHAUWERK Sindelfingen, Germany in 2019-20, followed by *Space Program: Rare Earths* at Deichtorhallen Hamburg in 2021.

Tom Sachs

Ritual

Exhibition Map

1. Untitled («I loved my sister's Barbie so very much...»), 2013

Plywood, Vectran, steel hardware
Sculpture 29,2 x 8,3 x 4,1 cm (11,5 x 3,25 x 1,625 in)
Shelf 13,3 x 13,3 x 13,3 cm (5,25 x 5,25 x 5,25 in)
(TSA 1426)

2. The Kiss, 2016

Plywood, steel hardware
81,3 x 33 x 27,9 cm (32 x 13 x 11 in)
(TSA 1423)

3. Porte-Bouteilles (Bottle Rack), 2016

Plywood, resin and synthetic polymer paint
59,1 x 36,8 cm (23,27 x 14,49 in)
(TSA 1303)

4. McDonald's Crate, 2017

Pyrography and synthetic polymer on plywood
Sculpture: 31,1 x 33,2 x 33,2 cm (12,25 x 13,0625 x 13,0625 in)
Pedestal Overall: 106,7 x 38,1 x 40,6 cm (42 x 15 x 16 in)
(TSA 1430)

5. Stihl Leaf Blower, 2020

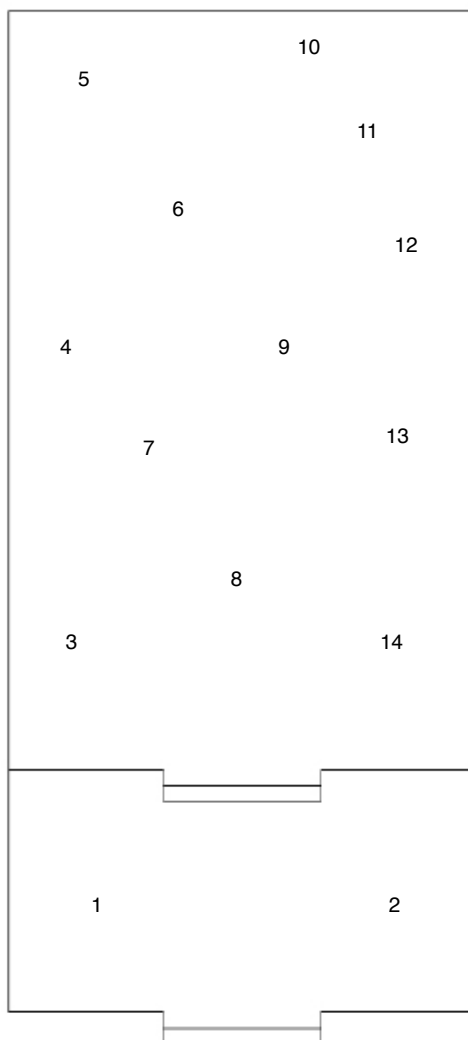
Mixed media, including cardboard and epoxy resin
Sculpture: 121,9 x 30,5 x 20,3 cm (48 x 12 x 8 in)
Pedestal : 88,9 x 30,5 x 30,5 cm (35 x 12 x 12 in)
(TSA 1432)

6. Ice Box, 2020

Plywood, authentic polymer and mixed media including steel hardware and security cameras
191,8 x 63,5 x 45,7 cm (75,5 x 25 x 18 in)
(TSA 1431)

7. Tide Bottle (orange), 2020

Mixed media, including synthetic, polymer on cardboard and epoxy resin
Sculpture: 25,4 x 20,3 x 10,2 cm (10 x 8 x 4 in)
Pedestal Overall: 115,6 x 38,1 x 38,1 cm (45,5 x 15 x 15 in)
(TSA 1428)

8. The Laundress, 2015

Latex paint, polyurethane varnish, epoxy resin, plywood
41,9 x 70,8 x 70,8 cm (16,5 x 27,875 x 27,875 in)
(TSA 1424)

9. VX 1000, 2016

Plywood, latex paint, cardboard, epoxy resin, steel hardware
43,2 x 20,3 x 20,3 cm (17 x 8 x 8 in)
(TSA 1308)

10. Alligator Kelly Bag (Pink), 2020

Pyrography on plywood, canvas
Sculpture: 35,6 x 33 x 13,3 cm (14 x 13 x 5,25 in)
Pedestal Overall: 80 x 47 x 44,7 cm (31,5 x 18,5 x 17,6 in)
(TSA 1429)

