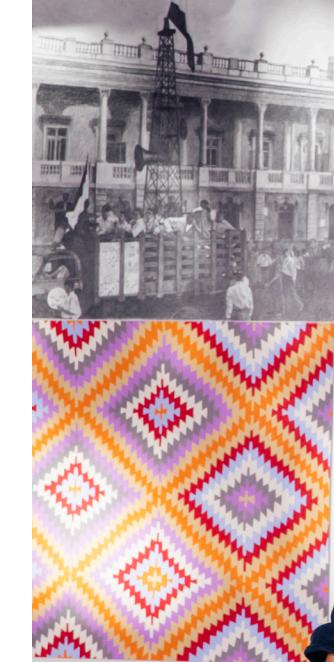

Sam Durant

Sam Durant in his studio (Berlin)

'Levity' is not a word one would normally associate with the artistic practice of Sam Durant. The American multimedia artist's work has long questioned, highlighted, and reframed social and civic issues from the more complex sides of history: colonialism, the death penalty, surveillance and slavery among them.

But in this intimate exhibition, a certain levity, a playfulness, gently sneaks into otherwise serious and weighty subject matter. A new suite of twelve prints reconsiders, and in part remixes, images that Durant has collected in his extensive research of protests and revolutions throughout history. In times of rupture and political turmoil, protesters have toppled the symbols of and monuments to existing power structures to assert their own (his recent *Iconoclasm* series renders images of such protests as graphite drawings; other past works have proposed new ways of creating monuments and being monumental, so to speak).

In the making of these prints, Durant mined this source material and in lieu of drawing protest events, he disassembled and cut, and then reordered, fragments of these mostly black-and-white images of toppled monuments. '*Iconoclasm*' means the breaking

of images, but here it's as if the artist not only breaks but strips these images down to their smallest elements, like reducing a word to its letters—as if to ask whether reducing symbols and representations of power to their elemental parts can result in a kind of minimal visual poetry.

... Poetry, or, in some of these small works, clever punch lines. In *Heads* (all prints from 2020), rows of statues' heads—large or small, ancient or contemporary, right-side up or upside down, appear almost like a running gag (or a taxonomic assemblage: one thinks of Aby Warburg's *Mnemosyne Atlas*). The wonky legs and arms in *Legs and Arms* look like letters from a nonwestern language. There's a vaguely silly row of noses and a lone ear in *Ears and Noses*. In *Fall of Communism*, another single ear, from a statue of Vladimir Lenin, floats alone in the picture plane; along the print's lower edge is a repeating image of a crowd toppling a statue in Albania (what does Lenin hear?). Things get topically and visually denser in *Ambivalence*, *Transparency*, and *Certainty*, all of which layer transparent images of monument fragments atop each other—as revolutions revolve, ghosts of revolutions past continue to haunt.

More than a century after the Dadaists cut and pasted socio-political imagery and text into their biting, playful collages, Durant samples himself in similar way, riffing on themes as he pushes limits of reduction and abstraction on a small but still compelling scale. Made with a team at the Singapore Tyler Print Institute workshop during the height of the Covid-19 pandemic, the prints were also a collaboration, their structure and print techniques the result of material experimentation. Some of the handmade paper contains small amounts of concrete; some images appear in subtle relief.

Also on view are Durant's narrative graphite drawings of protesters—shot with blasts of colorful spray paint, like paintball hits—and two of the light boxes the artists has been producing for the past several years in an ongoing series that highlights the slogans protesters handwrite on the signs they carry while marching for their causes. Their messages, *Open Your Eyes* (2022) or *Love is Louder* (2023)—are indeed loud, clear, and profoundly important in today's fraught, divisive geopolitical climate. But as we try to make another, better world, we can't forget to take some joy in the process.

Sam Durant's studio (Berlin)

« Légèreté » n'est pas un terme qu'on associerait habituellement à la pratique artistique de Sam Durant. Cela fait longtemps que le travail de l'artiste multimédia américain questionne, souligne et reformule des questions d'ordre sociétal et civique liées à certains des aspects les plus complexes de l'Histoire : le colonialisme, la peine de mort, la surveillance et l'esclavage, entre autres.

