

THE GALLERY

From brushed aluminium to porcelain and mixed media. When art and design merge, the result is an alliance between living worlds, a subtle work of light, colour and transparency. Art confronts us with the universe and places man within a living structure. It is an opening, a mirror, a dialogue accessible to all. The works tell stories, illuminate our gaze and create an echo within us. Material and light are expressions of freedom and humanism.

Gallery owner Ange Monnoyeur works with emerging and established contemporary artists at the intersection of painting, photography, digital art and printmaking. Ange Monnoyeur founded her first gallery in the heart of Europe's art and cultural capital, Paris, and later opened a second in Lisbon. Here, art meets design and elegance. Ange Monnoyeur's mission is to make artists known in France and around the world by promoting different talents and artistic approaches. This creates a fruitful international exchange. She organises artists' residencies in her restored chateau in south-west France and works with American collectors in the contemporary art market in the USA. Surrounded by artists in her family and inspired by her father, an art collector and founder of Groupe Monnoyeur, a family business heavily involved in art sponsorship, Ange has always been involved in the art world.

Artists at ART INTERNATIONAL ZURICH 2023: Juliette Clovis, Yannick Fournié, Victoire D'Harcourt, Eric Roux-Fontaine, Claudia Meyer, Aylene Olukman

Von gebürstetem Aluminium über Porzellan bis hin zu Mischtechniken. Wenn Kunst und Design verschmelzen, entsteht eine Allianz zwischen vibrierenden Welten, ein subtiles Werk aus Licht, Farbe und Transparenz. Kunst konfrontiert uns mit dem Universum und stellt den Menschen in ein lebendiges Gefüge. Sie ist eine Öffnung, ein Spiegel, ein Dialog, der allen zugänglich ist. Die Werke erzählen, beleuchten unseren Blick und erzeugen in uns einen Widerhall. Durch Material und Licht werden Freiheit und Humanismus ausgedrückt. Die Galeristin Ange Monnoyeur arbeitet mit aufstrebenden und etablierten zeitgenössischen Künstlern an der Schnittstelle von Malerei, Fotografie, digitaler Kunst und Grafik. Im Herzen der europäischen Kunst- und Kulturmetropole Paris gründete Ange Monnoyeur ihre erste Galerie und eröffnete später eine zweite in Lissabon. Hier trifft Kunst auf Design und Eleganz. Ange Monnoyeur hat es sich zur Aufgabe gemacht, Künstler in Frankreich und der ganzen Welt bekannt zu machen, indem sie unterschiedliche Talente und künstlerische Ansätze fördert. So entsteht ein fruchtbarer internationaler Austausch. In ihrem restaurierten Schloss im Südwesten Frankreichs organisiert sie Künstlerresidenzen und in den USA arbeitet sie mit amerikanischen Sammlern auf dem zeitgenössischen Kunstmarkt zusammen. Ange war schon immer in die Kunstwelt eingebettet, umgeben von Künstlern in ihrer Familie und inspiriert von ihrem Vater, einem Kunstsammler und Gründer der Groupe Monnoyeur, einem Familienunternehmen, das sich stark im Kunstsponsoring engagiert.

Yannick Fournié : Blue Mood 4 / Estampe Numérique sur alum. brossé / 140 x 107 cm / Édition limitée, num., 20 ex

Yannick Fournié: Water Memory 8 / Huile sur toile / 100 x 100 cm

YANNICK FOURNIÉ

The contemplation of a figurative painting can also lead to a photographic exploration. Yannick Fournié is a figurative and narrative painter. In his works, he invites the viewer to reflect on painting by exploring matter and colour. In his artistic approach, he has moved away from realism and towards abstraction. He now continues his previous path with photographic means, seeing these productions as an extension of his painting.

Ambiguity is probably the word that best characterises both Yannick Fournié and his painting. Between power and sensitivity, anima and animus, social identity and profound self-reflection. After an atypical life in the art world (including a stint as a paratrooper in the French army), Yannick only took up canvas and paintbrush in 2010, at the age of 38. It was like a consummation, a personal maturation that led him to the urgent desire to express the intensity bubbling inside him and his search for meaning through this artistic and sensitive medium.

