

15, rue des Beaux-Arts
Fr-75006 Paris
Du mardi au samedi
de 14 h à 19 h
www.loveandcollect.com
collect@loveandcollect.com
+33 6 89 34 51 74

Love&Collect

Fluxkits

Ben Patterson (1934-2016)

14.10.2026

Ben Patterson (1934-2016)

Portrait de Nanni Ghio

1997

Technique mixte

Signée et datée en bas à gauche

73 x 52 x 16 cm

Exposition :

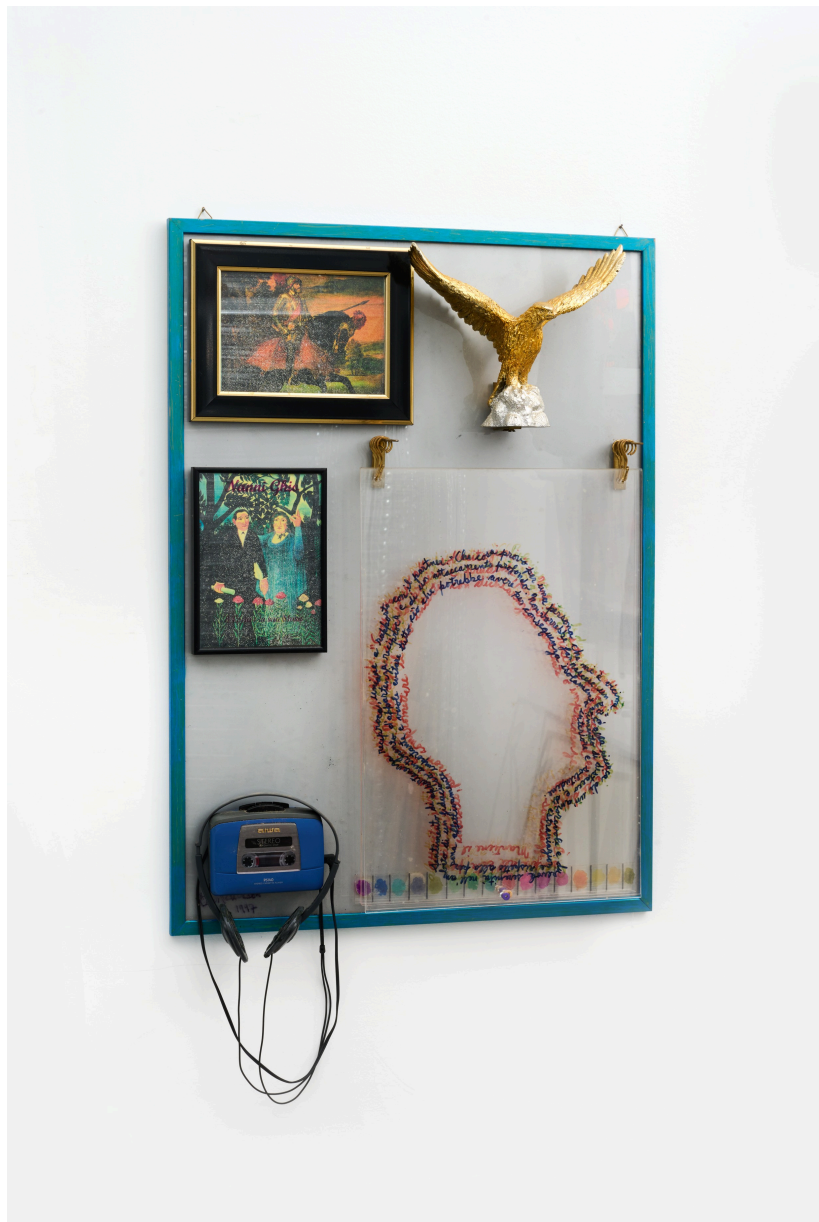
Ritratti?! Sì Ritratti!!!, Caterina
Gualco, Gênes, 1997

Prix conseillé

5 000 euros

Prix Love&Collect

1 900 euros

mente profonda
ebbe avere per
una persona che
non si può mai
conoscere
eppure
che è la vita
interiore e
esterna
e li due
si fondono
in una
unità.

**Cette œuvre résonne
particulièrement avec cette
galaxie Fluxus, comme un
portrait en kit de Giovanni (dit
Nanni) Ghio ; le nom de ce
numismate apparaît ici en
surplomb du portrait inversé de
Marie Laurencin et Guillaume
Apollinaire peint par Henri
Rousseau en 1909**

Fluxkits

Ben Patterson (1934-2016)

Contrebassiste virtuose, mais empêché, Ben Patterson ne put, en tant qu'afro-américain, intégrer aucun orchestre symphonique américain dans les années 1950 ; ainsi, il débuta sa carrière de musicien au Canada, avant de se rendre en Allemagne, pour suivre les travaux de Karlheinz Stockhausen. Mais c'est la rencontre avec John Cage qui est déterminante, et fait de Patterson l'un des pionniers du mouvement Fluxus.