Pourtant, dans cette exposition personnelle, une certaine légèreté, un sens du jeu, se glissent avec douceur dans des sujets autrement graves et pesants. Une nouvelle série de douze œuvres réexamine, et réinterprète en partie, des images collectées par l'artiste au cours de ses faramineuses recherches sur les manifestations et révoltes au fil de l'Histoire.

Dans les périodes de fracture et de bouleversement politique, il est fréquent que les manifestant·e·s renversent les symboles et monuments rattachés aux structures de pouvoir en place afin de les remplacer par les leurs (la récente série de Sam Durant titrée *Iconoclasm* donne à voir des images de ce genre de manifestations via des dessins au graphite ; certains travaux précédents de l'artiste montrent de nouvelles façons d'ériger

des monuments et « de faire monument », pour ainsi dire).

Lors du processus de fabrication de ces œuvres, Durant a analysé ce matériau source et, au lieu de dessiner des manifestations, il a démonté, découpé, puis réarrangé des fragments de ces images – majoritairement en noir et blanc – de monuments renversés. Si le terme anglais « *Iconoclasm* » renvoie au morcellement des images, ici c'est comme si l'artiste morcelait non seulement les images mais les déchirait aussi pour ne plus en tenir entre les mains que de tout petits fragments, comme l'on pourrait limiter un mot à ses simples lettres. En cela, il semble se demander si le fait de réduire les symboles et les représentations du pouvoir à leurs composantes élémentaires peut résulter en une sorte de poésie visuelle minimale.

De la poésie ou, dans certains de ces petits formats, d'astucieuses punchlines. Dans *Heads* (œuvres sur papier de 2020), des rangées de têtes de statues – petites et grandes, anciennes ou actuelles, à l'endroit ou à l'envers – donnent l'impression d'un running gag (ou d'un assemblage taxinomique ; on pense à *Mnemosyne Atlas* d'Aby Warburg). Les bras et jambes branlants de *Legs and Arms* ressemblent, eux, à des

lettres tirées d'une langue non-occidentale. De son côté, *Ears and Noses* comporte une rangée vaguement bizarre de nez ainsi qu'une oreille seule. Dans *Fall of Communism*, une autre oreille solitaire, issue d'une statue de Vladimir Lénine, flotte seule dans le plan pictural et l'image d'une foule renversant une statue en Albanie (Lénine l'entend-t-il ?) se répète le long du bord inférieur du tableau. Les choses deviennent plus denses, tant sur le sujet évoqué que sur le plan visuel, dans *Ambivalence*, *Transparency* et *Certainty* ; chacune de ces œuvres comporte des superpositions de couches d'images transparentes représentant des fragments de monuments – au fil de l'évolution des révoltes, les fantômes des révoltes passées continuent de nous hanter.

Plus d'un siècle après les collages sarcastiques et joueurs des Dadaïstes autour d'images et de textes socio-politiques, Sam Durant s'auto-alimente d'une manière similaire, en improvisant sur des thèmes et en repoussant les limites de la réduction, de l'abstraction sur une échelle certes petite mais percutante. Réalisées avec l'aide d'une équipe lors d'un atelier au Singapore Tyler Print Institute pendant le pic de la pandémie de Covid-19, les œuvres sont aussi le fruit d'une collaboration, tout comme leur structure et les techniques

d'impression utilisées sont le résultat d'expériences avec différents matériaux. Une partie du papier fait main contient de petites quantités de béton et certaines images apparaissent en un subtil relief.

