

Jeff Koons

New Hoover Convertible, New Shelton Wet/Dry 10 Gallon Doubledecker

1981

Deux aspirateurs, acrylique et tubes fluorescents

Pinault Collection

301

L'œuvre est issue de la série *The New*, réalisée entre 1980 et 1987. Abordant les thèmes des premiers travaux de Jeff Koons, *The New* témoigne d'une réduction drastique des interventions opérées par l'artiste sur les objets.

Cette œuvre incarne l'approche sculpturale prédominante de cette série: des aspirateurs présentés dans des vitrines en acrylique illuminées par des néons apparents. L'utilisation de vitrines par l'artiste évoque le vocabulaire visuel lié à la mise en scène contemporaine des produits de consommation. En parallèle, il soustrait les objets à leur fonction initiale, en dissociant le désirable de la possibilité de consommation. Coupés de leur fonction domestique d'appareil de ménage, leur «appareil respiratoire» et leur allure androgyne donnent aux aspirateurs une apparence anthropomorphe et un attrait érotique. Avec *New Hoover Convertible, New Shelton Wet/Dry 10 Gallon Doubledecker*, l'immobilité des objets amplifie le sentiment de pureté et de virginité, et projette au premier plan le lien puissant qui unit nouveauté et désirabilité dans la culture contemporaine.

Jeff Koons

New Hoover Convertible, New Shelton Wet/Dry 10 Gallon Doubledecker

1981

Two vacuum cleaners, acrylic, and fluorescent lights

Pinault Collection

301

The work is part of the series *The New*, executed between 1980 and 1987.

In this series, Koons further enhances the nature of display of readymades by encasing brand new appliances

in acrylic cases, removing them from their intended utilitarian function and allowing them to display their newness.

This artwork embodies the predominant sculptural approach of the series: vacuum cleaners displayed in acrylic cases and lit by visible fluorescent lights. Koons's use of vitrines suggests the visual vocabulary of a contemporary display of consumer goods. On the other hand, it strips the objects of their intended purpose whereby desirability becomes dissociated from the possibility of consumption. Separated from their domestic role as cleaning machines, their "respiratory system" and androgynous figure convey to the vacuum cleaners anthropomorphic qualities and erotic appeal. In *New Hoover Convertible, New Shelton Wet/Dry 10 Gallon Doubledecker*, the immobility of the objects amplifies their sense of virginity and purity, bringing to the foreground the strong association between newness and desirability in contemporary culture.

Jeff Koons

Travel Bar

1986

Acier inoxydable

Édition 2 dans une édition de 3, plus épreuve d'artiste

Pinault Collection

La relation de Jeff Koons au ready-made est soumise à une transformation décisive dans la série *Luxury and Degradation*. L'artiste s'aventure, au-delà de l'appropriation des objets existants, vers l'exploration de leur valeur symbolique et sociale. Déchus de leur fonction pratique, les objets décrits dans cette série subissent un changement radical de leur statut dans la société contemporaine.

La série *Luxury and Degradation* présente des images de publicité pour spiritueux et des sculptures en acier inoxydable représentant des carafes et autres objets dédiés à la consommation de l'alcool. *Travel Bar* est le moulage en acier inoxydable d'un bar mobile. Est ici évoquée en filigrane l'une des contradictions sur laquelle se base la publicité moderne: le langage du produit promet le pouvoir et le luxe tout en faisant planer une menace silencieuse sur le rêve américain et ses failles.

Jeff Koons

Travel Bar

1986

Stainless steel

Edition 2 from an edition of 3, plus artist's proof

Pinault Collection

Jeff Koons's relationship with the readymade undergoes a decisive transformation in his *Luxury and Degradation* series. The artist ventures beyond the appropriation of existing objects towards the exploration of their symbolic and social value. Stripped of their practical function, the objects portrayed in this series assume a radical change in their status within contemporary society.

The *Luxury and Degradation* series features images of liquor advertisements and stainless steel sculptures of decanters and objects related to the consumption of alcohol. *Travel Bar* displays a stainless steel cast of a portable bar. It subtly suggests one of the contradictions upon which modern advertising is based: the product's language bears promises of power and luxury while simultaneously posing a silent threat to the fragilities of the American dream.

Jeff Koons

Bourgeois Bust – Jeff and Ilona

1991

Marbre

Édition 2 dans une édition de 3, plus épreuve d'artiste

ARTIST ROOMS Tate and National Galleries of Scotland.

Acquis conjointement par The d'Offay Donation avec l'aide du National Heritage Memorial Fund et de Art Fund 2008.

La sculpture en marbre *Bourgeois Bust - Jeff and Ilona* illustre l'utilisation séduisante du langage classique par Jeff Koons. Cette œuvre représente le buste de l'artiste avec son épouse d'alors, Ilona Staller, enlassés, au-dessus d'un lit de fleurs. C'est l'une des œuvres les plus emblématiques de la série *Made in Heaven*, dans laquelle l'artiste donne à voir sa propre intimité pour évoquer la culpabilité et la honte.