His theme is the question of identity, with all its duality between what we are inside and the codes of our society to which we conform on the outside. Yannick Fournié plays with this ambiguity. He pushes it to the limit in order to sublimate it and, in the end, to touch the viewer. Every painting by Yannick Fournié, without exception and whatever the theme of the series he is developing, questions the human traits of contemporary identity. His works shock by what they provoke in the viewer.

Technically and aesthetically, Yannick Fournié alternates between acrylic and oil as long as it allows him to express his ideas and emotions. The works are created in the moment. The varnish with which he finishes his works enhances their brilliance. The precision and accuracy of the execution are impressive. His technique, close to realism, gives the painting

a vibrant liveliness. The palette is contemporary and strong, but always perfectly balanced. Even when the subject is in semi-darkness, the chiaroscuro, which he masters to perfection, illuminates the space in which they are set.

Die Betrachtung eines figurativen Gemäldes kann auch zu einer fotografischen Erkundung führen. Yannick Fournié ist ein figurativer und narrativer Maler. In seinen Werken lädt er den Betrachter zu einer malerischen Reflexion ein, indem er sich mit der Materie und der Farbe auseinandersetzt. In seinem künstlerischen Ansatz hat er sich inzwischen vom realistischen Duktus gelöst und sich mehr und mehr der Abstraktion zugewandt. Seinen bisherigen Weg setzt er nun mit fotografischen Mitteln fort und versteht diese Produktionen als Erweiterung seiner Malerei. Ambiguität ist wohl das Wort, das sowohl Yannick Fournié als auch seine Malerei am besten charakterisiert. Zwischen Kraft und Sensibilität, Anima und Animus, sozialer Identität und tiefer Selbstreflexion. Nach einem für die Kunstszene untypischen Lebensweg (unter anderem als Fallschirmjäger in der französischen Armee) griff Yannick erst 2010, im Alter von 38 Jahren, zu Leinwand und Pinsel. Es war wie eine Vollendung, ein persönlicher Reifeprozess, der ihn zu dem dringenden Wunsch führte, die Intensität, die in ihm brodelt, und seine Sinnsuche mit diesem künstlerischen und sensiblen Medium auszudrücken.

Sein Thema ist die Frage der Identität mit ihrer ganzen Dualität zwischen dem, was wir innerlich sind, und den Codes unserer Gesellschaft, in die wir uns äusserlich einfügen. Yannick Fournié spielt mit dieser Zweideutigkeit. Er treibt sie auf die Spitze, um sie zu sublimieren und am Ende den Betrachter zu berühren. Jedes Gemälde von Yannick Fournié, ausnahmslos und unabhängig vom Thema der Serie, die er entwickelt, stellt die menschlichen Züge der zeitgenössischen Identität in Frage. Seine Werke schockieren durch das, was sie im Betrachter auslösen. Technisch und ästhetisch wechselt Yannick Fournié zwischen Acryl und Öl, solange es ihm erlaubt, seine Ideen und Emotionen auszudrücken. Die Werke entstehen aus dem Moment heraus. Der Firnis, mit dem er seine Werke abschliesst, unterstreicht deren Brillanz. Die Präzision und Genauigkeit der Ausführung sind beeindruckend. Seine dem Realismus nahestehende Technik verleiht dem Bild eine vibrierende Lebendigkeit. Die Farbpalette ist zeitgemäss und kräftig, aber immer perfekt ausgewogen. Selbst wenn sich das Motiv im Halbdunkel befindet, erhellen die Werke den Raum, in dem sie sich befinden, durch das Hell-Dunkel, das er perfekt beherrscht.

