

Antoine Leperlier

Schon eine bloß flüchtige Beschäftigung mit den Arbeiten von Antoine Leperlier verstrickt den Betrachter in ein Paradoxon – nämlich: Je mehr er versucht, diesen disziplinierten, kunstvollen Gesamtkomplex von Glasskulpturen mit Hilfe von „Hintergedanken“ (in Form von Idee, Biographie oder Anekdote) in den Griff zu bekommen, desto mehr Widerstand scheint der zu leisten. Desto mehr scheinen daher auch diese Arbeiten auf ihrer materiellen Präsenz und auf der sorgfältigen Artikulation der technischen Qualitäten zu beharren.

Das vollständige Enigma ist nun als eine große Show in Sèvres zu sehen – die umfassendste Übersicht über Leperliers Œuvre, die jemals an einem Ort zusammengetragen wurde. Es ist ein Ereignis im internationalen Glas Kalender des Jahres 2007,

das man nicht versäumen darf – und man muss dem Direktor des Musée de Sèvres wärmstens gratulieren, dass er die Vision und auch die Hingabe hatte, diese Einzel-Retrospektive möglich zu machen. Die Publikation des Kataloges, der die Ausstellung begleitet, wird ohne Zweifel für Studenten und Sammler das Standard-Nachschlagewerk über die Arbeit des Künstlers bis heute werden.

Leperliers Lehrzeit in pâte de verre begann 1968 unter den Augen seines Großvaters, François Décorchemont. Aber erst zehn Jahre später begann er – nach einer Periode intensiver Archivarbeit an Décorchemonts Schriften – mit seiner eigenen technischen Forschung. Seit 1982 stellt er international aus, er ist in dreißig größeren internationalen Glassammlungen vertreten

Even the most glancing engagement with the work of Antoine Leperlier soon finds itself involved in a paradox – namely that the more you try to pin down this disciplined, highly crafted body of glass sculpture with 'ulterior motifs' (in the form of ideas, biography or anecdote) the more resistant it seems to become. The more these works seem to insist upon their material presence and their careful articulation of technical qualities.

The complete enigma is now visible as a major show in Sèvres – the most comprehensive account of Leperlier's œuvre ever gathered in one place. This is an un-missable event in the international glass calendar for 2007, and the Director of the Musée de Sèvres is to be warmly congratulated on the vision and commitment that has made this

solo retrospective show possible. The catalogue publication accompanying the show is surely destined to become, for students and collectors, the standard point of reference on the artist's work up to the present day.

Leperlier's apprenticeship in pâte de verre began in 1968, under the eye of his grandfather, François Décorchemont, although it was not until ten years later that he began his own technical research following a period of intensive archival work on Décorchemont's papers. He has exhibited internationally since 1982, is represented in thirty major international glass collections, and won a number of international awards, including most recently the Bombay Sapphire Prize in 2005.

This distinctive body of work is consistently rich in themes and

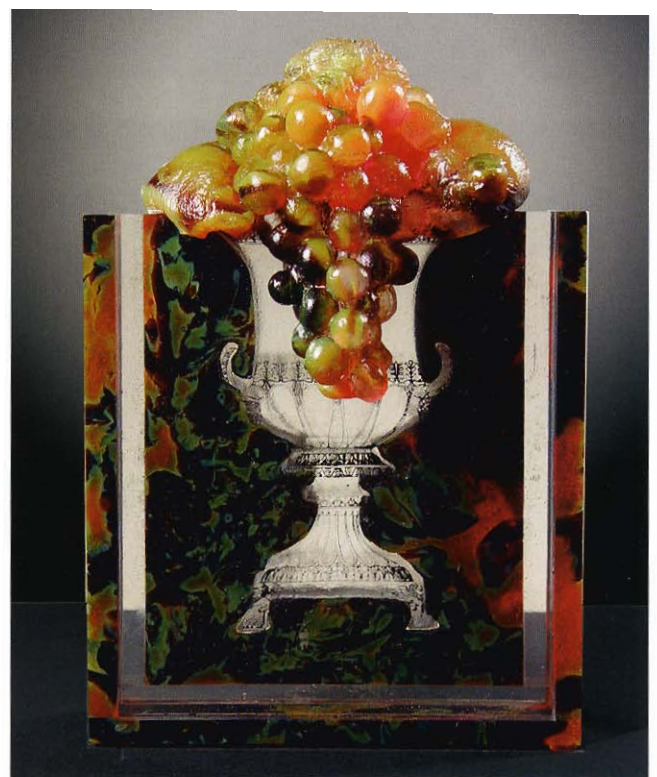
Antoine Leperlier: "Still Alive/Fleuve et Stele II", 2005, 40 cm x 18 cm x 28 cm, photo: Antoine Leperlier