Pour l'historien d'art Bertrand Clavez, spécialiste du mouvement, *la destinée artistique de Ben Patterson est singulière, et le déficit de reconnaissance dont il fait l'objet encore aujourd'hui ne laisse pas d'étonner ceux qui connaissent son œuvre et son itinéraire*. Pionnier parmi les pionniers, présent à toutes les manifestations qui ont construit la geste des néo-avant-gardes, cofondateur de Fluxus, musicien accompli et performer remarqué, il est de toutes les aventures : avec Lourdes Castro pour KWKY, avec Robert Filliou pour La Galerie Légitime, dont il est le premier exposant, avec Mary Bauermeister à Cologne, avec Daniel Spoerri à Paris, avec Emmett Williams à Wiesbaden, avec Vostell et Paik, qu'il connaît bien avant Fluxus, avec George Maciunas en Allemagne et Dick Higgins à New York.

Le parcours artistique de Patterson est étonnant, et justifie en partie la reconnaissance insuffisante dont il bénéficie toujours : pionnier parmi les pionniers du groupe Fluxus, son importance et sa légitimité ne font historiquement aucun doute. Pourtant, il s'est éloigné des activités du groupe dès le milieu des années 1960, pour n'y revenir qu'à la toute fin des années 1980 ! Entre-temps, il s'est préoccupé du mouvement pour les droits civiques, et de l'accès à la culture et à la pratique artistique des afro-américains, questions qui, de son propre aveu, n'avaient aucune résonance au sein de la galaxie Fluxus...

15, rue des Beaux-Arts
Fr-75006 Paris
Du mardi au samedi
de 14 h à 19 h
www.loveandcollect.com
collect@loveandcollect.com
+33 6 89 34 51 74

Love&Collect

Fluxkits

Ben Patterson (1934-2016)

Cette œuvre résonne particulièrement avec cette galaxie Fluxus, comme un portrait en kit de Giovanni (dit Nanni) Ghio ; le nom de ce numismate établi à Chiavari, en Ligurie, où il tenait un magasin spécialisé dans les monnaies et les médailles, apparaît ici en surplomb du portrait inversé de Marie Laurencin et Guillaume Apollinaire peint par Henri Rousseau en 1909. Titré La Muse inspirant le poète, ce double portrait a été exposé pour la première fois au Salon des Indépendants ; propriété de Paul Rosenberg, cette huile est aujourd'hui conservée au Kunstmuseum Basel, à Bâle. Époux de Vittoria Gualco, Nanni Ghio était le beau-frère de Caterina Gualco, galeriste génoise qui joua un rôle important dans la diffusion de Fluxus et de l'art contemporain à partir des années 1970, avec sa galerie Unimedia. C'est dans ce contexte familial et artistique qu'il faut situer son lien avec Ben Patterson, et ce portrait, alors que Patterson réalisa également un portrait de Vittoria Gualco. Ici, le profil du portraituré sert de contreforme à une description écrite, complétée naturellement par un enregistrement sonore, intégré dans l'œuvre elle-même.

Nanni Ghia

Il Portale e la sua Musa

Après son séjour fertile en Europe – la période de sa carrière la mieux documentée au MoMA, dans la collection Fluxus de Gilbert et Lila Silverman – Patterson s’installe à New York en 1963 et s’éloigne de Fluxus. J’avais un intérêt très, comment dire, direct dans la politique des années 60... le mouvement des droits civiques, a-t-il expliqué, et ce n’était pas des thèmes qui étaient abordés, à ma connaissance, dans Fluxus

Antonia Pocock

15, rue des Beaux-Arts
Fr-75006 Paris
Du mardi au samedi
de 14 h à 19 h
www.loveandcollect.com
collect@loveandcollect.com
+33 6 89 34 51 74

Love&Collect

Fluxkits

Ben Patterson (1934-2016)

Antonia Pocock

Le 22 décembre 1960, lors d'un séjour à Cologne, en Allemagne, Benjamin Patterson écrit une lettre à ses parents à Pittsburgh contenant la partition de sa dernière composition Paper Piece. Marquant une direction radicalement nouvelle pour le jeune contrebassiste de formation classique, l'œuvre consistait, pour cinq interprètes, à secouer, briser, déchirer, froisser, froisser, froisser, frotter, fourbir, tordre, faire crisser et exploser diverses feuilles de papier. Ne pouvant rentrer chez lui pour Noël, Patterson espérait que sa famille trouverait joie et amusement à jouer cette pièce en son absence avec le papier d'emballage des cadeaux ouverts. Cette première itération de Paper Piece, qui allait devenir un standard des festivals Fluxus dans les années 1960 et 1970, résume l'esprit de générosité et la recherche de matériaux et de processus facilement accessibles qui allaient guider les performances et les œuvres visuelles de Patterson par la suite.