« La préparation de mes tableaux commence par des supports photographiques, des images que je réalise moi-même pour recréer, scénographier mon univers. J'en détourne alors le sens, les formes, les lumières et les couleurs pour y intégrer cette texture qui m'est essentielle, avec un geste qu'on ne retrouve que dans la peinture. »
Yannick Fournié

« Contrairement à la peinture sur toile où les blancs se rajoutent en dernier pour garder pureté et clarté, j'ai choisi, sur ce support de retirer partiellement la matière pour laisser vibrer et refléter la lumière sur l'aluminium. Entre ombre et lumière la vibration et le reflet apparaissent selon l'endroit d'où on regarde. »
Yannick Fournié

« I belong to a rich and dense generation where everything jostles with everything else: Pop Art, Comics, Street Art, the brilliance of the Internet and social networking, of reality television, contemporary audio-visual trash. I am the euphoric, baffled witness to a social, economic and ecological disintegration that I sometimes find beautiful. »
Yannick Fournié

Image

Yannick Fournié : Blue Mood 2 / Estampe Numérique sur aluminium
brossé / 140 x 107 cm / Édition limitée, numérotée, signée, 20 ex

Juliette Clovis: Royal Knot (Endless serie) / Porcelain, enamel, metal oxides, platinum, mix media / 36 x 41 x 41 cm, 2022

JULIETTE CLOVIS

Juliette Clovis, born in 1978, is a French artist living in the south-east of France. After studying law and art history at the Ecole du Louvre, she worked in the media industry. In 2004, she graduated in graphic design from the Ecole des Gobelins and decided to devote herself entirely to her art. Her work is now exhibited worldwide, including curated exhibitions such as "Kleureyck Van Eyck's Colours in Design" at the Design Museum Gent (2021), "Colours" at the Tripostal Museum in Lille (2020), "Magie Noire" at the Four des Casseaux Museum in Limoges (2020), "Gaïa reborn" at the Urban Nation Museum in Berlin (2019), at the Revelation Biennial at the Grand Palais in Paris (2019) or at the Fahrenheit Biennial at the American Museum of Ceramic Art of California (2018).

Juliette's work explores two main lines: the idea of the cycle of life, which is incessant and universal, and the constant search for balance, which comes from contrasts and opposites.

As a multidisciplinary artist, the mastery of technical means has always played a central role in her work. Juliette is part of a new generation of contemporary artists who embrace the gestures and excellence of craftsmanship to bring their artistic vision to contemporary art. Her current work focuses on sculptures in her favourite material, porcelain.

In her latest works, the artist explores the ambivalence of man in his relationship with the nature that surrounds him. Reflecting on man's presence in the world, which leads to the progressive destruction of the natural environment, the artist objectifies it in her sculptures, in which fauna and flora seem to adapt to their surroundings. Combining ambiguity

and metaphor, her work oscillates between a prophetic image heralding the birth of a new creature, a human body with a half-animal, half-plant face, and the onset of death caused by a hungry nature reclaiming its rights. The symbols are powerful and ubiquitous. Snakes, butterflies, chrysanthemums, vanity, eggs. Classic symbols that have been used so often in the history of art to represent life and death or the cycle of life. The artist, who is mainly inspired by the Baroque spirit, loves to mix references and play with influences and codes to create a harmonious world full of contrasts and differences.

Juliette Clovis, geboren 1978, ist eine französische Künstlerin, die im Südosten Frankreichs lebt. Nach ihrem Studium der Rechtswissenschaften und Kunstgeschichte an der Ecole du Louvre arbeitete sie in der Medienbranche. Im Jahr 2004 absolvierte sie ein Grafikdesignstudium an der Ecole des Gobelins und beschloss, sich ganz ihrer Kunst zu widmen. Ihre Werke werden heute weltweit ausgestellt, unter anderem im Rahmen von kuratierten Ausstellungen wie "Kleureyck Van Eyck's Colors in Design" im Design Museum Gent (2021), "Colors" im Tripostal Museum in Lille (2020), "Magie Noire" im Four des Casseaux Museum in Limoges (2020), "Gaïa reborn" im Urban Nation Museum in Berlin (2019), auf der Biennale Revelation im Grand Palais in Paris (2019) oder auf der Biennale Fahrenheit im American Museum of Ceramic Art of California (2018).

