

DOVES AND TOWERS

Antoine Leperlier at Colombes and Tours

Alle zwei Jahre lädt das Musée municipal d'art et d'histoire de Colombes (Hauts-de-Seine), einer Stadt im nordwestlichen Großraum von Paris, einen Künstler ein, parallel zu seinen eigenen Werken Arbeiten von Kollegen und Kolleginnen vorzustellen, die er sich selbst ausgesucht hat. Antoine Leperlier entschied sich für 2018 für Mathilde Caylou, Joan Crous, Lise Gonthier, Anna Dickinson, Marie Aimée Grimaldi, Julie Legrand, Silvia Levenson, Serge Mansau, Richard Meitner sowie Didier Tisseyre. Von ihnen werden zusätzlich zu Leperliers zwanzig Exponaten jeweils zwei Objekte zu sehen sein.

Antoine Leperliers Schau bei der 4. Glasbiennale im Musée municipal d'art et d'histoire von Colombes dauert vom 17. Februar bis zum 23. Juni 2018; überdies eröffnet im März eine Jurenausstellung im Konservato-

Every two years the Musée municipal d'art et d'histoire de Colombes (Hauts-de-Seine), a commune in the north-west suburbs of Grand Paris, invites a selected artist to show a body of work alongside pieces by other artists of his or her choosing. This year Antoine Leperlier selected ten artists: Mathilde Caylou, Joan Crous, Lise Gonthier, Anna Dickinson, Marie Aimée Grimaldi, Julie Legrand, Silvia Levenson, Serge Mansau, Richard Meitner, and Didier Tisseyre. Each artist shows two pieces in addition to twenty of Leperlier's own works.

Antoine Leperlier's show at the fourth glass biennale of the Musée municipal d'art et d'histoire de Colombes will run from 17 February to 23 June 2018. In March another juried exhibition will open at the Conservatoire de Colombes. These events in Colombes provide an

Antoine Leperlier:
Espace d'un instant
XXIV, 2017, pâte de
verre, 45x25x8 cm

rium von Colombes. Beide Veranstaltungen bilden den spannenden Auftakt zu einer weiteren umfassenden Werkschau im Museum Hôtel Goüin, einem im 15. Jahrhundert errichteten und erst kürzlich restaurierten Herrenhaus in Tours. Präsentiert werden dort vom 20. April bis Ende September rund sechzig Arbeiten Antoine Leperliers, dazu Werke der in Europa willkommenen, aber selten auftretenden taiwanesischen Künstler Loretta Yang Hui-shan und Chang Yi. Die drei verbindet neben einer engen Freundschaft eine gut fünfundzwanzigjährige Zusammenarbeit.

Obwohl kleiner als Antoine Leperliers ‚Interimsretrospektive‘ von 2007 im Musée de Sèvres, La métaphysique du verre, bietet das Hôtel Goüin den wichtigsten Überblick über das Oeuvre des Künstlers in den letzten zehn Jahren. Die sechzig Exponate stammen zur Hälfte aus Michel Seybels außergewöhnlicher Sammlung Glass Art Fund im elsässischen Vendenheim¹. Außerdem werden dreißig neuere Glasobjekte gezeigt und – zum ersten Mal – Papierarbeiten². Zu der Ausstellung erscheint ein Katalog. Begleitet wird sie ferner von einem Film, dem ersten in einer Reihe von Künstlerfilmen, die die Galerie Capazza und die Filmproduktionsfirma Equipage kuratiert und realisiert haben. Alle drei Ereignisse zeugen in

Antoine Leperlier: Espace d'un instant VII, 2017, pâte de verre, 25,5x11,5x9 cm

interesting introduction to a more extensive body of work that will be on view at the recently restored fifteenth-century Musée de l' Hôtel Goüin in Tours from 20 April to late September. The exhibition will present some sixty pieces by Leperlier together with work by his close friends from Taiwan, Loretta Yang Hui-shan and Chang Yi, with whom he has been collaborating for some twenty-five years and are now making a rare and welcome appearance in Europe.

