

JOSEF ALBERS EN AMÉRIQUE : PEINTURES SUR PAPIER

8 FÉVRIER – 7 MAI 2012

« Juxtaposer deux couleurs me met dans un état d'intense excitation », disait Josef Albers (1888-1976). En ce sens, chacune de ses œuvres parle de cette stimulation immédiatement sensible, mais révèle aussi un mode de création exigeant sur le plan conceptuel. Cette exposition est consacrée aux études peintes à l'huile sur papier de Josef Albers. Elle raconte une part de cette intense relation entre l'artiste et la couleur. Ces esquisses précèdent les peintures sur panneaux réalisées par l'artiste pendant ses années américaines (1933-1976), dont la célèbre série *Hommage au carré*, que l'artiste entame en 1950.

Initialement organisée par le Josef Albers Museum Quadrat, Bottrop et la Staatliche Graphische Sammlung, Munich, l'exposition « Josef Albers

en Amérique » présente, pour la première fois en Europe, près de quatre-vingts œuvres sur papier. Certaines sont essentiellement des essais de couleurs, du monochrome au dégradé de couleurs, sur de petits bouts de papier. D'autres sont de grandes compositions très abouties et proches de l'œuvre définitive. Certaines portent des inscriptions qui éclairent le caractère expérimental des recherches d'Albers, l'un des grands maîtres de la couleur au 20e siècle, qui marqua notamment toute une génération d'artistes américains. Ainsi, en 1991, le sculpteur minimaliste Donald Judd écrit à son sujet : « Il y a dans les peintures d'Albers une totalité très simple [...]. On est stupéfait devant la manière dont l'éclat naît de tant de discrétion. »

**Centre
Pompidou**

ALBERS, ENSEIGNANT AUX ÉTATS-UNIS

En 1920, Albers s'inscrit au « Cours préliminaire » de Johannes Itten au Bauhaus de Weimar. Le programme de ce cours est fondé sur un enseignement général des bases de l'expression créatrice : notions sur la couleur et l'espace, logique picturale et graphique, expérimentation des matériaux. À partir de 1923, Walter Gropius, fondateur de l'école, nomme Albers responsable de l'atelier du verre. En 1925, alors que le Bauhaus est transféré à Dessau, il devient directeur du « Cours préliminaire ». L'idée d'une « unité nouvelle entre art et technique, entre individualité créatrice et force de production collective » prônée par Gropius est alors au centre du programme de l'école. Albers propose à ses élèves des exercices sur le potentiel des matériaux, notamment le papier et le carton ; études de pliages, d'ondulations, de constructions à partir de feuilles de papier permettent l'apprentissage des limites et des possibilités spécifiques de ce support.

En 1933, avec l'arrivée du gouvernement national-socialiste, le Bauhaus, considéré comme un « foyer d'agitateurs », est contraint de fermer. Albers, avec son épouse Anni, également enseignante, accepte alors une invitation de l'architecte Philip Johnson pour enseigner au Black Mountain College en Caroline du Nord. Retrouvant en ce lieu la vitalité du Bauhaus des débuts, il y réamorce

l'idée du « Cours préliminaire », qui devient un véritable modèle de formation artistique, fondé sur l'expérimentation individuelle et la liberté créatrice. Dans cette école expérimentale, il contribuera à la formation des plus éminents créateurs américains de la seconde moitié du 20e siècle, dont Robert Rauschenberg. En 1949, il est nommé chef du département de design à l'Université de Yale dans le Connecticut : il aura parmi ses étudiants notamment Eva Hesse. Son ouvrage *Interaction of Color*, publié en 1963 (*Interaction des couleurs*, Paris, 2008), est également considéré comme un texte majeur dans le domaine des études chromatiques. La plupart des écoles des beaux-arts y ont encore largement recours aujourd'hui.

DESSINS, PEINTURES ET ÉTUDES SUR PAPIERS

Dès ses débuts, au milieu des années 1910, Josef Albers a préféré à l'œuvre unique, exemplaire, le travail en séries ou en variations. Parmi ses centaines de travaux sur papier – dessins, gouaches, peintures à l'huile, linogravures, eaux fortes, lithographies –, on rencontre surtout des ensembles. L'artiste n'a de cesse d'y explorer, à travers la ligne, la couleur, la surface et l'espace, des structures formelles. Sa très riche production est évoquée ici avec les études pour ses séries des *Kinetics* et des *Adobes* des années 1930 et 1940. Est également présenté un groupe

important d'œuvres ayant servi à préparer les tableaux de la série *Homages to the Square*, à partir de 1950.