Antoine Leperlier: "Still Alive/Fleuve et Stele XIV", 2006, 39 cm x 14 cm x 39 cm, photo: Galerie Capazza

Antoine Leperlier: "Still Alive/Fleuve et Stele XVI", 2006, 23 cm x 10 cm x 23 cm,
photo: Antoine Leperlier

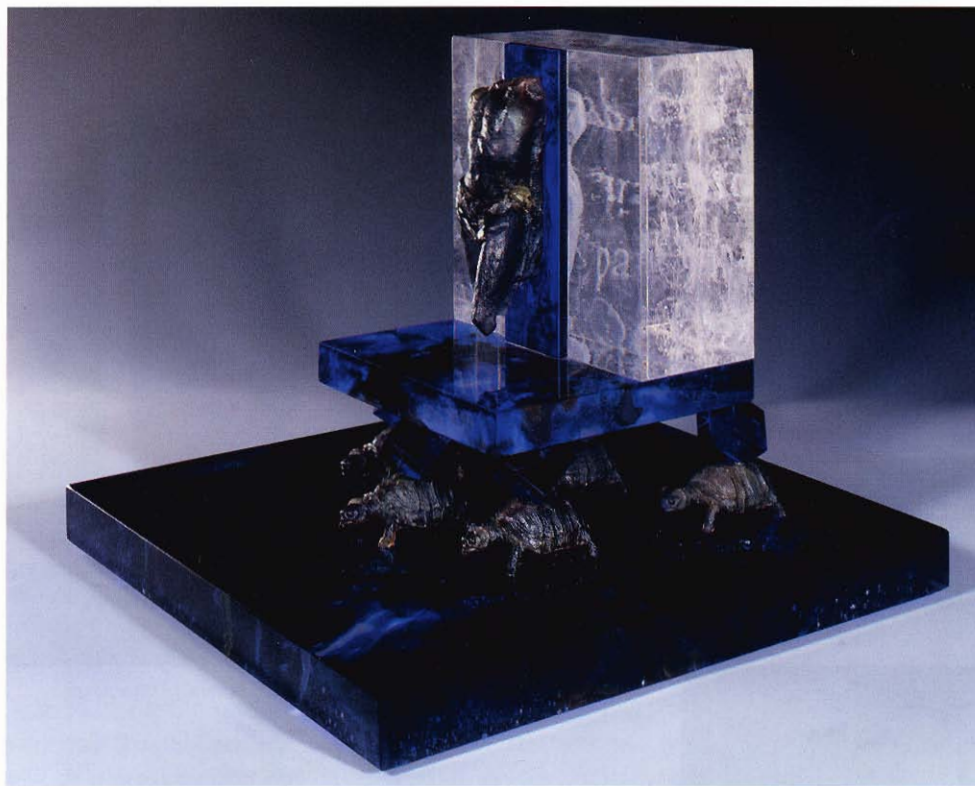
Antoine Leperlier: "Still Alive/Fleuve et Stele V", 2005, 21 cm x 14 cm x 33 cm,
photo: Antoine Leperlier

Antoine Leperlier: "Still Alive/Fleuve et Stele I", 2005, 30 cm x 26 cm x 60 cm,
photo: Antoine Leperlier

Antoine Leperlier: "Still Alive/Fleuve et Stele IX", 2006, 23 cm x 10 cm x 23 cm,
photo: Antoine Leperlier

Antoine Leperlier: "Ombre simultanée V", 1993, 40 cm x 40 cm x 38 cm, photo: rights reserved

und gewann eine Reihe von Wettbewerben, und wurde für die Teilnahme am Bombay Sapphire Prize 2005 ausgewählt.