Though smaller in scale than La métaphysique du verre, his 2007 "interim retrospective" at Musée de Sèvres, the Hôtel Goüin show offers the most significant overview of Leperlier's oeuvre in more than a decade. Approximately sixty pieces will be shown—half from Michel Seybel's extraordinary Leperlier Glass Art Fund collection in Vendenheim¹ and thirty more recent works in glass, supplemented by works on paper² that will be on view for the first time. The exhibition will be marked by an accompanying catalog and the first of a new collection of artist films curated and produced by Galerie Capazza and Equipage. In different ways these shows evidence the acute sense of fellowship that has always marked Leperlier's practice as an artist. Fellowship not as a circle of influence but its opposite: an outward engagement through dialog, inquiry, and appreciation, through writing and curatorial practice, with le faire, that is to say, with making and thinking in present time. Leperlier's theoretical engagement with a wide diversity of people, ideas, and interests has taken public form for example in his curatorial selection for Le Banquet at Salon Révélations in 2013 and 2015, convened by Ateliers d'Art de France at the Grand Palais in Paris, and

Antoine Leperlier:
Chair et os II, 2015,
pâte de verre and
ceramics, 30x8x32 cm

unterschiedlicher Weise von Leperliers ausgeprägtem Gemeinschaftssinn, der ihn und sein Schaffen seit jeher kennzeichnet. Gemeinschaftssinn nicht in Form von Einflussnahme, sondern im Gegenteil von Engagement für andere und anderes, durch Dialog, Nachfrage und Respekt, durch Schreiben und kuratorisches Handeln, einfach durch „le faire“, also durch Machen und Denken im Jetzt. Leperliers Interesse an Menschen, Ideen und Belangen unterschiedlichster Art äußert sich sowohl in der Auswahl der Exponate für die von ihm kuratierten Ausstellungen Le Banquet 2013 und 2015 im Salon Révélations, die die Ateliers d'Art de France im Pariser Grand Palais ausgerichtet hatten, als auch in seinen Begleitessays „Révélation de l'angle mort“ („Entdeckung des toten Winkels“) und „La rupture des digues“ („Das Brechen der Dämme“):

... die hier ausgestellten Stücke sind Werke der Künstler selbst. Nicht, dass diese nicht Unterstützung in den Werkstätten bekommen haben könnten: Es ist nicht mehr das Konzept, vielmehr die Hand des Künstlers, deren sensible Beherrschung des Materials, ihr empfindsames sich Einfühlen in das zu schaffende Werk während der Entstehung bis zur Fertigstellung, das den persönlichen künstlerischen Stil ausmacht.³

So definiert, spiegelt sich Leperliers eigene unmissverständliche Handschrift in allen seinen Arbeiten für die neuen Ausstellungen. Die nun zum ersten Mal zu sehenden Papierarbeiten, Zeichnungen und Aquarelle, verraten eine formale Verbindung zur Malerei. Latent

his accompanying essays “Révélation de l'angle mort” (Exposing the Blind Spot) and “La rupture des digues” (Breaking the Banks):

...the pieces presented here are the work of the artists themselves. Not that they could not have been assisted in the workshop: It is no longer the concept; instead it is the artists' hand, their intimate mastery of the material, from their sensual projection in the work to be made, through making the work, to the finished piece, which marks their signature.³

In these terms Leperlier's own unmistakable signature is evident in all the works presented in these new shows. The works on paper, drawings and watercolors, shown here for the first time, reveal a formal association with painting. This was often present but never called attention to in the artist's longstanding series of solid transparent cube forms, which have a strong frontality and contain inclusions of suspended mineral pigments. They can be seen as a deep square, a thick crystal canvas whose three dimensions conform to the principle of a frame and thus mark the line at which the artwork ends and the world begins. Braque describes this border at which you have to choose in his Cahier: “Il faut choisir – Une chose ne peut être à la fois vrai et vraisemblable.”⁴ (You must choose—a thing cannot be both real and realistic at the same time.)