En employant la tradition classique du portrait en buste, Jeff Koons élève le couple au rang de divinité et fait souffler un vent de pouvoir et de dévotion sur son œuvre. S'appropriant les codes de l'histoire de l'art, notamment ceux de la période baroque, et l'esthétique pornographique, *Made in Heaven* pose la question de la représentation de la sexualité dans l'art et confronte le spectateur au conflit entre codes culturels et pulsions naturelles.

Jeff Koons

Bourgeois Bust - Jeff and Ilona

1991

Marble

Edition 2 from an edition of 3, plus artist's proof

ARTIST ROOMS Tate and National Galleries of Scotland.

Jointly acquired by The d'Offay Donation with the help of National Heritage Memorial Fund and the Art Fund 2008.

The marble sculpture *Bourgeois Bust - Jeff and Ilona* exemplifies Koons's seductive use of the classical language. The work portrays the busts of Koons with his then-wife, Ilona Staller, embracing, on top of a bed of flowers. It is one the most iconic works of the *Made in Heaven* series, in which the artist turns to his own life and body to address issues of guilt and shame.

By employing the classical tradition of bust portraiture, Koons elevates the couple to a higher realm of divinity and bestows an air of power and devotion upon the work. Appropriating vocabularies from art history, specifically from the Baroque period, and the aesthetics of pornography, *Made in Heaven* questions the representation of sexuality in art, challenging the viewer to the confrontation between cultural codifications and natural impulses.

Jeff Koons

Balloon Dog (Magenta)

1994-2000

Acier inoxydable au poli miroir avec revêtement transparent de couleur

Une des cinq versions uniques

Pinault Collection

304

Conçue en 1994, la série *Celebration* de Jeff Koons rend hommage aux symboles et rituels réjouissants liés à la célébration d'événements tels que la Saint-Valentin, Pâques et les anniversaires, qu'il décline en couleurs intenses et à des échelles monumentales et festives.

Considérée comme l'une des œuvres les plus emblématiques de la série *Celebration*, *Balloon Dog (Magenta)* représente un ballon à qui l'on a donné la forme d'un chien. Moulé en acier inoxydable au poli miroir, et peint à l'aide de vernis coloré, le travail évoque immédiatement les fêtes d'anniversaire pour enfants et la nature ludique de la jeunesse, tout en suggérant le concept de cheval de Troie. En modifiant la matière et les dimensions du ballon gonflable, l'artiste négocie avec le permanent et l'éphémère. La monumentalité et la matérialité du travail élève le sujet au rang d'œuvre d'art et met en avant une personnalité extatique et sensuelle. C'est ce qu'imposent les formes masculines et féminines qui se révèlent lentement au fil du dialogue qu'entretient l'œuvre avec l'échelle.

Jeff Koons

Balloon Dog (Magenta)

1994-2000

Mirror-polished stainless steel with transparent colour coating

One of five unique versions

Pinault Collection

304

Conceived in 1994, Jeff Koons's Celebration series rejoices in symbols and rituals surrounding celebratory occasions—such as Valentine's Day, Easter, and birthdays—in lush colours and festive, monumental scales.

Balloon Dog (Magenta), largely considered one of the Celebration series' most emblematic works, portrays a balloon twisted in the shape of a dog. Cast in stainless steel, mirror-polished, and painted with transparent colour, the work immediately brings to mind children's birthday parties and the playful nature of infancy while at the same time suggesting a Trojan Horse. By modifying the material and dimensions of the inflatable balloon, the artist negotiates with the permanent and the ephemeral. The monumentality and materiality of the work elevate the subject into a work of art that displays an ecstatic and sensual character—especially as pronounced by the masculine and feminine forms that slowly reveal themselves through the work's dialogue with scale.

Jeff Koons

Hanging Heart (Red/Gold)

1994-2006

Acier inoxydable au poli miroir avec revêtement transparent de couleur

Une des cinq versions uniques

Pinault Collection

305

Hanging Heart (Red/Gold) est une sculpture à fort pouvoir évocateur. Elle représente un pendentif en forme de cœur géant suspendu au plafond par un ruban doré à large nœud.

Comme pour les autres sculptures en acier inoxydable de la série Celebration, les proportions de l'objet original sont considérablement agrandies tandis que ses détails et ses surfaces lisses sont impeccablement restitués. La suspension au plafond confère à la sculpture une notion d'apesanteur qui, en combinaison avec sa surface réfléchissante, provoque une suspension de l'incrédulité du spectateur quant à l'authenticité de la matière qui la compose. En raison du sujet et de son échelle, la surface miroir rouge de l'œuvre attire le spectateur aussi bien physiquement qu'émotionnellement. Le cœur, symbole d'humanité, de chaleur et de romance, est complété par la valeur spirituelle et magique de l'œuvre même, qui invite silencieusement les visiteurs au royaume privé des aspirations et du désir.