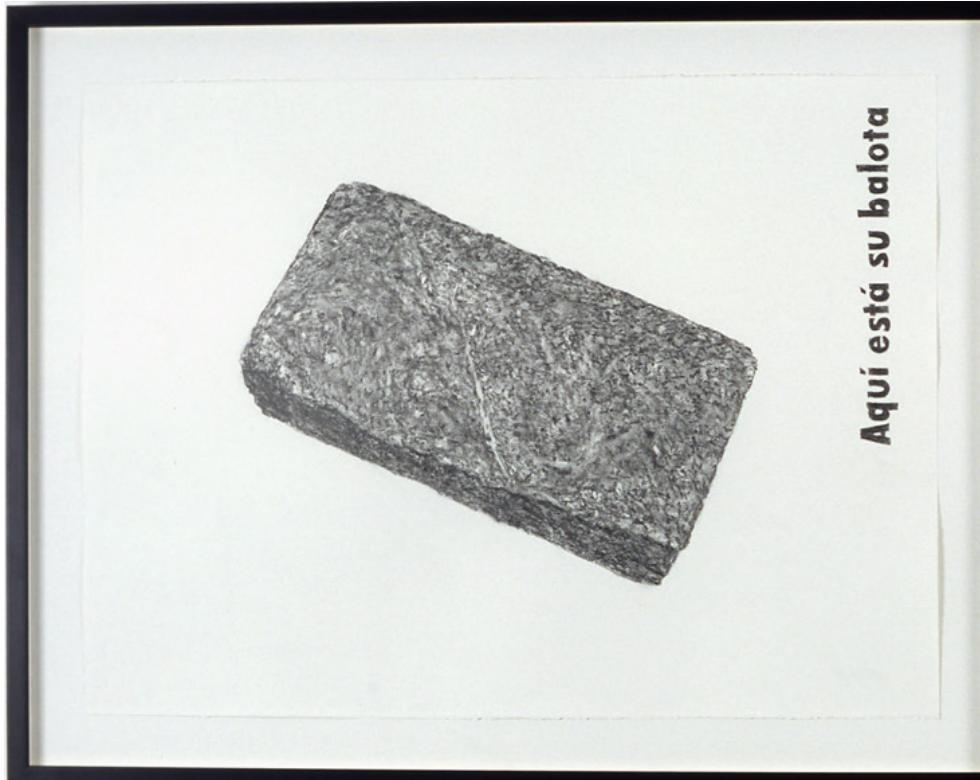
L'exposition propose également des dessins narratifs de manifestants réalisés au graphite par Sam Durant – ces œuvres sont percutées par des tirs de bombes de couleurs, semblables à des tirs de paintball – ainsi que deux des caissons lumineux sur lesquelles l'artiste travaille depuis des années dans une série on progress qui s'intéresse aux slogans que les manifestant·e·s écrivent à la main sur les pancartes qu'ils et elles arborent en marchant. Leurs messages, *Open Your Eyes* (2022) et *Love is Louder* (2023), sont en effet puissants, clairs et essentiels dans le climat géopolitique tendu et clivant dont nous faisons l'expérience collective. Dans nos tentatives de création d'un autre monde, d'une société meilleure, il ne faut toutefois pas oublier de prendre du plaisir.

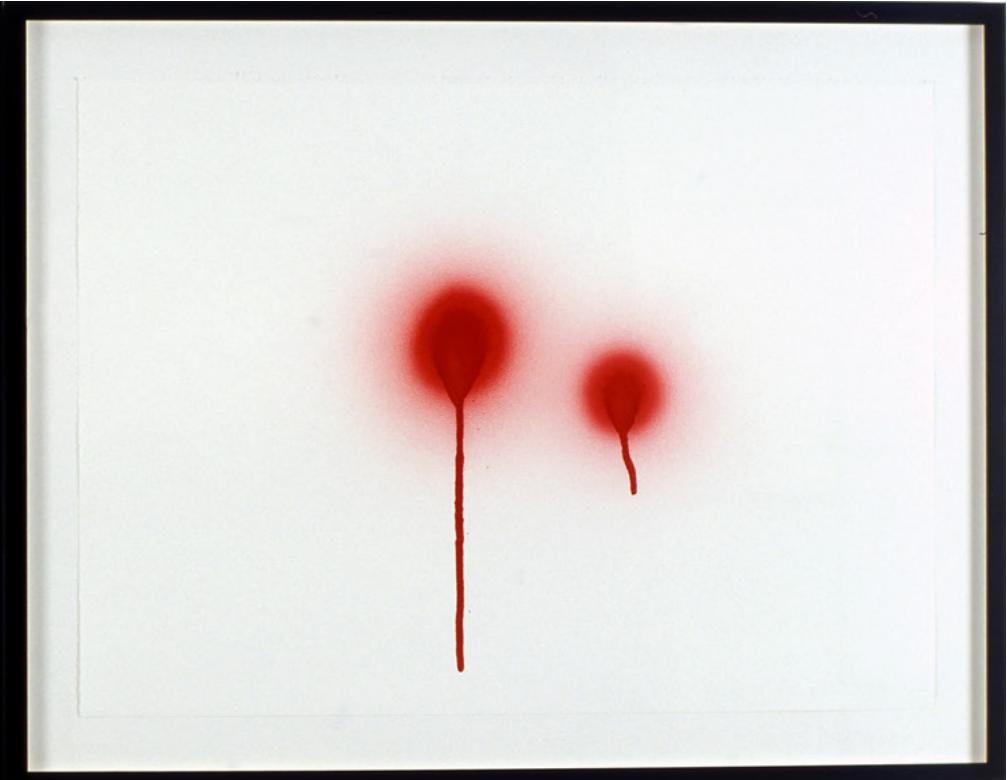
Love Is Louder, 2023
Electric sign with vinyl text
44 1/8 x 48 3/8 in
112 x 123 cm
Edition AP1