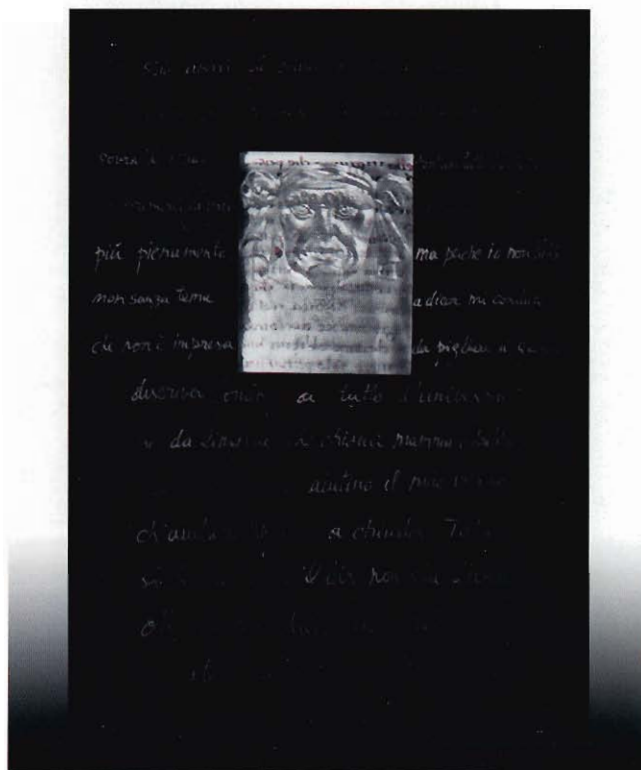
Das spezifische Werk ist reich an Themen und Ideen, die sich über mehr als vier Dekaden Praxis entwickelt haben: philosophische und skulpturale Auseinandersetzung mit Ideen über Form und Chaos; das Bleibende gegenüber dem Fließenden; über die Natur des zeitlichen Augenblickes und sein Verschwinden im Fluss der Zeit; über die strukturelle künstlerische Form und die Bedeutung oder Echtheit von Zeichen oder Gebärden gegen den Widerstand des Materials; den Nachhall von Ideen, von Erinnerung; und – schließlich – über die *conditio humana* der Sterblichkeit, und die stumme Verzweiflung unwiderruflichen Verlustes.

Leperlier hat ein bezeichnendes klassisches Vokabular skulpturaler

Formen oder Motive entwickelt, konstruierte dreidimensionale Gruppenbilder, die der plastischen Gestalt von Schachtel, Stufe, Bogen, Thron, Kasten, Pyramide, Buch, Stele, Tasse, Rahmen nachgehen und gelegentlich von tierischen oder menschlichen Figuren besetzt sind. Geschundene und springende Hasen; ein kleiner Schwarm Fische; die medizinische Zeichnung eines Mannes. Schildkröten für Langlebigkeit. Arbeiten wie etwa „L'instant juste avant VII", 2003 und „L'instant juste avant XX", 2005, das für den Bombay Sapphire Preis ausgewählt wurde, scheinen eine ganze Kosmographie auf kleinstem Raum zu enthalten – das urtümliche Spiel von Chaos und Kosmos, gekennzeichnet durch die Sprache endloser Wiederholung – in welcher die Vieldeutigkeit der Verfassung des Betrachters (vielleicht kosmisch unermesslich, wahrscheinlich aber chaotisch) enthalten ist. Scherben zerbro-

ideas that have developed over more than four decades of practice: philosophical and sculptural preoccupations with ideas of form and chaos; of permanence versus flux; of the nature of the temporal moment, and its passing, in the flow of time; of structural artistic form, and the significance or authenticity of marks or gestures made in resistant material; of the resonance of ideas, of memory; and – finally – of the human condition of mortality, and the mute desperation of irrevocable loss.