Jeff Koons

Hanging Heart (Red/Gold)

1994-2006

Mirror-polished stainless steel with transparent colour coating

One of five unique versions

Pinault Collection

305

Hanging Heart (Red/Gold) is a highly evocative sculpture. It represents an enormous heart-shaped pendant suspended from the ceiling by a golden ribbon with a large bow.

Similar to other stainless steel sculptures of the Celebration series, the proportions of the original object are greatly enlarged while its details and smooth surfaces are immaculately preserved. The work's suspension from the ceiling grants the sculpture a sense of weightlessness which, in combination with its reflective surface, provokes a suspension of the viewer's disbelief in the authentic substance of the material. Due to its scale and subject, the red, mirrored surface of this artwork attracts the viewer both physically and emotionally. The heart, a symbol of humanity, warmth, and romance, is complemented by the spiritual and magical ethos of the artwork itself, silently beckoning viewers to revisit the realm of private aspirations and desires.

Jeff Koons

Moon (Light Blue)

1995-2000

Acier inoxydable au poli miroir avec revêtement transparent de couleur

Une des cinq versions uniques

Pinault Collection

Moon (Light Blue) fait partie de la série *Celebration*, qui rend hommage aux occasions festives, au cycle de la vie et à l'enfance. L'œuvre représente un ballon circulaire en Mylar, très imposant en raison de sa taille et de son pouvoir réfléchissant. Le moulage méticuleux en acier inoxydable préserve les petits détails des plis extérieurs du ballon, tandis que le centre – composé d'une grande surface unie au poli miroir – invite à faire de l'environnement une partie intégrante mais toujours changeante de l'œuvre elle-même.

Les phénomènes de réflexion tiennent une place importante dans la pratique de Koons, qui, dès ses premières œuvres, a utilisé des miroirs et des surfaces réfléchissantes en acier inoxydable. Par ses proportions monumentales, *Moon (Light Blue)* prend une dimension spectaculaire, absorbant l'environnement dans ses reflets et renvoyant des images teintées d'une nuance bleuâtre.

Jeff Koons

Moon (Light Blue)

1995-2000

Mirror-polished stainless steel with transparent colour coating

One of five unique versions

Pinault Collection

Moon (Light Blue) belongs to the Celebration series, a body of work that commemorates festive occasions, the cycle of life, and childhood. It represents a circular Mylar balloon, particularly imposing due to its large scale and reflective quality. The meticulous stainless steel cast preserves the fine details of the balloon's outer creases, while the centre, a large, uninterrupted mirror-polished surface, invites its surroundings to become an everchanging part of the artwork.

The phenomenon of reflection holds an important place in Koons's practice. Mirrors and reflective stainless steel surfaces have been employed by the artist since his early works. Its monumental proportions render the work spectacular, absorbing its surroundings within its reflectivity and projecting an environment tinted with a blueish nuance.

Jeff Koons

Elephants

2001

Huile sur toile

Pinault Collection

Réalisée au début des années 2000, la série Easyfun-Ethereal comprend des peintures à l'huile avec collage et accumulation d'images superposées issues de sources variées. Nourrissant une relation étroite avec les codes de la publicité, ces œuvres peintes à la main font référence à la vie quotidienne, à la nature et à l'histoire de l'art.

Elephants est considérée comme l'une des peintures les plus représentatives de la série. Elle est traversée par des représentations de l'enfance joyeuse et de l'innocence, tels que les cheveux d'une femme et l'image de l'éléphant, qu'elle oppose aux plaisirs adultes. Les différentes couches de l'image font apparaître la silhouette d'une femme dont la chair est remplacée par l'image d'un troupeau d'éléphants et recouverte de bijoux portés par des sujets invisibles. La dimension onirique de la peinture met le spectateur au défi autant sur le plan visuel que conceptuel. Bien que la fusion sans distinction ne suggère aucune hiérarchie entre les sujets, *Elephants*, dépouillé de son sens intrinsèque, dénoue le fil infini de l'interprétation créative.

Jeff Koons

Elephants

2001

Oil on canvas

Pinault Collection

Executed in the early 2000s, the Easyfun-Ethereal series comprises oil paintings of collages and a multi-layered accumulation of images drawn from various sources. While sustaining a close relationship with the language of advertising, these hand-painted works bear references to daily life, nature, and art history.

Considered one of the most representative paintings of this series, *Elephants* is pervaded by depictions of childhood joy and innocence, a woman's hair, and the idea of the elephant, as well as contrasting grown-up pleasures. Layers of imagery include a silhouette of a woman where in place of her flesh is an image of a herd of elephants, which is subsequently overlaid with jewellery worn on bodies from which the flesh has been dropped out. The dreamlike dimension of the painting poses a challenge to the viewer on both visual and conceptual levels. Through the indiscriminating fusion of subjects lacking a hierarchical system, *Elephants* is stripped from its inner coherence, unravelling the boundlessness of creative interpretation.