Juliettes Werk erforscht zwei Hauptlinien: erstens die Idee des Lebenszyklus, der unaufhörlich und universell ist, und zweitens die ständige Suche nach einem Gleichgewicht, das aus Kontrasten und Gegensätzen entsteht. Als multidisziplinäre Künstlerin hat die Beherrschung der technischen Mittel immer eine zentrale Rolle in ihrem Werk gespielt. Juliette gehört zu der neuen Generation zeitgenössischer Künstlerinnen, die sich die Gestik und die Exzellenz des Handwerks aneignen, um sie mit ihrer künstlerischen Vision in die zeitgenössische Kunst einzubringen. Ihr aktuelles Schaffen konzentriert sich auf Skulpturen, die sie aus ihrem bevorzugten Material, dem Porzellan, herstellt.

In ihren jüngsten Arbeiten untersucht die Künstlerin die Ambivalenz des Menschen in seiner Beziehung zur ihn umgebenden Natur. Die Reflexion über die Präsenz des Menschen in der Welt, die zu einer fortschreitenden Zerstörung der natürlichen Umwelt führt, objektiviert die Künstlerin in ihren Skulpturen, in denen sich Fauna und Flora ihrer Umgebung anzupassen scheinen. Durch die Verbindung von Mehrdeutigkeit und Metaphern schwankt ihr Werk zwischen einem prophetischen Bild, das die Geburt eines neuen Lebewesens ankündigt, einem menschlichen Körper mit einem halb tierischen, halb pflanzlichen Gesicht, und dem beginnenden Tod, verursacht durch eine hungrige Natur, die sich ihre Rechte zurückerobert. Die Symbole sind kraftvoll und allgegenwärtig. Schlangen, Schmetterlinge, Chrysanthemen, Eitelkeit, Eier. Klassische Symbole, die in der Kunstgeschichte so oft verwendet wurden, um Leben und Tod oder den Kreislauf des Lebens darzustellen. Die Künstlerin, die sich vor allem vom barocken Geist inspirieren lässt, liebt es, Referenzen zu mischen und mit Einflüssen und Codes zu spielen, um eine harmonische Welt voller Kontraste und Unterschiede zu schaffen.

ENDLESS Series by Juliette Clovis

The 2019 'Endless' series is inspired by a small, endangered mammal: the pangolin. Like this animal, thousands of porcelain scales are intertwined to form a carapace that covers the entire surface of the sculptures. The final forms draw an abstract, sinuous line, reminiscent of the curve of a snake. Like a Gordian knot, the sculptures in this series have no beginning and no end. A hybrid, endless and reptilian creature of immaculate beauty, created from intertwining and expanding forms. The course of things seems to be reversed. The cycle of life takes a different turn, and instead of disappearing, a new creature emerges from the scales. A powerful new form emerges from the fragile porcelain shards. But the delicacy of the porcelain softens the tension. Strength and fragility balance each other to create a new form of harmony.

Die Serie ‚Endless‘ von 2019 ist von einem kleinen, vom Aussterben bedrohten Säugetier inspiriert: dem Schuppentier. Wie bei diesem Tier sind Tausende von Porzellanschuppen ineinander verschlungen und bilden einen Panzer, der die gesamte Oberfläche der Skulpturen bedeckt. Die endgültigen Formen zeichnen eine abstrakte, gewundene Linie, die an eine Schlangenkurve erinnert. Wie ein gordischer Knoten haben die Skulpturen dieser Serie keinen Anfang und kein Ende. Ein hybrides, endloses und reptilienartiges Wesen von makelloser Schönheit, das aus ineinander verschlungenen und sich ausbreitenden Formen entsteht. Der Lauf der Dinge scheint sich umzukehren. Der Kreislauf des Lebens nimmt eine andere Wendung, und anstatt zu verschwinden, entsteht aus den Schuppen ein neues Lebewesen. Aus zerbrechlichen Porzellanscherben entsteht eine kraftvolle neue Form. Doch die Zartheit des Porzellans mildert diese Spannung. Stärke und Zerbrechlichkeit halten sich die Waage und lassen eine neue Form der Harmonie entstehen.