Leperlier has developed a distinctive, classical vocabulary of sculptural forms or motifs, constructed three-dimensional tableaux exploring the plastic forms of box, step, arch, throne, cabinet, pyramid, book, stele, cup, frame, occupied occasionally by animal or human figures. Flayed and leaping

Antoine Leperlier: "Paroles vitrifiées I", 1996, 120 cm x 20 cm x 180 cm, photo: rights reserved

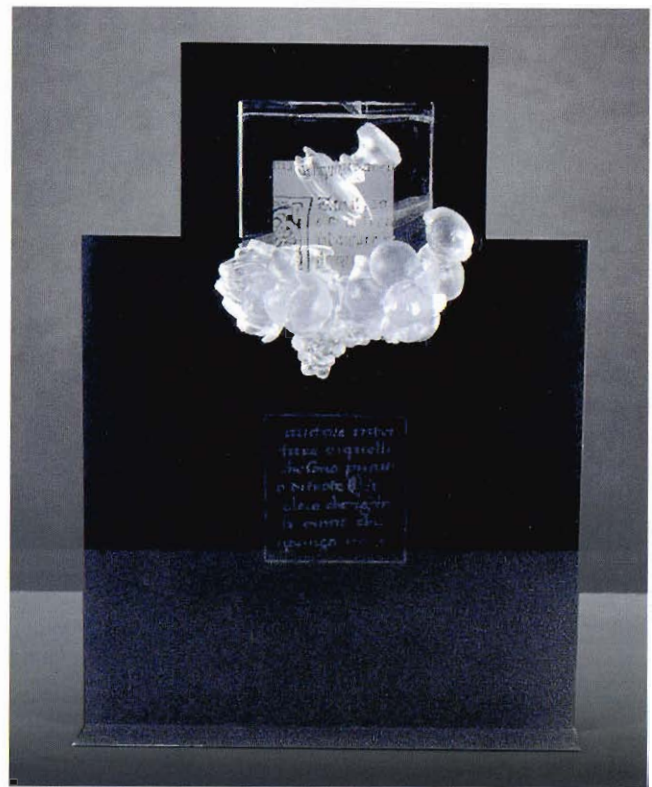
Antoine Leperlier: "Vanité au lapin V", 1999, 60 cm x 25 cm x 100 cm, photo: Status

chenen Materials verzieren und umschließen einen undurchsichtigen Würfel, aus dem eine gravierte Kugel austritt und in eine viereckige, normale Kachel ihres eigenen Grundstoffes übergeht.

Aber in aller Deutlichkeit – das macht diese Ausstellung klar – treten diese skulpturalen Artefakte nicht als bloße Folge von Ideen auf; sie sind weit davon entfernt, illustrative Zwecke zu verfolgen. Ihre Beziehung zum Universum der Ideen ist komplex und – paradox bei einem Künstler, der sich so beharrlich mit der Materialspur der Sprache in ihrer geschichtlichen, gedruckten Form beschäftigt – äußerst widerstandsfähig gegen verbale oder theoretische Vereinfachung. Das sind Arbeiten, die so sehr ihr einmaliges und flüssiges Moment in Anspruch nehmen, dass sie jede Möglichkeit der Wiederholung in der Zeit ausschließen (Repli-

kas in irgendeinem Medium: sei es nun Glas, Sprache oder Idee). Nun ist Glas, Leperliers bevorzugtes Medium, ja durch seine Viskosität gekennzeichnet – wenn man Viskosität als Grad des Widerstandes gegen Fließen auffasst, dessen Mess-einheit das Gleichgewicht im Schweben ist.