Jeff Koons

Prison (Venus)

2001

Huile sur toile

Pinault Collection

Dans cet autre tableau de la série Easyfun-Ethereal, le spectateur est confronté à des images féminines fragmentées, entremêlées d'images de nourriture et de paysages.

Le caractère hybride de cette œuvre prime sur les corps représentés, qui sont extraits de magazines de mode et de publicités. En outre, il est difficile de parler de premier plan et d'arrière-plan, car les déserts, forêts tropicales, figures humaines, bikinis au crochet et fragments de cheveux sont autant d'éléments appréhendés en un seul et même regard.

Le titre fait allusion à Vénus – la déesse romaine de l'amour, du sexe, de la beauté et de la fécondité – sujet de nombreuses œuvres de l'artiste. Tout en rappelant les représentations de Vénus à travers l'histoire de l'art, le langage visuel de *Prison (Venus)* est plutôt proche du baroque et du rococo, mais aussi du Pop Art.

Jeff Koons

Prison (Venus)

2001

Oil on canvas

Pinault Collection

In this painting from the Easyfun-Ethereal series, one is confronted by fragmented female images interwoven with images of food and landscapes. The hybrid nature of this work takes precedence over the bodies it depicts, which were collected from fashion magazines and advertisements. It becomes difficult to speak in terms of foreground and background, as elements including deserts, rainforests, human figures, crochet bikinis, and hair fragments exist at the same time.

The title alludes to Venus – the Roman goddess of love, sex, beauty, and fertility – who is the subject of numerous artworks by the artist. Reminiscent of the depiction of Venus throughout art history, the visual language of *Prison (Venus)* is closest to the Baroque and Rococo as well as Pop Art.

Jeff Koons

Dolphin

2002

Aluminium polychrome, acier inoxydable, chaîne en acier verni

Édition 1 dans une édition de 3, plus épreuve d'artiste

Pinault Collection

Cette sculpture fait partie de la série *Popeye*, commencée en 2002. Dans les œuvres qui la constituent, Jeff Koons revient aux idées qui ont caractérisé son travail antérieur, revisitant son approche du ready-made et l'utilisation des éléments gonflables. S'inspirant de Duchamp, Dalí et Warhol, la série comprend des peintures aux couleurs éclatantes et des assemblages sculpturaux qui associent ballons transformés et objets intacts.

Dolphin mise sur les contrastes autant par son imagerie que par sa méthode. Le dauphin, suspendu au plafond par plusieurs chaînes en acier enrobé, porte à son tour un égouttoir de cuisine où est accrochée toute une batterie de casseroles et des poêles en acier inoxydable. Certains objets n'ont subi aucune altération; le dauphin est quant à lui un moulage en aluminium. Pour obtenir ce résultat plus vrai que nature, des moules de vrais ballons gonflables ont été réalisés avec la plus grande précision, puis coulés en aluminium avant l'application d'une peinture hyperréaliste. La distinction entre original et réplique ready-made devient alors floue.

Jeff Koons

Dolphin

2002

Polychromed aluminum, stainless steel,
and coated steel chain

Edition 1 from an edition of 3, plus artist's proof

Pinault Collection

This sculpture is part of the Popeye series that was started in 2002. In this group of works, Koons returns to ideas that characterise his earlier practice, revisiting his approach to the readymade and the use of inflatables. Drawing inspiration from Duchamp, Dalí, and Warhol, the series includes paintings in bright colours and sculptural assemblages that combine transformed inflatables and unaltered objects.

Dolphin presents a series of contrasts through both its imagery and its process. The dolphin hangs from the ceiling from a set of coated steel chains, and in turn supports a full set of stainless steel pots and pans hanging from a kitchen rack. While some elements are unaltered objects, the inflatable dolphin is an aluminum cast. The precise process of creating moulds of real inflatables and casting them in aluminum and applying a hyper-realistic paint surface results in a life-like effect. Distinctions are therefore blurred between actual and replica readymades.

Jeff Koons

Backyard

2002

Impression jet d'encre sur toile

Édition 1 dans une édition de 1, plus épreuve d'artiste

Pinault Collection

En plus de ses assemblages sculpturaux incontournables, la série Popeye comprend des peintures hautes en couleur et visuellement complexes qui révèlent une progression naturelle du travail de l'artiste. *Backyard* en est la démonstration parfaite.

Les peintures de Popeye présentent des compositions superposées et très détaillées, qui marient des images disparates trouvées ou créées par l'artiste. *Backyard* présente, sur une surface bidimensionnelle, un arrangement kaléidoscopique d'éléments sculpturaux que l'on retrouve tout au long de la série. Le spectateur pourra repérer les éléments gonflables de *Dogpool*, la clôture galvanisée de *Chainlink*, et les chaînes employées dans différentes œuvres de la série. En combinant ces éléments en une image indissociable, *Backyard* suggère tout l'univers de Popeye en un hommage festif.

Jeff Koons

Backyard

2002

Inkjet on canvas

Edition 1 from an edition of 1, plus artist's proof

Pinault Collection

The Popeye series also comprises brightly hued and visually complex paintings—in addition to its iconic sculptural assemblages—showing a natural progression of the artist's painting practice. This is perfectly exemplified by *Backyard*.