KINETIC GARDEN series by Juliette Clovis

The sculptures of the 'Kinetic Garden' series are composed of hundreds of scales in white or coloured porcelain or covered with precious metals. Like the knots of the 'Endless' series, these works feature abstract lines contrasted with a selection of very rich colours. These are characteristic of the artist's Baroque influence. The spheres and wall rosettes invite us to stroll through a geometric and hypnotic garden where the line is clearly curved.

Die Skulpturen der Serie ‚Kinetischer Garten‘ bestehen aus Hunderten von Schuppen aus weissem oder farbigem Porzellan bzw. sind sie mit Edelmetallen überzogen. Wie schon die Knoten der Serie ‚Endless‘ zeigen diese Werke eine abstrakte Linienführung, die durch eine Auswahl sehr satter Farben kontrastiert wird. Diese sind charakteristisch für den barocken Einfluss der Künstlerin. Die Kugeln und Wandrosetten laden zu einem Spaziergang durch einen geometrischen und hypnotischen Garten ein, in dem die Linie deutlich geschwungen ist.

Juliette Clovis : Royal Blue Platinum /Porcelaine, émail, oxydes métalliques, platines technique mixte / Diamètre 22cm -1/3

Eric Roux Fontaine : L'écume des jours / Huile sur toile / 114 x 146 cm

ERIC ROUX FONTAINE

À l'instar des peintres arpenteurs du XIXe siècle ayant effectué le Grand-tour, les différents séjours en Inde et en Amérique Centrale d'Eric Roux Fontaine forment le substratum de sa peinture, (c'est à dire le support pour atteindre autre chose) Il y a un mouvement de balancier entre le travail effectuée dans la solitude de l'atelier et le besoin de "confronter" sa peinture au monde, comme pour en éprouver sa résistance, c'est cela et bien d'autres choses encore qu'il cherche isolé dans sa cabane au cœur des jungles d'Amérique Centrale. „Du monde entier, au cœur du monde" aurait écrit Blaise Cendrars. Allés et retours, systole et diastole, comme une pulsion vitale qui le pousse à chaque étape à emmener sa peinture sur de nouveaux territoires.

De ses échanges avec des shamans Borucas (communauté indigène du Costa Rica) ou bien des Drabarnis (Guérisseuses Tsiganes) Eric a ramené une vision particulière sur l'espace et le temps -éprouvés ou rêvés. Il s'agit pour Eric de « tamiser le monde ». Cela se traduit sur la toile , par une succession de fine couche de peintures qui se superposent, la matière brute est ainsi distillée, Surfaces sur support, les différents glacis recouvrent ou dévoilent à loisir des morceaux de songe jusqu'à émettre cette vibrations recherchée, la toile se fait alors palimpseste de son territoire intérieur, de sa géographie intime .La tension narrative allie ainsi efficacement le geste à l'image : celui d'un artiste immergé dans son œuvre, interrogeant la fragile place de l'homme au cœur de la nature.

Devant la profondeur des paysages d'Éric Roux-Fontaine, le spectateur plonge dans un univers qui n'appartient qu'à la peinture. Ces glissements successifs vers un univers onirique rapprochent la peinture d'Éric de ce qu'on a appelle "le réalisme magique", qui imprègnent la littérature d'Amérique Centrales et d'Europe de l'Est. Il fut un temps où les éléments du vivant distillaient l'amour ; un temps où le nomade et le rêveur étaient en empathie. Leurs âmes paresseuses savaient encore méditer et contempler. De là, le silence embrassait le sopor comme une vague immense : un lé de soie imaginaire aujourd'hui suspendu aux lèvres d'un artiste que jamais les mots ne trahissent.

Texte : Damien Chantrenne, directeur et conservateur du musée d'Art et d'Histoire de Dreux. France.