Patterson a été initié à la musique classique par sa mère, chimiste et pianiste de formation, et par son père, ingénieur en électricité et ancien violoniste professionnel, qui lui a donné ses premières leçons de musique lorsqu'il était enfant. Il a ensuite étudié la contrebasse à l'université du Michigan, à Ann Arbor, et a obtenu son diplôme en 1956. Son ambition d'être le premier noir à briser la barrière de la couleur dans un orchestre symphonique américain s'avère irréalisable, mais il trouve un emploi au Canada, d'abord au sein du Halifax Symphony Orchestra (1956-58), puis de l'Orchestre philharmonique d'Ottawa (1959-60). En juin 1960, désireux de découvrir les dernières expériences musicales, Patterson se rend à Cologne avec une lettre d'introduction à Karlheinz Stockhausen signée par l'ambassadeur d'Allemagne au Canada, qui était le beau-frère de Stockhausen et un ami du chef d'orchestre de l'Ottawa Philharmonic. Patterson raconte que Stockhausen a lu la lettre... et a été très impressionné par le fait qu'elle venait de l'ambassadeur... et l'a lue en entier. *Il l'a lue jusqu'au bout, puis a levé les yeux vers moi et a dit : Mais cette lettre est datée du 15 avril, et nous sommes le 6 juin. Où étiez-vous pendant tout ce temps ? L'arrogance typique de Stockhausen...*

Fluxkits

Ben Patterson (1934-2016)

Antonia Pocock

Paper Piece était en partie une réponse à Kontakte (1958-60) de Stockhausen, une intégration de musique électronique et instrumentale dont la maîtrise nécessitait quelque deux cents heures de répétition pour les musiciens. Comme l'a expliqué Patterson à l'historienne de l'art Suzanne Rennert, *Je me suis dit qu'il devait y avoir une autre façon de faire de la musique sans cet excès de virtuosité et ces dépenses techniques, etc. Et en fait, je suis resté au lit pendant dix jours pour réfléchir – comment faire, comment, comment – et puis – j'ai pris du papier ! C'était un instrument dont tout le monde pouvait jouer et qui est doté d'une grande flexibilité.* Cette attention à des sons banals et négligés lui a été inspirée par le compositeur américain John Cage, dont Patterson a fait connaissance juste la nuit suivant sa rencontre décevante avec Stockhausen. C'était après un concert au studio de Mary Bauermeister à Cologne, avec Cage, David Tudor et Christian Wolff, Patterson se souvient : Je suis allé me présenter à John, et il m'a demandé ce que je faisais et ce qui m'intéressait... Puis il m'a répondu : Oh, c'est captivant. Aimeriez-vous vous produire avec nous demain soir ? Exactement 100 % l'opposé de mon échange avec Stockhausen.

Dans l'atelier de Bauermeister, Patterson rencontre également Nam June Paik, Cornelius Cardew et d'autres jeunes compositeurs de Cologne qui, contrairement aux institutions musicales américaines, l'accueillent dans leur orbite et l'incitent à rester dans la ville allemande pendant les deux années suivantes. C'est à cette époque que Patterson a composé ses œuvres majeures de musique performative, notamment Duo for Voice and a String Instrument, Variations for Double-Bass, Septet from Lemons et, bien sûr, Paper Piece. Il a joué ces œuvres dans la galerie de Haro Lauhaus, le compagnon de Bauermeister à l'époque, lors d'expositions d'artistes visuels partageant les mêmes préoccupations, dont Christo, Wolf Vostell et Daniel Spoerri. Grâce à Paik, Patterson a rencontré le fondateur de Fluxus, George Maciunas, et a joué un rôle essentiel dans l'organisation des premiers festivals Fluxus européens. Le tout premier festival Fluxus, qui s'est tenu à Wiesbaden en septembre 1962, a donné lieu à une représentation impromptue de Paper Piece, qui a suscité la participation imprévue du public lorsque les papiers se sont frayé un chemin de la scène au théâtre – et c'est ainsi que l'œuvre a été exécutée à compter de cette date. Les photographies de la performance mettent en évidence le fort attrait visuel de l'œuvre, avec ces flux de papier volant dans les airs. Mais ce n'est qu'après son déménagement pour Paris, en 1962, que Patterson a commencé à produire des œuvres explicitement visuelles, les Puzzle-Poems.