Popeye paintings are highly detailed and layered compositions that combine disparate images both found and created by the artist. *Backyard* presents, on a two-dimensional surface, a kaleidoscopic arrangement of sculptural elements that recur through this series. One can see the inflatables used in the *Dogpool* sculptures, the galvanised fence from *Chainlink*, and the chains which are employed in several works from the series. By combining these elements into one indissoluble image, *Backyard* is able to suggest the broad universe of Popeye in a single, celebratory gesture.

Jeff Koons

Dogpool (Logs)

2003-2008

Aluminium polychrome, bois, chaînes d'acier verni
Édition 3 dans une édition de 3, plus épreuve d'artiste

Pinault Collection

Les structures gonflables jouent un rôle central dans la série Popeye. Pour Koons, l'air et le souffle sont des éléments essentiels dans l'apparence objective du readymade et la vie subjective du spectateur.

Dogpool (Logs), l'une des trois sculptures de la série à intégrer le dalmatien souriant, est peut-être l'œuvre qui aborde le plus directement le dilemme entre gonflables moulés et readymades. Ici, l'objet gonflable porte des bûches de bois, mais, parce qu'il est en fonte d'aluminium, il ne ploie pas sous le poids, ni n'est déformé par la traction des quatre chaînes en acier enrobé qui le suspendent au plafond. En remettant en question la notion de fragilité, cette œuvre exprime l'essence positive de la série.

Jeff Koons

Dogpool (Logs)

2003-2008

Polychromed aluminum, wood, and coated steel chain

Edition 3 from an edition of 3, plus artist's proof

Pinault Collection

Inflatables have a central role in the Popeye series. For Koons, air and breath are essential to the objective appearance of the readymade and the subjective life of the viewer.

Dogpool (Logs), one of three sculptures in the Popeye series to incorporate the smiling dalmatian, is perhaps the work that most directly addresses the conflict between casts of inflatables and readymade. In this artwork, the inflatable becomes a repository for logs of wood. However, since the structure is an aluminum cast, it does not crumble under the pressure of the logs, nor does its shape alter as a response to the four coated steel chains that suspend it from the ceiling. The resulting artwork undermines any notion of fragility and embodies the positive essence of the Popeye series.

Jeff Koons

Caterpillar Chains

2003

Aluminium polychrome et chaînes d'acier verni

Édition 1 dans une édition de 3, plus épreuve d'artiste

Pinault Collection

Caterpillar Chains porte les caractéristiques principales de la série *Popeye* : des juxtapositions du réel et de la réplique, de l'enfance et de l'âge adulte. La sculpture est composée d'un moulage en aluminium d'une chenille gonflable suspendue au plafond par huit chaînes en acier enrobé rouge, chacune accrochée à l'une des pattes de l'insecte.

Grâce à la précision du processus de moulage, la chenille joue avec la perception du spectateur. Comme bloquée dans un champ d'ambiguïtés, la suspension se veut aussi littérale que métaphorique: le charme enfantin indéniable du jouet gonflable de piscine est remis en question par sa dépendance à ces huit chaînes en acier enrobé rouge.

Jeff Koons

Caterpillar Chains

2003

Polychromed aluminum and coated steel chain

Edition 1 from an edition of 3, plus artist's proof

Pinault Collection

Caterpillar Chains displays the principal traits of the Popeye series: as juxtapositions between the real and the replicated, and childhood and adulthood. The sculpture is composed of an aluminum cast of an inflatable caterpillar, which hangs from the ceiling by eight red-coloured, coated steel chains, with each chain being attached to one of the caterpillar's feet.

Due to the precise nature of its casting process, the inflatable caterpillar actively plays with the viewer's perception. Arrested in a field of ambiguities, the work's suspension is both literal and metaphorical: the inflatable pool toy's undeniable childlike charm is put into question by its dependence on eight red-coated steel chains.

Jeff Koons

Chainlink

2003

Aluminium polychrome et acier galvanisé

Édition 1 dans une édition de 3, plus épreuve d'artiste

Pinault Collection

Des rencontres fortuites avec des objets du quotidien ont été la source d'inspiration de la série *Popeye*, et notamment de *Chainlink*, sculpture composée de deux jouets de piscine gonflables – l'un en forme de tortue, l'autre d'hippopotame – réalisés ici en fonte d'aluminium et pris dans les mailles d'une grande clôture.

Si l'association de jouets gonflables et d'éléments métalliques est une caractéristique de la série, *Chainlink* constitue un assemblage unique, en ce sens qu'il n'y a aucune rupture entre les différents composants de la sculpture. Par ses dimensions, la clôture autoportante pourrait paraître difficilement franchissable, mais, par sa rencontre avec des gonflables d'aspect doux et sympathique, elle devient, dans son essence même, un obstacle qui se laisse surmonter.