Like the painters of the 19th century who made the "Grand tour", Eric Roux Fontaine's various stays in India and Central America form the substratum of his painting (there is a pendulum movement between the work done in the solitude of the studio and the need to "confront" his painting with the world, as if to test its resistance; it is this and many other things that he seeks, isolated in his hut in the heart of the Central American jungle. "From the whole world to the heart of the world," Blaise Cendrars would have written. Back and forth, systole and diastole, like a vital impulse that drives him at each stage to take his painting to new territories. From his exchanges with Borucas shamans (indigenous community of Costa Rica) or Drabarnis (gypsy healers), Eric has brought back a particular vision of space and time, experienced or dreamed. For Eric it is a matter of "sifting the world". This is translated on the canvas by a succession of thin layers of paint, superimposed, the raw material is distilled, surfaces on support, the various glazes cover or reveal at leisure pieces of dream, until the canvas becomes a palimpsest of its inner territory, its intimate geography, emitting this sought-after vibration. The narrative tension thus effectively combines the gesture with the image: that of an artist immersed in his work, questioning the fragile place of man in the midst of nature.

Faced with the depth of Eric Roux-Fontaine's landscapes, the viewer is plunged into a universe that belongs only to painting.

These successive shifts towards a dreamlike universe bring Eric's painting closer to what has been called "magic realism", which pervades the literature of Central America and Eastern Europe. There was a time when the elements of life distilled love; a time when the nomad and the dreamer were in sympathy. Their lazy souls still knew how to meditate and contemplate. From there, silence embraced sleep like an immense wave: a sheet of imaginary silk that now hangs from the lips of an artist whose words never betray.

Text: Damien Chantrenne, directeur et conservateur du musée d'Art et d'Histoire de Dreux. France.

« Peindre, c'est accepter de descendre un fleuve sans savoir où il va nous mener » Eric Roux Fontaine

Eric Roux Fontaine : Untitled / Huile sur toile / 114 x 146 cm

Ayline Olukman: Orange Pool / 100 x 120 cm

AYLINE OLUKMAN

Ayline Olukman is a multidisciplinary artist whose work explores notions of the unconscious, loss and humanity. She works in photography, painting, writing and drawing.

Ayline was born in Strasbourg, France in 1981 and graduated from the École des Arts Décoratifs de Strasbourg in 2005. Between 2006 and 2015, Ayline Olukman alternated between working in her studio in Strasbourg and travelling, which she used as research periods for photography and writing.

This period resulted in exhibitions in France, but also in New York, Brussels, Basel, London, Gothenburg, Shanghai or Istanbul, as well as the publication of two books by Médiapop, *Small Eternity* (2012) and *America* (2015), in which text and photography intersect. After a residency at Point B in Brooklyn in 2015, she lives and works in New York until 2018. In June 2018, she was nominated as a Voies-Off finalist at the Rencontres de la Photographie d'Arles. In October 2018, she participated in the residency of the International Art Centre of Shangjin in China. She won the prize of the Verzasca Foto Festival 2019 (Switzerland), where she will be exhibited. Her third book, *La Mue*, published in 2019, was selected by the PH Museum as one of the best photography books of 2019. She has been nominated for the Prix Mentor by Freelens in 2020.

Ayline Olukman ist eine multidisziplinäre Künstlerin, die sich in ihrer Arbeit mit den Begriffen des Unbewussten, der Verlorenheit und der Menschlichkeit auseinandersetzt. Sie arbeitet mit Fotografie, Malerei, Schrift und Zeichnung.

Ayline wurde 1981 in Strassburg, Frankreich, geboren und schloss 2005 ihr Studium an der École des Arts Décoratifs de Strasbourg ab. Zwischen 2006 und 2015 wechselt Ayline Olukman zwischen Arbeitsphasen in ihrem Atelier in Strassburg und Reisen, die sie als Recherchephasen zum Fotografieren und Schreiben nutzt. Aus dieser Zeit resultieren Ausstellungen in Frankreich, aber auch in New York, Brüssel, Basel, London, Göteborg, Shanghai oder Istanbul sowie die Veröffentlichung von zwei Büchern bei Médiapop, *Small Eternity* (2012) und *America* (2015), in denen sich Text und Fotografie kreuzen. Nach einer Residenz 2015 im Point B in Brooklyn lebt und arbeitet sie bis 2018 in New York. Im Juni

2018 wurde sie als Finalistin des Voies-Off bei den Rencontres de la Photographie d'Arles nominiert. Im Oktober 2018 nahm sie an der Residenz des International Art Center of Shangjin in China teil. Sie gewann den Preis des Verzasca Foto Festivals 2019 (Schweiz), wo sie ausgestellt wird. Ihr drittes Buch, La Mue, das 2019 veröffentlicht wurde, wurde vom PH Museum als eines der besten Fotobücher 2019 ausgewählt. Im Jahr 2020 wird sie von Freelens für den Prix Mentor nominiert.