11. Sprinter, 2020

Plywood and synthetic polymer with steel hardware
Sculpture: 48,3 x 91,4 x 38,1 cm (19 x 36 x 15 in)
Pedestal top: 58,4 x 30,5 x 30,5 cm (23 x 12 x 12 in)
Pedestal bottom: 41,9 x 48,3 x 48,3 cm (16,5 x 19 x 19 in)
(TSA 1433)

12. Cup Noodles, 2020

Pyrography and gold leaf on plywood
Sculpture 21,9 x 22,2 x 48,3 cm (8,625 x 8,75 x 19 in)
Pedestal overall 109,2 x 47 x 48,3 cm (43 x 18,5 x 19 in)
Pedestal bottom 50,2 x 37,5 cm (19,75 x 14,75 in)
(TSA 1425)

13. Boot, 2017

Plywood, pyrography, hardware, mixed media
38,1 x 20,3 x 40,6 cm (15 x 8 x 16 in)
(TSA 1420)

14. Cat Carrier, 2020

Plywood, latex, paint, steel, hardware
Sculpture : 41,9 x 33 x 53,3 cm (16,5 x 13 x 21 in)
Pedestal 81,3 x 34,3 x 55,9 cm (32 x 13,5 x 22 in)
(TSA 1427)

Tom Sachs

Ritual

Paris Marais
20 janvier—20 février 2021

Vernissage
20 janvier 2021, 14h—18h

Thaddaeus Ropac a le plaisir de présenter une exposition de nouvelles sculptures de Tom Sachs. Dans l'espace principal de la galerie du Marais, *Ritual* présente une sélection d'œuvres inédites exposées sur des socles inspirés de formes modernistes, démontrant la multiplicité des influences à l'œuvre dans la pratique de l'artiste. Chaque sculpture est caractérisée par l'esthétique du bricolage qui vaut à Sachs sa place unique dans le domaine de la sculpture contemporaine. Influencé par les subcultures propres aux métropoles urbaines telles que New York, et plus spécifiquement le phénomène des épiceries de proximité, connues sous le nom de bodegas par leur ancrage aux communautés latino-américaines des années 1950, l'artiste réplique des objets industriels courants en utilisant des matériaux du quotidien, notamment du contreplaqué, du carton, de la résine, du ruban adhésif et de la peinture. Les sculptures portent les traces de leur fabrication, devenant ainsi les vecteurs d'une réflexion sur la création de la valeur et le travail manuel.

Avec *Ritual*, Sachs réfléchit sur le consumérisme global par le prisme de l'histoire de New York et de la culture américaine en général. Sa dynamique créative est alimentée par ce qu'il appelle le "consumérisme coupable" ; pour lui, la fabrication d'un objet est une façon de nouer une relation, de créer une intimité: "Lorsque je crée, je médite sur l'objet et la joie d'acquérir un produit est remplacée par le bonheur de le fabriquer".

Si la plupart des sculptures présentées entretiennent un rapport direct avec la culture urbaine propre à New York, leurs qualités formelles et les socles sur lesquels elles sont exposées les inscrivent dans un récit historique plus complexe. Rappelant la structure d'un totem, *Ice Box* [Glacière] (2020) est un objet que l'on trouve souvent à l'extérieur des bodegas et des marchés ambulants. Surmontée par trois caméras en contreplaqué, la sculpture fait référence à l'idée du panopticon et introduit la question de la surveillance des espaces urbains, comme un hommage contemporain au livre de Michel Foucault *Surveiller et Punir* (1975). *Bottle Rack* [Porte-Bouteilles] (2016) joue également sur un double registre puisqu'il s'agit à la fois d'un objet utilitaire appartenant à l'univers de la bodega, et d'une référence au ready-made de Marcel Duchamp et plus précisément au *Porte-Bouteilles* qui appartenait autrefois à Robert Rauschenberg, artiste auquel Sachs s'identifie volontiers, tant pour son approche pionnière de l'assemblage que pour sa capacité à récupérer et transformer la banalité du quotidien en une forme artistique.

"À New York, comme dans l'Égypte ancienne, soit vous avez des chats, soit vous avez des rats." Chargé de protéger les commerces de la menace des rats, le chat est une figure familière des rues de New York. Pour l'exposition, l'artiste a conçu une cage de transport inspirée de celle du film de science-fiction *Alien* en 1979.