15, rue des Beaux-Arts
Fr-75006 Paris
Du mardi au samedi
de 14 h à 19 h
www.loveandcollect.com
collect@loveandcollect.com
+33 6 89 34 51 74

Love&Collect

Fluxkits

Ben Patterson (1934-2016)

Antonia Pocock

Comme Paper Piece, les Puzzle-Poems utilisent le plus humble des supports. Chacun d'eux est composé de coupures de journaux et de magazines collées sur du carton et placées à l'intérieur d'emballages de produits promis au rebut. Ces matériaux de rebut font écho aux assemblages de Spoerri – l'un des principaux interlocuteurs de Patterson à Paris – et d'autres artistes associés au Nouveau Réalisme. Mais les collages de Patterson comportent un élément participatif supplémentaire : pour réaliser le poème, il faut assembler le puzzle. La production d'un poème sous la forme d'un puzzle était la réponse de Patterson aux poèmes-objets interactifs de son collègue parisien Robert Filliou, lui-même associé à Fluxus. Le Poème-Roulette (1962) de Filliou, par exemple, invitait les spectateurs à créer un poème en faisant tourner une roulette pour sélectionner des mots.

Les Puzzle-Poems ont été exposés pour la première fois dans les rues de Paris le 3 juillet 1962, sous les auspices de la Galerie Légitime de Filliou, un espace de galerie conceptuel situé sous le béret de l'artiste. À partir de quatre heures du matin, Patterson et Filliou ont parcouru la ville en suivant l'itinéraire décrit sur l'invitation à l'exposition. Filliou portait les Puzzle-Poems sous son chapeau, les offrant aux passants pour cinq francs pièce, tout comme les hommes qu'il voyait quotidiennement dans la rue des Rosiers vendre des montres suisses sous le manteau. Lorsque le duo arriva à la Galerie Ursula Girardon, il interpréta ses propres compositions, ainsi que des pièces de Cage, La Monte Young et d'autres, devant un public d'une centaine de personnes. De cette façon, Patterson et Filliou ont intégré leur art dans l'économie préexistante de la rue à Paris, touchant un public au-delà du ghetto de l'avant-garde. Selon Patterson, Au moins la moitié d'entre eux ont été vendus aux caissières du métro, ce qui était tout à fait approprié.

Après son séjour fertile en Europe – la période de sa carrière la mieux documentée au MoMA, dans la collection Fluxus de Gilbert et Lila Silverman – Patterson s'installe à New York en 1963 et s'éloigne de Fluxus. *J'avais un intérêt très, comment dire, direct dans la politique des années 60... le mouvement des droits civiques, a-t-il expliqué, et ce n'était pas des thèmes qui étaient abordés, à ma connaissance, dans Fluxus... Les temps avaient changé. Les priorités avaient changé, en tout cas pour moi.*

15, rue des Beaux-Arts
Fr-75006 Paris
Du mardi au samedi
de 14 h à 19 h
www.loveandcollect.com
collect@loveandcollect.com
+33 6 89 34 51 74

Love&Collect

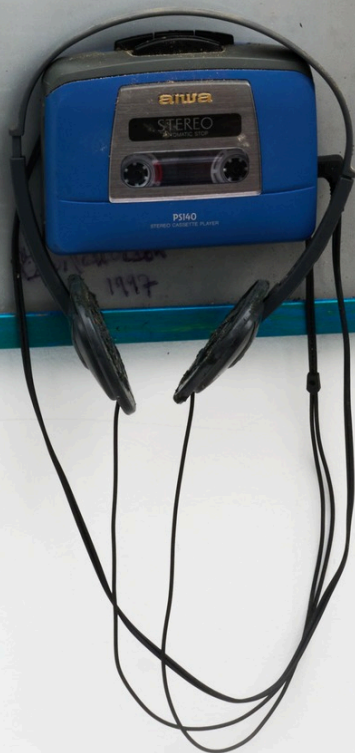
Fluxkits

Ben Patterson (1934-2016)

Antonia Pocock

Il a trouvé un autre talent dans l'administration culturelle, créant des opportunités pour les jeunes musiciens grâce à son travail avec la Symphony of the New World de New York, le premier orchestre multiracial des États-Unis, avec le département des affaires culturelles de la ville, la Negro Ensemble Company et la Fondation Pro Musicis, entre autres organisations, avant de se consacrer de nouveau à sa propre pratique artistique, et retourner en Allemagne, à partir de 1989.

Robert Robert
et SpMilot ont dessiné
cette *Fiche*
pour Love&Collect
Écrans imprimables
Format 21 × 29,7 cm
21.09.2024