Another World Is Possible, 2022
Graphite and spray enamel on paper
73 x 102 cm
28 3/4 x 40 1/8 in
83,5 x 112 cm (framed)
32 7/8 x 44 1/8 in (framed)

Aquí Está Su Balota, 2005
Graphite and spray enamel on paper
55.9 x 76.2 cm
22 x 30 in
27 9/16 x 35 5/8 in (framed)
70 x 90.5 cm (framed)

Open Your Eyes, 2022
Graphite and spray enamel on paper
73 x 102 cm
28 3/4 x 40 1/8 in
83.5 x 112 cm (framed)
32 7/8 x 44 1/8 in (framed)

Open Your Eyes, 2022
Electric sign with vinyl text
52 3/8 x 59 x 4 1/2 in
133 x 150 x 11.5 cm
Edition 1 of 3

Sam Durant's studio (Berlin)

Boots And Mouth, 2020

Offset lithography on gampi paper; chine collé on Fabriano 290gsm paper

50,8 x 60,9 cm

20 x 24 in

65 x 75 x 5 cm (framed)

25 5/8 x 29 1/2 x 2 in (framed)

Edition 3 of 3

Ears And Noses, 2020

Offset lithography on gampi paper; chine collé on Fabriano 290gsm paper

50,8 x 50,8 cm

20 x 20 in

65 x 65 x 5 cm (framed)

25 5/8 x 25 5/8 x 2 in (framed)

Edition 3 of 3

Certainty, 2020

Inkjet printing with pigment ink on gampi mounted on Optimum Museum acrylic

55,8 x 55,8 cm

22 x 22 in

56,5 x 56 x 5 cm (framed)

22 1/4 x 22 x 2 in (framed)

Edition 3 of 3

Love Is Louder (Index), 2023
Graphite and spray enamel on paper
23 5/8 x 19 3/4 in (unframed)
60 x 50 cm (unframed)

Heads, 2020

Inkjet printing with pigment ink on gampi paper casted on handmade mulberry
and cement paper, mounted on sintra

50.3 x 60.2 x 2 cm

19 3/4 x 23 3/4 in

65 x 75,5 x 7 cm (framed)

25 5/8 x 29 3/4 x 2 3/4 in (framed)

Edition 3 of 3

Statues, 2020

Inkjet printing with pigment ink on gampi paper casted on handmade mulberry
and cement paper, mounted on sintra

50,5 x 60,9 x 2 cm

19 3/4 x 24 x 3/4 in

65 x 75,5 x 7 cm (framed)

25 5/8 x 29 3/4 x 2 3/4 in (framed)