« Maintenir ma quête de l'errance, c'est une quête en elle-même. J'ai fini par admettre que la question du déplacement est centrale dans ce que je fais. Un non-lieu commun à chacun. Pendant longtemps, dans ce rapport à la nostalgie, j'étais dans le désenchantement de ce temps que rien ne retient. Puis, j'ai réalisé que non. L'image n'est qu'une image mais elle a un statut réel ; elle existe par elle-même, ce qui provoque un certain déséquilibre. D'où mon interrogation constante sur la création elle-même. » Ayline Olukman

« Tel un peintre classique, j'ai mis en scène cette série de photos dans mon atelier de peinture et en extérieur que j'utilise tel un décor. Je vois ces paysages intérieurs/extérieurs comme le lieu où le corps et la nature se rencontrent, négocient leurs différences et similitudes. Mon étude se concentre sur le processus de création en soi, la recherche d'un sens d'appartenance au monde et au corps au travers de la mémoire. La limite de la peau est une géographie intime et pourtant universelle qui est le fil rouge de mon travail, un jeu de mise en abîme où la notion d'échelle et de réalité se perd. Il me semble important de rester dans un rapport aux éléments, à la nature ou à la route, mais aussi qu'on ne puisse pas les identifier clairement. Il me faut englober les choses sans leurs limites. Plus je suis entrée dans la volonté de me comprendre moi-même, plus j'ai pris conscience que je faisais partie d'un tout. La mue est la membrane qui contient chaque chose. Le regard est sollicité dans un échange continu entre l'extérieur et l'intérieur, le reflet du miroir est une main tendue vers le spectateur. » Ayline Olukman

La série 'The great escape'

« Par la route ou l'immersion du corps dans les éléments naturels la série ci-jointe parle du désir de liberté. Nous suivons cette femme dans un 'road movie' qu'elle se crée. Elle conduit par plaisir des autoroutes au caractère infinies, aux carrefours elle choisit sa direction par instinct. Elle se repose au bord des piscines des motels. Épopée contemporaine d'un monde rempli de nostalgie qu'elle s'approprie. C'est le mythe du désert californien revisité, le corps est vivant, exalté par les sensations de l'eau, du soleil et de l'air sur la peau. » Ayline Olukman

Image

Ayline Olukman : Palms and Car / Technique mixte, papier marouflé, collage et huile sur toile / 60 x 80 cm / 2022

Victoire D'Harcourt: Alliance / Bronze, 50 x 30 x 28 cm, 2019

VICTOIRE D'HARCOURT

Victoire d'Harcourt creates intimate sculptures to monumental works that form alliances in their balance. At first, they are just bold curves that gently merge. Strong and confident, forever united, these indestructible, indissoluble bonds give the comforting impression that nothing can separate them. Everything appears solid and stable. But on closer inspection, this omnipotence is fragile, the great circles hanging by silken threads.

The quest for freedom is difficult. It is impossible to cut oneself off from the world and run the risk of breaking. Victoire d'Harcourt's work often expresses a double feeling: strength and fragility in a whole whose balance is precarious. It is not so much what holds it together that is the problem, but rather what it is based on.

Victoire d'Harcourt schafft intime Skulpturen bis hin zu monumentalen Werken, die in ihrer Ausgewogenheit Allianzen bilden. Zuerst sind es nur kühne Kurven, die sanft ineinander übergehen. Stark und selbstbewusst, für immer vereint, vermitteln diese unzerstörbaren, unauflösbaren Bande den tröstlichen Eindruck, nichts könne sie trennen. Alles scheint fest und stabil. Doch bei näherem Hinsehen ist diese Allmacht brüchig, hängen die grossen Kreise an seidenen Fäden. Das Streben nach Freiheit ist schwierig. Es ist unmöglich, sich von der Welt zu trennen und damit das Risiko einzugehen, zu zerbrechen. Im Werk von Victoire d'Harcourt kommt oft ein doppeltes Gefühl zum Ausdruck: Stärke und Zerbrechlichkeit in einem Ganzen, dessen Gleichgewicht prekär ist. Entscheidend ist nicht so sehr, was es zusammenhält, sondern worauf es basiert.