Despite the teasing abstraction of series titles such as Chair et os (Flesh and Bone, 2015-16), Leperlier is careful to avoid any trace of verisimilitude or what the philosopher Richard Wollheim termed “the path to illusion, not picturing.”⁵ And the painter he perhaps most evokes—to my mind at least—is not Braque but Francis Bacon. For example in the way the physicality of Bacon's

Antoine Leperlier:
Espace d'un instant,
2017, pâte de verre,
33x24,5x7 cm

Antoine Leperlier and invited artists in Colombes/Paris:

Mathilde Caylou: Kircheim, 2016, cast glass, marble, aluminium, 84x29x13 cm

Chantal Royant: Fragment XIV, 2016, 50x60x9 cm

Julie Legrand: Fécondée, sponge and glass

Didier Tisseyre: Vase, 2017, blown glass, copper, 31x20 cm, blown by Petr Janecky at Jiri Pacinek studio, Czech Republic

Marie Aimée Grimaldi: He's in a meeting

Udo Zembok: Space Colour 5-72, cast glass, 57x57x5 cm

Richard Meitner: Vamos?, 2017, glass, mirror, fibreglass, iron, h 33 cm

vorhanden war dies schon immer, was aber bei den seit vielen Jahren vom Künstler kreierte Glasserien mit ihren massiven, transparenten Kuben und dem bei Frontalansicht ins Auge fallenden Eindringen schwebender Mineralpigmente nie betont wurde. Ein tiefenwirksames quadratisches Objekt als dicke kristalline Leinwand, die sich in ihrer Dreidimensionalität der rahmengleichen Vorgabe anpasst und damit die Linie markiert, an dem das Werk endet und die Welt beginnt; die Grenze, an der man sich entscheiden muss, wie Braque in seinem Cahier schreibt:

„Il faut choisir – Une chose ne peut être à la fois vrai et vraisemblable.“⁴ (Man muss sich entscheiden - eine Sache kann nicht wahr und zugleich wahrscheinlich sein.)

Ungeachtet der ironisch gebrochenen Abstraktion von Serientiteln wie Chair et os (Fleisch und Knochen von 2015-16) ist Leperlier darauf bedacht, jede Spur von Wahrscheinlichkeit oder das, was der Philosoph Richard Wollheim „den Weg zur Illusion, nicht abbildend“⁵ nennt, zu vermeiden. Und der Maler, an den Antoine Leperlier zumindest mich am meisten erinnert, ist nicht Braque sondern Francis Bacon. In dessen Pinselstrich liegt Ähnlichkeit mit der die zerfließende Gestaltwerdung von Leperliers eigener Bewegung oder in der Fixiertheit abstrakter Käfigformen, die Rahmen sein können für die Gedanken des Künstlers über das menschlichen Dasein. So schrieb mir Leperlier kürzlich:

„Mein jüngstes Werk geht immer mehr zur Malerei. ... Ich tendiere schon lange dorthin, denn auch das beinhaltet Fortdauer – wie Bilder, gefangen in einer Substanz.“

brushstroke renders the blurred figuration of its own movement, or in the fixation of abstract cage forms which sometimes frame his human motifs. As Leperlier wrote to me recently: “My most recent work is more and more like painting...I have focused my work in this direction for a long time because this also includes duration, as images trapped in a material.”

Pigmented abstract motifs, suspended in dried watery or cooled vitreous media, fixed in material and in time, share the same insistence on temporal duration, material decay, and their mirrored equivalences in the evanescence of the mental image. Espace d'un instant (2017) is the latest development, viewable on the artist's web site.⁶ These themes now appear stripped of

ANMERKUNGEN / NOTES

1 The Glass Art Fund collection in Vendenheim comprises 110 works by Antoine Leperlier together with 90 works by his brother, the late Étienne Leperlier, and circa 150 works by other glass artists.

2 <http://www.antoine-leperlier.com/en/works-on-paper>

3 ...les pièces présentées ici sont l'oeuvre de l'artiste lui-même. Non qu'il n'ait pu être secondé dans son atelier: pas plus que le concept, ce n'est pas la main de l'artiste, mais sa maîtrise intime du matériau, sa projection sensorielle dans l'oeuvre à faire, en train de se faire, faite, qui impose

sa signature. En cela, les artistes du matériau ne peuvent que refuser la division des tâches dans la création artistique. http://www.antoine-leperlier.com/medias/fichiers/preface_au_catalogue_de_l_exposition_lebanquet_2015.pdf

4 Georges Braque, *Cahier de G. Braque 1917-1947* (Paris: Maeght Éditeur, 1948) p. 61.

5 Richard Wollheim, “Painting and Language” in *The Mind and its Depths* (Cambridge and London: Harvard University Press, 1993) p.188.