Edition 3 of 3

	Sam Durant Born in Seattle, Washington, 1961 Lives and works in Berlin and Los Angeles	
Education	M.F.A. California Institute of Arts, Valencia, CA, US B.F.A. Massachusetts College of Art, Boston, MA, US	2017 <i>Last Tango</i> , Zurich, CH (with Andrew Gilbert) <i>More Than 1/2 the World</i> , Sadie Coles, London, UK <i>Build Therefore Your Own World</i> , Blum & Poe, Los Angeles, CA, US
Solo shows	2023 <i>Sam Durant</i> , Praz-Delavallade, Paris, FR <i>Iconoclasm</i> , Art Exchange, University of Essex, Colchester, UK	2016 <i>The Meeting House</i> , (curated by Pedro Alonzo, presented by The Trustees), The Old Manse, Concord, MA, US
	2022 <i>Sam Durant</i> , L21, curated by Francesco Giaveri, Palma, S	2015 <i>Borrowed Scenery</i> , Blum & Poe, Tokyo, JP <i>Praz Delavallade & Vedovi</i> , Brussels, BE <i>Sam Durant: Proposal for White and Indian Dead</i> <i>Monument Transpositions</i> , Washington, D.C., Mildred Lane Kemper Art Museum, Washington University, St Louis, MI, US
	2021 <i>Untitled (drone)</i> , The High Line Plinth Commission, curated by Cecilia Alemani, NY, US <i>Iconoclasm</i> , The Common Guild, Glasgow, part of Glasgow International 2021, IR <i>Proposal for Nonaligned Monuments</i> , Free Movement, CC Strombeek, Strombeek, BE	2014 <i>Sam Durant: Proposal for White and Indian Dead</i> <i>Monument Transpositions</i> , Washington, D.C., LACMA, Los Angeles, CA, US <i>Invisible Surrealists</i> , Paula Cooper Gallery, New York, NY, US <i>Pigs and Gold</i> , Eastern Star Gallery at The Archer School for Girls, Los Angeles, CA, US
	2020 <i>Iconoclasm</i> (curated by Pedro Alonzo), Blum & Poe Gallery, Los Angeles, CA, US	2013 <i>Sam Durant: Scaffold in See You in The Hague</i> , Stroom Den Haag, The Hague, NL <i>Sam Durant: Scaffold</i> , Jupiter Artland, Edinburgh, UK <i>Propaganda of the deed. I protagonisti dell'azione anarchica</i> in <i>DATABASE 2nd Edition</i> (curated by Federica
	2019 <i>Iconoclasm</i> (curated by Pedro Alonzo), Blum & Poe Gallery, Detroit, MI, US	
	2018 <i>Sam Durant</i> , Paula Cooper Gallery, New York, NY, US	

Forti), Centro Arti Plastiche, Carrara, IT La stessa storia (curated by Bartolomeo Pietromarchi), MACRO, Roma, IT <i>Proposal for Public Fountain</i> , Sadie Coles, London, UK <i>What #isamuseum?</i> in Getty Artists Program, J. Paul Getty Museum at the Getty Center, Los Angeles, CA, US	Jeffries Gallery, Vancouver, CA Echoplex, Paula Cooper Gallery, New York, NY, US
2011 <i>Propaganda of the Deed</i> , Galleria Franco Soffiantino, Turin, IT <i>Laissez faire et laissez passer, le monde va de lui-même</i> , Blum & Poe, Los Angeles, CA, US <i>Mirror Travels in Neoliberalism</i> , Praz-Delavallade, Paris, FR	2006 <i>Scenes from the Pilgrim Story: Goodbye Merry Mount</i> , Galleria Emi Fontana, Milan, IT <i>Scenes from the Pilgrim Story: Myth, Massacres and Monuments</i> , Massachusetts College of Art, Boston, MA, US
2010 <i>History Never Ends, I Hate to Bother You</i> , Sadie Coles HQ, London, UK <i>Dead Labor Day</i> Paula Cooper Gallery, New York, NY, US	2005 <i>Proposal for White and Indian Dead Monuments Transposition</i> , Washington D.C., Paula Cooper Gallery, New York, NY, US <i>Presse Ne Pas Avaler</i> , Praz-Delavallade, Paris, FR <i>Color Pictures</i> , Catriona Jeffries Gallery, Vancouver, CA
2009 <i>This is Freedom?</i> , Blum and Poe, Los Angeles, CA, US	2004 <i>Involved</i> , Blum & Poe, Los Angeles, CA, US <i>12 Signs: transposed and illuminated (with various indexes)</i> , Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, Ghent, BE <i>We Are All Outlaws in the Eyes of Amerika</i> , Galleria Emi Fontana, Milan, IT <i>Edward Said</i> , The Suburban, Oak Park, IL, US
2008 <i>End White Supremacy</i> , Paula Cooper Gallery, New York, NY, US <i>Death Penalty</i> , Praz-Delavallade, Paris, FR	2003 <i>We Are the People</i> , Project Row House, Houston, TX, US Union Projects, London, UK <i>Entropy in Reverse</i> , Govett-Brewster Art Gallery, New Plymouth, NZ <i>Walker Art Center Garden Project</i> , Artist-in-Residence, Walker Art Center, Minneapolis, MN, US
2007 <i>Sam Durant</i> (curated by Helen van der Meij-Tcheng), Sadie Coles HQ, London, UK <i>Scenes from the Pilgrim Story: Myths, Massacres and Monuments</i> , Blum & Poe, Los Angeles, CA, US <i>Scenes from the Pilgrim Story: Natural History</i> , Catriona	