Jeff Koons

Chainlink

2003

Polychromed aluminum and galvanized steel

Edition 1 from an edition of 3, plus artist's proof

Pinault Collection

Chance encounters with day-to-day objects were inspiration for the Popeye series including *Chainlink*, a sculpture composed of two aluminum-cast inflatable pool toys—one in the shape of a turtle and the other in the shape of a hippo—which are interwoven into a large, freestanding chain-link fence.

While the combination of inflatable toys and other elements, often alluding to metal and chains, is characteristic of the Popeye series, *Chainlink* produces a unique assemblage whereby it is deprived of any sense of rupture between its different components. The free-standing fence could, in its large dimension, appear as an imposing obstacle to the viewer. However, the encounter with the seemingly soft, inviting inflatables transform the essence of the fence into a barrier that can be overcome.

Jeff Koons

Wrecking Ball

2003

Aluminium polychrome, acier au carbone poudré
et chaînes d'acier verni

Édition 3 dans une édition de 3, plus épreuve d'artiste

Pinault Collection

La série Popeye aborde des sujets très divers. En particulier, les relations entre les moulages d'objets gonflables et autres readymades favorisent un dialogue entre les œuvres et leur passé culturel. Koons intègre certains aspects de la modernité dans la culture visuelle de la vie contemporaine et encourage l'acceptation des incongruités, qu'il juge essentielles dans la constitution de l'identité du spectateur et de son histoire culturelle.

Wrecking Ball frappe d'abord par sa remise en cause des présupposés traditionnels sur la lourdeur et la légèreté. Le poids habituellement nécessaire pour qu'une boule de démolition puisse remplir son rôle est subverti par l'ajout de deux gonflables qui, en principe, ne pèsent rien. Cette œuvre réunit des images archétypales de l'enfance et de la destruction, tandis que sa suspension au plafond par une chaîne présente un équilibre subtil entre des contradictions qui, au lieu de s'opposer, coexistent dans une parfaite harmonie.

Jeff Koons

Wrecking Ball

2003

Polychromed aluminum, powder coated carbon steel,
and coated steel chain

Edition 3 from an edition of 3, plus artist's proof

Pinault Collection

The Popeye series embraces a wide variety of subjects: the relationships of casts of inflatable objects with other readymade elements promote a dialogue between the works and their cultural past. Koons integrates aspects of modernity into the visual culture of contemporary life and encourages the embrace of these incongruities as he considers them essential to the viewer's selfhood and cultural history.

Wrecking Ball immediately strikes the viewer by challenging traditional assumptions of heaviness and lightness. The weight that is usually necessary if a demolition ball is to carry out destruction is subverted by the addition of two seemingly weightless inflatables. Archetypal images of childhood and destruction meet each other in this work, while its suspension from the ceiling with a chain presents a fine balance between contradictions, which, instead of breaking away from each other, coexist in perfect harmony.

Jeff Koons

Dutch Couple

2007

Huile sur toile

Pinault Collection

La série Hulk Elvis, commencée en 2004, marque un changement radical dans la façon dont Koons aborde la peinture. En effet, elle prend pour sujets plusieurs éléments récurrents – des personnages de bandes dessinées, des gonflables, des images de l'Antiquité classique et des gestes picturaux pointant vers l'abstraction – que l'on retrouve dans l'ensemble de la série et plus particulièrement dans certains tableaux.

Dans *Dutch Couple*, l'arrière-plan est une photographie du groupe Led Zeppelin, retravaillée à l'aide de points colorés rappelant les tableaux de Lichtenstein et confinant à l'abstraction. Sur ce fond viennent se placer des représentations précises d'une tête de singe gonflable, sur lesquelles est superposé le motif complexe d'une estampe japonaise dans une peinture argentée réfléchissante. Cette gravure combine des interprétations du Kamasutra et des figures d'oiseaux qui font référence à la piscine de Tibère dans la Rome antique. La composition du tableau s'organise autour d'une figure centrale et de quelques strates, peu nombreuses mais soigneusement disposées.

Jeff Koons

Dutch Couple

2007

Oil on canvas

Pinault Collection

The series *Hulk Elvis*, started in 2004, shows a radical shift in Koons's approach to painting. *Hulk Elvis* takes a few recurring elements as its subject—namely, comic book characters, inflatables, images for classical antiquity, and painterly gestures that point towards abstraction—which are all repeated both within single paintings and across the series as a whole.

In *Dutch Couple*, the background features a Led Zeppelin photograph reworked through colourful dots, reminiscent of Lichtenstein, which verges on abstraction. To this background are added precise renditions of an inflatable monkey's head, overlaid with an intricate rendering of a Japanese woodblock print in reflective silver paint. The latter accumulates interpretations of the *Kama Sutra*, as well as birds that reference Tiberius's pond in ancient Rome. The composition of the painting develops around a central figure, along with the work's few but meticulously placed layers.