Paradoxalement, c'est dans ces travaux sur papier qu'on peut saisir l'ampleur des recherches d'Albers, mieux encore qu'avec ses œuvres peintes sur panneaux. Dans les travaux sur papier, on retrouve certes moins cette signature caractéristique du peintre qu'est son utilisation du couteau avec lequel il étale habituellement la couleur ; les surfaces des papiers présentent néanmoins un relief à l'expressivité presque gestuelle. Cela contribue à la vivacité de ces œuvres et renforce la matérialité de la couleur qui, par ce biais, s'affirme et se révèle. L'épais papier buvard absorbe l'huile et confère aux couleurs une présence soyeuse et pleine de lumière.

VARIANTS / ADOBES

L'élégance formelle et le chatoiement chromatique des œuvres de la série des *Variants / Adobes* occultent la mathématique précision de leur géométrie. L'organisation modulée à l'infini (jamais deux fois de la même façon) du positionnement et des proportions des champs colorés sur des feuilles aux formats changeants, le jeu des matières et des textures tantôt fluides, tantôt épaisses, la déclinaison de tout ce dispositif de rectangles enchâssés les uns dans les autres, conduisent à considérer les *Variants* comme l'aboutissement des expérimentations sur la couleur

d'Albers. Mais, malgré leur radicale abstraction, les *Variants* trahissent un rapport à la figure : les deux rectangles verticaux, reliés entre eux par ce U aplati, révèlent l'influence de structures architectoniques des villages précolombiens, qui avaient impressionné l'artiste lors d'un premier voyage au Mexique en 1935.

HOMMAGE AU CARRÉ

Après la série des *Variants*, Albers s'émancipe du support pour livrer la couleur seule. D'une taille qui est à la mesure de l'œil et de la main, les feuilles préparatoires de la série *Hommage au carré* servent de lieu d'expérimentation. Albers choisit « pour arène la "forme zéro" du carré », qui est à ses yeux le véhicule le plus sommaire de la couleur. Dans cette forme pourtant statique, le dynamisme et l'impact visuel des champs de couleur gagnent en intensité. Par « interaction », voire interpénétration des couleurs, par superposition et disparition d'une couleur sous une autre, le peintre obtient une sorte de dématérialisation des frontières entre les couleurs et les tons. Certaines feuilles plus tardives présentent un aspect esquissé ou inachevé, propre au genre du dessin. Des notes, inscrites par l'artiste dans la marge des feuilles ou dans la couleur elle-même, permettent de saisir encore mieux le caractère expérimental des *Hommages*, qui explorent la couleur dans toutes ses variations et dans ses plus subtils dégradés.

EXPOSITION

COMMISSAIRE

Jonas Storsve

CHARGÉE DE PRODUCTION

Claire Blanchon

CATALOGUE

Josef Albers en Amérique.

Peintures sur papier

Hatje Cantz Verlag, Ostfildern,
2010 / éd. Centre Pompidou,
2012

Textes de Nicholas Fox Weber,
Isabelle Dervaux, Heinz
Liesbrock, Michael Semff.
Traduits en français par Jean
Torrent et Jean-François
Cornu.

192 p. + 24 p. (tiré à part en
français)

Prix : 39,80€

INFORMATIONS

01 44 78 12 33

www.centrepompidou.fr

EXPOSITION OUVERTE AU PUBLIC

Du 8 février au 30 avril 2012

Musée, Galerie d'art
graphique, niveau 4

Tous les jours sauf le mardi
de 11h à 21h

Fermeture des caisses à 20h

TARIFS

Accès avec le billet

« Musée & expositions »

Valable le jour même au

Musée, dans toutes les expo-
sitions et au Panorama, pour
une seule entrée dans chaque

espace 13€, tarif réduit 10€

Gratuit avec le Laissez-passer
annuel et pour les moins de
18 ans

ACHAT ET IMPRESSION EN LIGNE

(Plein tarif uniquement)

[www.centrepompidou.fr/
billetterie](http://www.centrepompidou.fr/billetterie)

TWITTER

Retrouvez des informations et
des contenus sur l'exposition
via twitter avec le hashtag
#Albers, ou en vous rendant
sur la page [http://www.twitter.
com/centrepompidou](http://www.twitter.com/centrepompidou)

© Centre Pompidou, Direc-
tion des publics, Service de
l'information des publics et de
la médiation, 2012.

Parcours rédigé à partir du
texte du catalogue de l'expo-
sition.