La laverie est également un lieu essentiel de la vie urbaine. Ouverte 24/7, elle est souvent laissée sans surveillance, devenant un refuge pour les marginaux ou un point de rencontre pour ceux qui n'ont nulle part où aller. Les cinéastes indépendants ont également trouvé dans les laveries des lieux de tournage bon marché, au point de constituer une véritable catégorie cinématographique. Dans ce contexte, la corbeille à linge revêt une importance particulière.

Thaddaeus Ropac

London Paris Salzburg

La figure de la “blanchisseuse” est un personnage archétypal de l’histoire de l’art, véhiculant à la fois force et féminité, travail et sexualité. Ce trope est repris par Sachs dans *The Laundress* (2015) où le panier à linge devient un moyen d’explorer la zone grise entre le public et le privé, reflétant la juxtaposition du banal et de l’intime dans l’accomplissement d’un rituel quotidien dans un espace public si caractéristique du paysage urbain.

Le panier à linge lui-même a été créé en utilisant un procédé appelé allègement, utilisé dans le domaine aérospatial et développé par la NASA pour optimiser le poids d’un objet tout en augmentant sa résistance. L’application de ce procédé avancé à un objet ordinaire invite à une réflexion plus approfondie sur la relation ténue entre le public et le privé, sur l’impact de l’innovation et de la création humaine sur l’intimité de la vie domestique.

Placé sur un socle, dont la forme est empruntée à un socle de l’atelier de Brancusi, le modeste panier à linge est élevé au rang d’œuvre d’art. Sachs a rencontré l’œuvre du sculpteur pour la première fois pendant ses années de formation au Bennington College dans le Vermont, où il a commencé à étudier par lui-même son travail pionnier en dehors des cours formels d’histoire de l’art et a développé une relation personnelle avec lui par le biais de la recherche en bibliothèque ainsi que de nombreux déplacements à New York, Philadelphie, ainsi que dans l’ancien atelier de l’artiste dans le Marais.

Plusieurs sculptures de l’exposition évoquent la forme des œuvres les plus célèbres de Brancusi, notamment *L’oiseau dans l’espace* (1923) et *Le baiser* (1909), mais Sachs s’intéresse surtout à la manière dont Constantin Brancusi a remis en question la distinction traditionnelle entre la sculpture et sa base. De nombreux historiens de l’art ont noté la préoccupation constante de Brancusi pour la relation entre la sculpture et son espace environnant et ont démontré comment la distinction entre la sculpture, le socle et les autres objets de l’atelier est devenue de plus en plus floue à partir de 1915. Cet effacement des différentes catégories correspondant à une remise en question des paramètres de la sculpture, a certainement façonné le rapport ambigu de Sachs à la sculpture-objet et à l’objet-sculpture.

A propos de l’artiste:

Tom Sachs est né en 1966 à New York, où il vit et travaille. Il a étudié à l’Architectural Association de Londres en 1987 et a obtenu un diplôme du Bennington College, Vermont, en 1989. Pour une de ses premières expositions, il réplique du mobilier de bureau Knoll à partir d’annuaires téléphoniques et de ruban adhésif ; plus tard, il recrée l’Unité d’Habitation de 1952 du Corbusier en utilisant uniquement du carton mousse et un pistolet à colle. Parmi ses principaux projets, on peut citer ses versions du module d’exploration lunaire Apollo 11, le pont du cuirassé USS Enterprise et une maquette au 1:1 d’une friteuse McDonald’s, qui fait maintenant partie de la collection du musée Astrup Fearnley d’Oslo. Une importante exposition de son travail a été présentée au musée Astrup Fearnley en 2006, suivie d’expositions individuelles à la Fondazione Prada, Milan (2006) ; *Space Program: Mars*, Park Avenue Armory, New York (2012) ; *Space Program: Europa*, Yerba Buena Center for the Arts, San Francisco (2016) ; et *Boombox Retrospective 1999-2016*, Brooklyn Museum, New York (2016). En 2016-17, il a créé *Tea Ceremony* pour le Noguchi Museum, New York et le Nasher Sculpture Center, Dallas - une reformulation caractéristique du chanoyu, la cérémonie traditionnelle du thé au Japon, comprenant un infinité d’éléments essentiels à l’accomplissement du rituel. Son *Swiss Passport Office*, créé pour Thaddaeus Ropac, Londres en 2018, reflète les préoccupations contemporaines liées au Brexit, à la crise syrienne, aux politiques d’immigration de Trump et à la citoyenneté mondiale. Une rétrospective de son travail a été présentée au SCHAUWERK de Sindelfingen, en Allemagne, en 2019, suivie du *Space Program: Rare Earths* au Deichtorhallen de Hambourg en 2021.