

GAGOSIAN

Gagosian présente *Abstract Explorations : 100 Years on Paper*

Ouverture à Gstaad le 20 décembre 2023

Wassily Kandinsky, *Réciproque*, 1935, gouache, encre et crayon sur papier, 19 3/4 × 25 5/8 pouces (50 × 65 cm).
Photo: Philipp Rupp

[Télécharger les images de presse](#)

GSTAAD, 8 décembre 2023—Gagosian a le plaisir d’annoncer *Abstract Explorations : 100 Years on Paper*, une exposition d’œuvres modernes et contemporaines sur papier qui débutera le 20 décembre 2023 à la galerie de Gstaad.

Abstract Explorations présente un siècle d’abstraction, de ses débuts révolutionnaires jusqu’aux diverses approches exploratoires des artistes d’aujourd’hui. Les œuvres d’art créées sur des supports variés et à différentes échelles mettent en évidence les liens visuels et conceptuels spécifiques qui existent dans la pratique du dessin et de la peinture sur papier.

L’abstraction, qui a pris de l’ampleur au cours des premières décennies du XXe siècle, a été l’une des ruptures les plus radicales entre le modernisme et les conventions ; elle a donné naissance à des méthodes de production artistique entièrement nouvelles. Une peinture à l’huile et à la gouache de Fernand Léger, qui fait partie de *Contrastes des formes* (vers 1913), une série profondément innovante, renferme un ensemble dense d’éléments cylindriques, cubiques et plats ; ses rehauts et ses ombres complexifient ce qui aurait pu être vu comme une image en trois dimensions ; en développant les inventions spatiales du cubisme analytique, Léger abandonne complètement la représentation du monde extérieur. Pionnier de l’art abstrait, Wassily Kandinsky, quant à lui, a peint *Réciproque* (1935) à Paris, où il s’installe en 1933 après la dissolution du Bauhaus. Dans une danse faite de composants géométriques et biomorphiques d’une grande précision, Kandinsky imagine une synthèse dynamique entre des formes suspendues et des forces réciproques.

Dans l'exposition, les travaux datant du milieu du siècle montrent la progression des nouveaux concepts tout en conservant les innovations de leur époque. Une œuvre sans titre au crayon de Cy Twombly de 1957 élargit les possibilités de l'abstraction gestuelle par des allusions à l'acte d'écrire et de dessiner, ou en les niant, pour atteindre un équilibre dans l'expression de l'ordre et du chaos. *Shore Figure* (1959), énergique peinture à l'huile sur papier de Helen Frankenthaler, utilise une palette et des touches de pinceau qui évoquent la mer et le sable tout en évitant de les représenter dans leur sens littéral.

Les œuvres des artistes contemporains révèlent de nouvelles possibilités dans l'art abstrait et prolongent un dialogue qui dure depuis un siècle. La qualité transformatrice de l'approche de la peinture et de la calligraphie de Brice Marden ressort dans *Drawing for Lois* (1992-1993), *Rockery* (2002) et *Stele Drawing 3* (2007) en exprimant le caractère essentiel de la pratique du dessin. Dans une œuvre sans titre de 1997, Rudolf Stingel applique un pigment écarlate à base d'huile sur du papier noir au travers d'un écran de tulle ; les variations de tons et de textures ainsi obtenues évoquent la transformation fondamentale. Composée d'une boîte en carton, de papier mâché, de peinture acrylique et d'acier, une œuvre sans titre de Franz West de 2012 unit les caractéristiques du papier, de la peinture et de la sculpture. Réalisé à l'aide d'un bâton de peinture, d'encre de gravure et de silice sur deux feuilles de papier fabriqué de façon artisanale, le *Díptych #9* (2019) de Richard Serra, par sa riche texture, vibre avec le matériau et la nature performative de son œuvre.

De nos jours, la force de la couleur reste une composante clé des abstractionnistes. L'harmonie entre le travail au pinceau et la couleur d'une peinture à la gouache sans titre de Stanley Whitney de 2019 s'articule autour d'une interaction sous forme de question-réponse entre la nature systématique de l'approche compositionnelle de l'artiste et la liberté expressive de sa réalisation. Effectués pendant la pandémie de 2020, les dessins à l'encre de Rachel Whiteread répètent, avec leurs teintes vibrantes, des formes géométriques pour créer des réseaux spatiaux complexes. Dans une œuvre de 2021, Katharina Grosse utilise un pistolet à pulvérisation pour appliquer de la peinture acrylique par couches de manière diffuse et gestuelle. Les bandes vertes, rouges, jaunes, bleues et ocres sont interrompues par de la matière botanique, avec des vrilles comme des rubans qui forment des dessins au pochoir et qui révèlent tout à tour le blanc du papier et les traces mouvantes des différents pigments.

Une sélection de travaux d'Albert Oehlen de 2022 amplifie l'hétérogénéité de la ligne et de la structure en juxtaposant des vecteurs linéaires librement improvisés et des lavis d'encre, de crayon et d'aquarelle dans des palettes restreintes. En collant des fragments des réalisations obtenues pour faire de nouvelles compositions, Oehlen met le spectateur au défi de trouver leurs disjonctions et leurs continuités. Les marques de graphite toutes en puissance dans un dessin de Sterling Ruby de 2023 convergent au centre de l'œuvre en canalisant les forces centripètes et centrifuges. Le *Untitled (Domino Studies)* (2023) de Rick Lowe s'inspire en partie du jeu de dominos ; leurs chemins directionnels imbriqués et leurs nœuds font penser à un plan de ville. Ce faisant, Lowe utilise l'abstraction pour méditer sur la nature sociale de son travail.

#AbstractExplorations

ABSTRACT EXPLORATIONS: 100 YEARS ON PAPER

Vernissage : mercredi 20 décembre, 14h – 20h

20 décembre 2023 – 25 janvier 2024

Promenade 79, Gstaad

Presse

Gagosian

press@gagosian.com

Toby Kidd

tkidd@gagosian.com

+44 20 7495 1500