6 <http://www.antoine-leperlier.com/oeuvres-works/oeuvres-2017>

Antoine Leperlier:
Espace d'un instant
XXV, 2017, pâte de
verre, 40x20x8 cm

Farbliche abstrakte Motive, schwebend in erstarrten, wässrigen oder kühl gläsernen Medien, eingefroren in Material und Zeit, ähneln sich in ihrem Beharren in zeitlicher Dauer, dem materiellem Verfall und ihren spiegelgleichen Äquivalenzen im Dahinschwinden des mentalen Bildes. Espace d'un instant von 2017 ist die jüngste Kreation und auf der Homepage des Künstlers zu sehen⁶. Die Themen erscheinen nun ohne literarische oder linguistische Botschaften, auch losgelöst von den Buchstabenrastern, die die Oberflächen früherer Werke des Künstlers wie gedruckte Graffiti schmückten. Nun sind solche Verweise und Bewschwörungen auf Serientitel beschränkt; jetzt denkt man an abstrakte Blumen oder Landschaftsformen. Wie in der Serie Chair et os müssen die transparenten Farben es mit Einschlüssen von opakem Zink- oder Chinesischweiß aufnehmen, deren schwebende Körper sich anders bewegen, aber ebenfalls in gewisser Weise an Aquarelltechnik erinnern. Es scheint kaum Zufall zu sein, dass Leperliers Arbeitsmaterialien, ofengegossenes Glas und Wasserfarben, noch eine weitere Eigenschaft gemein haben: ihre Reaktionen erfolgen unmittelbar, sind irreversibel und unerbittlich. Ein wenig wie die Zeit.

Andrew Brewerton ist Direktor und Leitender Geschäftsführer am Plymouth College of Art (GB) und Honorarprofessor der schönen Künste an der Universität von Schanghai. Aus dem Englischen von Petra Reategui

Antoine Leperlier:
Espace d'un instant XI,
2017, pâte de verre,
31x24x8 cm

Antoine Leperlier:
Espace d'un instant
XXIII, 2017, pâte de
verre, 31x25x8 cm

literary or linguistic sub-texts. They are released from the letter-grids that graced previous work as type-set surface graffiti. Such references and invocations are here confined to series titles, signaling flower or landscape forms in abstract. As with Chair et os, the transparent colors must negotiate opaque, Chinese white inclusions, their suspended bodies moving differently, again vaguely suggesting watercolor techniques. It seems hardly a coincidence that Leperlier's chosen media—kiln-cast glass and watercolors—share another quality: Their effects are instantaneous, irreversible, and unforgiving. A bit like time.

Andrew Brewerton is Principal & Chief Executive at Plymouth College of Art, UK and Honorary Professor of Fine Art at Shanghai University.

Antoine Leperlier
1953 Born in Evreux, France

UPCOMING

Antoine Leperlier and invited artists

(Mathilde Caylou, Joan Crous, Lise Gonthier, Anna Dickinson, Marie Aimée Grimaldi, Julie Legrand, Silvia Levenson, Serge Mansau, Richard Meitner, Didier Tisseyre, and Udo Zembok), Musée municipal d'art et d'histoire de Colombes, Colombes near Paris, France, 17 February to 23 June 2018.

Quatrième biennale du verre Colombes, Conservatoire de musique et de danse de Colombes near Paris, France, 21 March – 13 July 2018. <https://www.colombes.fr>

Antoine Leperlier (60 works) and friends from Taiwan, Loretta Yang Hui-shan and Chang Yi, Musée de l' Hôtel Guüin, Tours, France, 20 April until late September 2018.

The exhibition will be accompanied by a catalog and the first of a new collection of artist films curated and produced by Galerie Capazza and Equipage. www.galerie-capazza.com