Jeff Koons

Olive Oyl (Red)

2004-2009

Acier inoxydable au poli miroir avec revêtement transparent de couleur

Une des cinq versions uniques

Pinault Collection

La simplicité frappante d'*Olive Oyl (Red)* renforce l'importance pour l'artiste de ce personnage de bande dessinée et favorise un dialogue plus direct entre le spectateur et le personnage. Contrairement à la plupart des œuvres de la série Popeye, le spectateur se voit ici immédiatement en reflet dans la surface plate, en acier inoxydable au poli miroir.

Olive Oyl (Red), en effet, semble résister à la subjectivité et mettre l'accent sur l'objectivité en offrant une plate-forme directe de communication avec le spectateur. Une couche de couleur rouge transparente marque les contours de la figure tels qu'ils étaient dessinés dans les premières esquisses de la bande dessinée, suggérant plus qu'elles ne définissent le portrait d'Olive Oyl. L'expression du personnage et son sourire reflètent le message d'optimisme et d'endurance de la série Popeye, message renforcé par la surface réfléchissante, qui célèbre l'abstraction et réfléchit l'environnement, invitant le spectateur à participer.

Jeff Koons

Olive Oyl (Red)

2004-2009

Mirror-polished stainless steel with transparent colour coating

One of five unique versions

Pinault Collection

The striking simplicity of *Olive Oyl (Red)* reinforces the significance of the popular comic book character for the artist and allows for a more direct dialogue between viewer and character. In contrast to most works in the Popeye series, viewers promptly see themselves reflected in the flat, mirror-polished stainless steel surface of *Olive Oyl*.

The work seems to resist subjectivity, putting an emphasis on objectivity by providing a direct platform for communication with the viewer. A transparent red colour coating indicates the outlines of the character as it would have been drawn in the original comic book sketches, suggesting rather than declaring *Olive Oyl's* portrait. The character's expression and smile convey the Popeye series' message of optimism and endurance. This is further heightened by the mirrored surface, which celebrates abstraction and reflects the environment, inviting the viewer to participate.

Jeff Koons

Titi

2004-2009

Acier inoxydable au poli miroir avec revêtement transparent de couleur

Édition 3 dans une édition de 3, plus épreuve d'artiste

Pinault Collection

309

Bien qu'elle découle de la série Popeye, cette version réfléchissante du jouet gonflable de Titi, considérée par l'artiste comme un projet indépendant en soi, offre un

langage visuel différent. *Titi* est réalisé en acier inoxydable au poli miroir peint à l'aide d'un vernis coloré. La nature hybride du travail fait écho à de nombreuses œuvres de Jeff Koons, l'artiste ayant commencé à utiliser les ballons à la fin des années 1970.

Rassemblant plusieurs thèmes de son travail, *Titi* est l'une des sculptures les plus emblématiques de l'artiste. L'aspect cartoon évoque le caractère enjoué de l'enfance et de l'innocence, et la surface réfléchissante renvoie au spectateur sa propre existence.

Jeff Koons

Titi

2004-2009

Mirror-polished stainless steel with transparent colour coating

Edition 3 from an edition of 3, plus artist's proof

Pinault Collection

309

While the work derives from the Popeye series, this reflective version of the inflatable toy of Titi bird differs in visual language and is considered by the artist as an independent artwork in itself. *Titi* is executed in mirror-polished stainless steel and painted with a transparent colour coating. The hybrid nature of the work provokes associations with many of Koons's creations, especially considering that inflatables have appeared in the artist's works since the late 1970s.

Titi is one of the most iconic sculptures by the artist, and it touches upon several themes of his practice. The cartoonish form brings to mind the playfulness of childhood and innocence while the reflective surface reminds the viewer of their existence.

Jeff Koons

Lobster

2007-2012

Acier inoxydable au poli miroir avec revêtement transparent de couleur

Édition 1 dans une édition de 3, plus épreuve d'artiste

Pinault Collection

308

L'incontournable homard est un sujet récurrent de l'œuvre de Jeff Koons depuis le lancement de la série *Popeye*, au début des années 2000. Le homard symbolise des éléments clés dans le travail de l'artiste comme sa relation au surréalisme et au ready-made. *Lobster* fait penser au *Lobster Telephone* de Salvador Dalí, l'antenne de l'animal pouvant rappeler la moustache de l'artiste catalan mais aussi l'œuvre *L.H.O.O.Q.* de Marcel Duchamp.

Le choix du sujet met en lumière des connections potentielles entre les propriétés formelles d'un objet et sa sexualité. Il révèle la coexistence des connotations féminines et masculines. Combinant références historiques, précision technique et souvenirs d'enfance, *Lobster* peut tout à la fois attirer visuellement, séduire sensuellement et défier le spectateur conceptuellement.