In seinem Verhalten als Zustand einer physischen Materie kann Glas als Verkörperung der gegensätzlichen philosophischen Kräfte des Heraklit (flüssig, fließend) und Parmenides (fest, dauernd, beherrscht) gesehen werden, wie es der frühen griechischen Philosophie entspricht, der Antoine Leperliers Interesse seit seinen Studententagen an der Pariser Sorbonne gilt, wo er Philosophie und Skulptur belegt hatte. Die Beziehung zwischen Idee und Material in Leperliers Werk ist eine Beziehung der offenen Möglichkeiten, eine Form meditativer Subs-

Antoine Leperlier: "Still Life/Still Alive XX", 1998, 65 cm x 25 cm x 90 cm, photo: Status.

hares; a small shoal of fish; a medical diagram of a man. Turtles, for longevity. Works such as "L'instant juste avant VIII", 2003 and "L'instant juste avant XX", 2005, selected for the Bombay Sapphire Prize, appear to compress an entire cosmography – the primitive play of chaos and cosmos, marked by a language of infinite repetition – in which the ambiguity of the viewer's condition (cosmic perhaps, chaotic most probably) is contained. Shards of fragmented material stud and embed an opaque cube from which an engraved sphere emerges into a square, ordered tile of its own element.

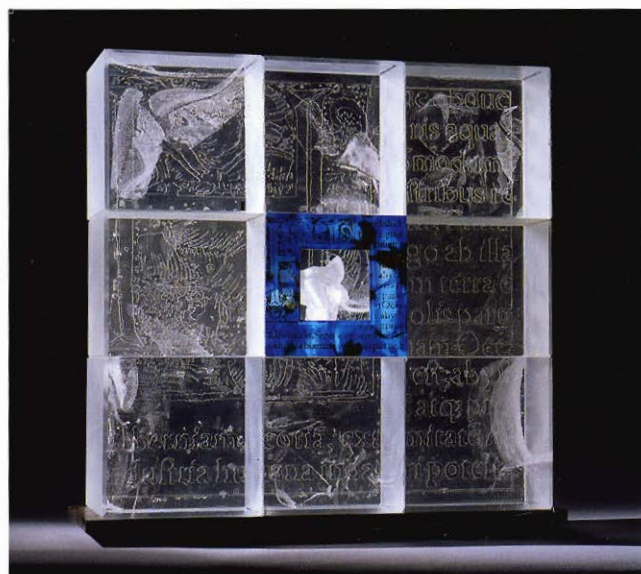
But manifestly, as this exhibition makes clear – these sculptural artefacts do not appear as the mere consequence of ideas. Their purpose is very far from illustrative. Their relationship to the universe of ideas is complex, and – paradoxi-

cally for an artist so preoccupied with the material trace of language in its historical, printed form – highly resistant to verbal or theoretical reduction. These are works that so occupy their own unique and fluid moment, that they preclude any possibility of repetition (of replication in any medium: whether glass, language or idea) in time. Indeed glass, Leperlier's preferred medium, is characterised by its viscosity – viscosity being defined as the degree of resistance to flow, whose unit of measurement is poise.

In its behaviour, as a state of physical matter, glass may be held to embody the contrasting philosophical dynamics of Heraclitus (liquid, flux) and Parmenides (solid, permanence, containment) inherent in early Greek philosophy, an enduring interest of Antoine Leperlier since his student days in Paris at the

Antoine Leperlier: "Le Tombeau de M. Manet", 1994, 40 cm x 40 cm x 35 cm,
photo: rights reserved

Antoine Leperlier: "Effets de la Mémoire I.", 1993, 60 cm x 20 cm x 60 cm,
photo: Schaible

Antoine Leperlier: "Mémoire Instantanée I.", 1993, 48 cm x 48 cm x 58 cm,
photo: rights reserved

Antoine Leperlier: "Still Life/Still Alive XXVIII", 2000, 35 cm x 26 cm x 60 cm,
photo: Antoine Leperlier

Antoine Leperlier: "Effets de la mémoire XXIII", 2004, 21 cm x 21 cm x 20,5 cm, photo: Antoine Leperlier

tanz oder imaginativer Technologie. Aber sein Material ist natürlich für sich selbst ebenso wenig eine Illustration vorsokratischer Gedankenwelt wie diese Philosophen daran interessiert waren, die Natur des Glases zu beschreiben oder zu definieren.