Grants/Awards/
Residencies

2018	Rockefeller Foundation Bellagio Center Residency, Bellagio, IT
2017	Rappaport Prize, DeCordova Sculpture Park and Museum, Lincoln, MA, US
2008	Hugo Boss Finalist, Solomon R. Guggenheim Foundation and Hugo Boss Prize, New York, NY, US Smithsonian Artist Research Fellow, Smithsonian Institution, Washington, D.C., WA, US
2006	United States Artists Fellow, USA Foundation, Los Angeles, CA, US
2005	The Ordway Prize Finalist, Penny McCall Foundation, New York, NY, US
2002	Walker Art Center Artist in Residence, Minneapolis, MN, US
1999	Individual Artist Grant, Department of Cultural Affairs, Los Angeles, CA, US

Collections

The Ottawa Art Gallery, Ottawa, CA
Museum of Modern Art, New York, NY, US
Art Gallery of Western Australia, Perth, AU
Berkeley Art Museum, Berkeley, CA, US
The Museum of Contemporary Art, Los Angeles, CA, US
Institut d'Art Contemporain Villeurbanne, Lyon, FR
The Museum of Contemporary Art, San Diego, CA, US
Wadsworth Atheneum Museum of Art, Hartford, CT, US
Walker Art Center, Minneapolis, MN, US
Whitney Museum of American Art, New York, NY, US
Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, Ghent, BE
Tate Modern, London, UK
Project Row Houses, Houston, TX, US
Guggenheim Museum, New York, NY, US
Fond National d'Art Contemporain, Paris, FR
Hammer Museum, Los Angeles, CA, US
Museum of Contemporary Art, Chicago, IL, US
Henry Art Gallery, Seattle, US
Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles, US
Nasher Museum of Art at Duke University, Durham, UK
Orange County Museum of Art, Costa Mesa, US
The Ottawa Art Gallery, Ottawa, CN
Project Row Houses, Houston, US
Rochester Memorial Art Gallery, Rochester, US
Sheldon Museum of Art, Lincoln, US
Vancouver Art Gallery, Vancouver, CN

Praz-Delavallade Paris
5 rue des Haudriettes
75003 Paris
+33 (0) 1 45 86 20 00
info@praz-delavallade.com

Praz-Delavallade Los Angeles
6150 Wilshire Blvd
Los Angeles CA 90048
+1 (323) 917 5044
losangeles@praz-delavallade.com
www.praz-delavallade.com

This catalog was published on the occasion of Sam Durant's solo exhibition from 16 September until 10 November 2023, with Praz-Delavallade Paris.

Ce catalogue a été publié à l'occasion de l'exposition personnelle de Sam Durant du 16 septembre au 10 novembre à la galerie Praz-Delavallade Paris.

First edition of 100 copies

Published by Praz-Delavallade
© Praz-Delavallade Paris, Los Angeles 2023

Text Kimberly Bradley

Translation Laura Pertuy

Courtesy
& credit photos Courtesy of the artist & Praz-Delavallade Paris, Los Angeles
©Nadine Fraczkowski

More about Sam Durant's :
www.praz-delavallade.com/artist/sam-durant

PRAZ
DE LA VALLADE