Jeff Koons

Lobster

2007-2012

Mirror-polished stainless steel with transparent colour coating

Edition 1 from an edition of 3, plus artist's proof

Pinault Collection

308

Koons's iconic inflatable lobster has been a frequent subject in the artist's oeuvre since the beginning of the Popeye series in the early 2000s. The lobster symbolically expresses key elements in Koons's broader practice, such as his relation to surrealism and the readymade. *Lobster* brings to mind Salvador Dalí's *Lobster Telephone*, while the animal's antennae can allude to Dalí's own moustache as well as to Marcel Duchamp's work *L.H.O.O.Q.*

The choice of subject highlights potential connections between an object's formal properties and its sexuality, and it reveals the co-existence of both masculine and feminine connotations. Combining historical references, technical precision, and childhood memories, *Lobster* can visually attract, sensually seduce, and conceptually challenge the viewer all at once.

Jeff Koons

Bluebird Planter

2010-2016

Acier inoxydable au poli miroir avec revêtement transparent de couleur, plantes vivantes en fleur

Édition 1 dans une édition de 3, plus épreuve d'artiste

Pinault Collection

310

La série *Antiquity* voit l'artiste s'engager dans un dialogue plus explicite avec l'histoire. À travers ses peintures et ses sculptures qui estompent les frontières entre ancien

et contemporain, cette série trace des parallèles entre les liens biologiques et culturels qui relient les sociétés au cours de l'histoire.

Dans *Bluebird Planter*, Jeff Koons emploie des gradations de couleurs transparentes, qu'il oppose aux teintes vives de la surface en acier inoxydable. À la façon d'une petite porcelaine que l'on aurait gonflée, *Bluebird Planter* explore la coexistence de la réplique et du readymade. Le dos de l'oiseau, en acier inoxydable, contient une jardinière garnie de plantes vivantes, entraînant ainsi l'œuvre au-delà des confins de l'objet readymade et rendant hommage à la puissance de la nature. Le travail de Koons s'est toujours reposé sur la capacité du readymade à proclamer la vie, et à permettre au spectateur de comprendre facilement l'évolution de ce concept vers le vivant.

Jeff Koons

Bluebird Planter

2010-2016

Mirror-polished stainless steel with transparent colour coating and live flowering plants

Edition 1 from an edition of 3, plus artist's proof

Pinault Collection

310

The Antiquity series sees the artist engaging in a more explicit dialogue with history. Across its paintings and sculptures, which blur distinctions between the antique and the contemporary, this series traces parallels between biological and cultural links that connect societies throughout history.

In *Bluebird Planter*, Koons employs transparent color gradations as opposed to solid hues on the stainless steel surface. Seemingly blown-up from a small porcelain original, *Bluebird Planter* explores coexistences between replica and actual readymades. The back of the stainless steel bird contains a large planter with live plants, taking the work beyond the confines of the readymade object and celebrating the power of nature. Koons's work has always hinged on the readymade's ability to affirm one's existence, allowing one to readily understand the evolution of the readymade into life itself.

Jeff Koons

Gazing Ball (Picasso Couple)

2014-2015

Huile sur toile, verre et aluminium

Pinault Collection

Les globes réfléchissants ont fasciné Jeff Koons depuis son enfance, alors qu'il en voyait souvent dans les jardins de ses voisins. Dans la série *Gazing Ball* débutée en 2012, l'objet agit comme un vortex qui absorbe le spectateur et l'histoire de l'art dans une même dimension abstraite, en reflet. Jeff Koons ne cherche pas à reproduire parfaitement les peintures qu'il choisit. Les images sont toutes des répliques faites à la main, mais les dimensions et les textures diffèrent; son intention est de reproduire l'idée derrière la peinture, et non l'œuvre originale.

Gazing Ball (Picasso Couple) représente une œuvre de Pablo Picasso, *Couple*, réalisée le 5 décembre 1969. Dans cette peinture, Jeff Koons réfléchit à comment présenter les grands thèmes de son travail à travers la référence et l'hommage. Pour l'artiste, le ready-made évite la narration personnelle tout en évoquant un souvenir propre ; il suscite des états d'esprit que les spectateurs peuvent partager et qui leur permettent ainsi de se sentir acceptés.

Jeff Koons

Gazing Ball (Picasso Couple)

2014-2015

Oil on canvas, glass, and aluminum

Pinault Collection

Gazing balls have fascinated Koons since his childhood when he would often see them in neighbours' gardens. In the *Gazing Ball* series, started in 2012, the object operates as a vortex that imports the viewer and art history into the same reflected, abstract dimension. Koons is not interested in a perfect reproduction of the paintings he selects. The images are all hand-made replicas, but with different dimensions and texture: Koons's intent is to reproduce the idea of the painting, not the original work.

Gazing Ball (Picasso Couple) depicts Pablo Picasso's December 5, 1969 work *Couple*. In this painting, Koons reflects on how key concerns in his practice can be presented to the viewer through citation and homage. To Koons, the readymade avoids personal narrative while reminiscing on personal memory, touching upon mindsets which viewers can share, and, in doing so, feel accepted.

300

Inédit !

**Suivez le parcours audio
de 30min guidé par
Jeff Koons et Emilie Girard.**

Listen to Jeff Koons and
Emilie Girard for an audio
tour of the exhibition.

visit.mucem.org