Leperlier denkt mit und durch die wesentlichen Eigenschaften des Glases als künstlerisches Medium – (man kann darüber streiten, ob es das erste synthetische Material in der menschlichen Kultur war) und er erforscht die nackte Phänomenologie seiner Substanz so, dass dadurch neue Bedeutungsmöglichkeiten eröffnet oder eingeschlossen werden. Seine Methode besteht darin, dass er hauptsächlich mit komplexen Gusstechniken arbeitet, die in verschiedenen Stadien mit einer Reihe von Oberflächenbehandlungen und Finishprozessen kombiniert werden. Das resultierende Artefakt erreicht ein gegliedertes Gleichgewicht einschließlich der

formalen Spannung zwischen den inneren und äußeren Dimensionen des dreidimensionalen Glasmediums. Die Arbeiten machen verschiedenen Qualitäten der Durchsichtigkeit, des Durchscheinens und der Undurchsichtigkeit deutlich; er spannt leuchtende innere Schleier, Texte und Perspektiven; spielt mit strukturellen und polierten Oberflächen; und konzentriert oder bricht die Farben der Körper in verschiedenen Dichtegraden.

Leperliers jüngste Arbeiten, etwa *Still alive/Fleuve stèle I* (2005) und *Vanité au repos II/Fleuve stèle* (2006) geben das Bild der „Rahmenstruktur“ transparent und flüssig wieder, wobei das physische Gleichgewicht und die Erscheinung sich durch ein bewusst flüssiges Moment irgendwo zwischen Zurückhaltung und Fließen in Schwebelage befinden.

Schweben als das Gleichgewicht von Form und Idee und die Einheit dynamischer Viskosität als Grad-

Antoine Leperlier: "Rebis II", 2005, 30 cm x 12 cm x 30 cm, Photo: Antoine Leperlier

Sorbonne, where he studied Philosophy and Sculpture. The relationship between idea and material in Leperlier's work is one of open potentiality, a form of meditative substance or imaginative technology. But his material is, of course, in itself no more illustrative of pre-Socratic thought than were these philosophers concerned to describe or define the nature of glass.

Leperlier thinks with and through the intrinsic properties of glass as an artistic medium – arguably the first synthetic material in human culture – exploring the raw phenomenology of its substance in ways that open or fold-in new possibilities of meaning. His method is to work primarily with complex casting techniques, that combine at various stages with a range of surface applications and finishing processes. The resulting artefact arrives at a structured equilibrium involving formal tension between the internal and external

dimensions of the three-dimensional glass medium. The work articulates diverse qualities of transparency, translucence and opaqueness; suspends lucid interior veils, texts and perspectives; makes play with textured and polished surfaces; and concentrates or refracts body colour in various densities.

Leperlier's recent works such as *Still alive/Fleuve stèle I* (2005) and *Vanité au repos II/Fleuve stèle* (2006) render the figure of the 'frame' structure transparent and fluid, its physical equilibrium and presence a deliberate viscous moment poised somewhere between containment and flux. Poise as the balance of form and idea, and as the unit of dynamic viscosity as a degree of resistance to flow. The disordered lettering of 'fleuve' and 'stèle' as FSLTEE/ULVEE – the synthetic words streaming away with their feminine endings – registers a displaced and confused inscription of the opposing motifs

messer des Fließwiderstandes. Die verwirnte Buchstabenanordnung von „fleuve“ und „Stéle“ Als FSLTEE/ULVEE – die synthetischen Wörter strömen mit ihren femininen Endungen dahin – wirken als verschobene und konfuse Inschrift der gegensätzlichen Motive von Strom und Steintafel, Fließen und Befestigung.

Diese Arbeiten geben starke klassische Hinweise in der Figur des Totenkopfes (vanitas), und als geronnener Wasserfall undurchsichtiger, verfärbter Früchte in einem beißenden Cocktail aus bitterer Ironie und technischer Perfektion. Die Sprache leistet hier ihren Beitrag mit dem Euphemismus des „au repos“ (in Ruhe) indem sie zugleich Tröstung und Erleichterung in der Gestalt des Todes anbietet und entzieht. Und die englische Bezeichnung „still life“ (Stilleben) wird ironisch wiedergegeben als „still alive“ (noch am Leben), gespenstisch begleitet durch die düstere französische Bezeichnung „nature mort“. So drücken die Arbeiten eine Art leuchtender Besessenheit mit dem

Sterben aus – die unvermeidliche Abnutzung der Zeit und die Unvermeidbarkeit physischen Verfalls – und dem gegenüber der Widerstand durch Kunst, Erinnerung und Humor.

Die wiederkehrende Auseinandersetzung mit der Bedeutung von Gedächtnis, Erinnerung, Sterblichkeit und der unwiederholbaren Authentizität des Augenblicks hat nicht nur ausschließliche Leperlier beschäftigt. Was aber ungewöhnlich ist, das ist die Intensität seiner Beschäftigung mit materiellen Eigenschaften und das ausgeprägte Vorgehen, wodurch die technische Durchführung zulässt, dass eine höchst greifbare ästhetische Sensibilität den Stempel der Idee in eben dem Augenblick erhält, in dem sie Form annimmt.

Für Leperlier ist die Erinnerung eher eine sterbliche Eigenschaft, unwiderstehlich dem Fließen und Verfall ausgeliefert, die akute Bewusstheit von Verzweiflung und unwiederbringlichem Verlust. Das ist seine philosophische Klage, die weit tiefer geht als persönlicher Verlust

Antoine Leperlier: "Effets de la mémoire X", 2000, 25 cm x 25 cm x 25 cm, photo: Jalain

of river and stone tablet, flux and fixture.

These pieces invoke strong classical references in the figure of the human skull (vanitas), and the congealed cascade of opaque, discoloured fruit, in an acid cocktail of bitter irony and technical perfection. Language is a contributing

element here, with the euphemism of 'au repos' (at rest) at the same time both offering and withdrawing comfort or respite in the form of death. And the English term 'still life' is rendered ironically as 'still alive', thereby haunted by the shadowy French term 'nature mort'. As such, the works embody a kind of lumi-

Antoine Leperlier: "L'Instant juste avant IX", 2003, 16 cm x 16 cm x 19 cm, photo: Jalain

Antoine Leperlier: "L'Instant juste avant VIII", 2003, 18 cm x 18 cm x 20 cm, photo: Jalain

Antoine Leperlier: "Mélancolie de la sphère après le cube IV", 24 cm x 26 cm x 8 cm, photo: Jaulmes

Antoine Leperlier: "Chaos VIII", 2003,
23,5 cm x 23,5 cm x 10,5 cm,
photo: Jalain

oder private Erinnerung; das Wesen des flüchtigen Momentes, der authentische Augenblick in der Zeit liegen ihm an Herzen. Darin zeigt sich die Viskosität seiner plastischen Intelligenz – ihr Widerstand gegen das Fließen – als eine Art Melancholie, die fortgesetzt über die authentische Spur oder Signatur des Augenblicks in seiner Vergänglichkeit nachsinnt. Das schließt nicht nur eine Art Erinnerungssensibilität ein, sondern auch eine deutliche Anwendung der Glasgusstechnik – die eine genaue Übertragung jeder Spur, Markierung, Textur und jedes Stempels auf einer bestehenden Oberfläche aufnimmt und es als feines Relief auf einer festen Glasform wiedergibt, damit ein bisschen weniger den Verwüstungen der Zeit unterworfen.

Und wenn wir schon von Zeit sprechen: Was immer Sie in diesem Jahr tun, sie sollten die Zeit finden, diese Ausstellung anzuschauen.

Andrew Brewerton ist Rektor des Dartington College of Arts (UK), und Honorary Professor of Fine Art an der Universität von Shanghai (China).

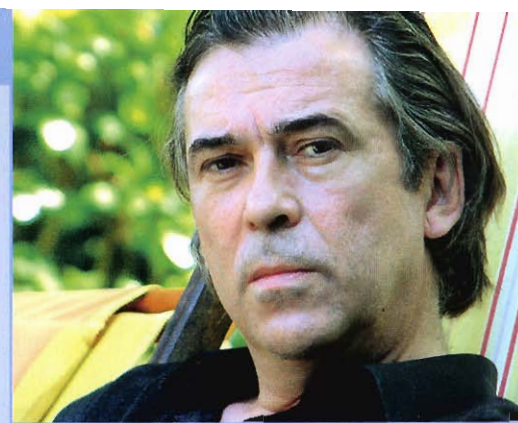
nous preoccupation with mortality – the unavoidable attrition of time, and the inevitability of physical decay, and the corresponding resistance of art, memory, and humour.

Recurrent engagement with the place of memory, remembrance, mortality and the unrepeatable authenticity of the moment in time, is not exactly unique to Antoine Leperlier. What is unusual is the intensity of his preoccupation with material qualities, and the distinctive way that technical execution allows a highly tactile aesthetic sensibility to take the imprint of the idea in the moment that it acquires form.

For Leperlier, memory is rather a mortal condition, subject to irresistible flux and decay, the acute consciousness and despair of unrecoverable loss. His is a philosophical lament reaching deeply beyond any sense of personal loss or private memoir, having at its heart a regard for the nature of the passing moment, the authentic instant in time. In this, the viscosity of his plastic intelligence – its resistance to flow – shows itself as a kind of melancholy, lingering over the authentic mark or signature trace of the very moment in its passing. This involves not only a kind of memorial sensibility, but also a distinctive application of the glass casting technique – which takes the accurate transfer of every trace, mark, imprint and texture of a given surface, and renders it as fine relief on a fixed glass form, a little less subject to the depredations of time.

Speaking of time: whatever else you do this year, find a moment to see this show.

Andrew Brewerton is Principal of Dartington College of Arts (UK), and Honorary Professor of Fine Art at Shanghai University (China).

Antoine Leperlier

- 1953 Born in Evreux (France).
- 1968–71 Became initiated into „pâte de verre“ with his grandfather François Décorchemont.
- 1972–81 Studied philosophy and visual arts (Paris-I, Sorbonne), école du Louvre. He mastered and got a postgraduate diploma in Visual Arts and Art sciences.
- 1978 Studies his grandfather's notes and starts his early technical research.
- 1981 „Fondation de France“ prizewinner.
- 1982 Early national and international exhibitions.
- 1988 Canberra School of Art. Australia International glass casting workshop.
- 1989–02 Stage Université d'été Musée-Atelier de Sars Poteries
- 1994 Nominated „Maître d'Art“ (Living National Treasure).
- 2001 Prix Liliane Bettencourt.Fondation du Patrimoine
- 2005 – Bombay Sapphire Prize, UK
– Juror Award: Award of Excellence Granbrook Academy of Art, USA
- 2006 Internationnal Glass Symposium 2006. Nový Bor: Czech Republic.

Current project:

Installation of a 4 tonnes work in the Forbidden City in Beijing, China.

Permanent exposition of his work:

Leperlier Glass Art Fund. Vendenheim. France
www.glass-art-fund.com

Projets for 2007:

Métaphysique du verre (Rétrospective), 22 March au 28 June 2007, Musée de la Céramique – Sèvres, France
A catalogue, app. 120 pages, will be published by RMN (Réunion des Musées Nationaux).

Paris. FR	Galerie Hélène Porée
Chicago. USA	Habatat Galleries
Shanghai. RPC	Liuligongfang Gallery
Palm Beach. USA	Habatat Galleries Sofa3
Nancay. FR	galerie Capazza X vu par...
Biot. FR	Galerie Internationale Du verre, Verriales 07