Nicolas Dubreuille: Ref 339 / Acrylic on Canvas / 100 x 100 cm

NICOLAS DUBREUILLE

The wild geometry of Nicolas Dubreuille

Nicolas Dubreuille came to art in a roundabout way: after starting out in visual communications, a stint as a graphic designer and an intense involvement with ceramics, the artist turned to sculpture and painting in the mid-2010s. Gradually, he subjected his artistic practice to the language of geometry. He has imbued it with a playful spirit that excludes the rigour often associated with this art form.

The vastness and dynamism of Nicolas Dubreuilles' creative inspiration are expressed above all in his sculptures. His creations in metal or painted materials have no mass and move between abstraction and figuration: although they are the result of the intersection of flat geometric surfaces, their overall appearance is reminiscent of the human figure. The arrangement of forms concentrates on the vertical, while limb-like elements extend to the sides. There are also descriptive details, such as a surface hollowed out by a small eye. Nevertheless, there is a gradual development towards a more abstract sculpture.

This is largely due to his artistic process. Dubreulle acquired a treasure trove of forms with which he shaped his work like an infinite alphabet. The creation of a work results from the gradual addition of elements that were originally left over from his earlier sculptures and were not intended for use. The final appearance of the work thus depends on chance since it is no longer the three-dimensional realisation of a preparatory study. Nicolas Dubreulle's sculptures undoubtedly belong to the genre of sculpture because of the virtual volumes they create, the rhythms and the particular tensions they generate in space. Nevertheless, they to the two-dimensional syntax of painting. They play above all with the use of a single, bright, luminous colour and have a presence that combines the elegance of Minimalism with the humour of Pop or, for example, Antony Caro and Keith Haring, two artists from very different worlds but equally important to him. Colour also plays an important role in his paintings, but unlike sculpture, he explores its merits in its variety and diversity. Since 2015, the artist has created a series of paintings based on the use of areas of colour on canvas or rice paper to give the work more substance. The skilfully orchestrated distribution of these areas of colour in the two dimensions of the canvas is based on the combination of horizontal, vertical and diagonal rhythms. Their staggered superimpositions and juxtapositions create gradients, transparency and effects of depth. With impressive mastery and skill, Nicolas Dubreulle seems to be testing the experimental and intuitive nature of his approach: From one work to another, the composition is almost identical, but the colours, the nuances, the tones and the intensity of the light change.

In some paintings the compositional elements stand out clearly against the monochrome background, contributing to an impression of lightness and floating. In other cases, the background and the forms face each other in an equal relationship and merge on the surface. A series of works limited to the colours black and white, and their gradations mark a moment of pause and express the need to refocus on one's goals. Although there is a preference for rectangular forms and their derivatives, this does not exclude the creation of paintings in which circular forms predominate. In this respect, some paintings recall the experimental studies of the pioneers of geometric abstraction or, more recently, of the great master of colour, Piero Dorazio.

Recently, Nicolas Dubreulle has taken a new direction in his painting: his compositions have become brighter and clearer, structured by the division of broad bands of colour. Their overlapping, which pushes against the material limits of the frame, defines a space of planar depth and creates a sense of tension. To enhance the visual impact of his painting, the artist has reduced his palette to six colours, applied flat and with absolute precision in the tradition of American hard edge, without modulating effects or gradations. The viewer's gaze is thus focused on the relationship between the elements, on the play of balance and tension that dynamically structures the picture plane. Making colour and geometry his best allies, Nicolas Dubreulle's art is animated by a desire to explore and innovate. Both his paintings and his sculptures, which have an intense plastic force, do not conform to any system and have a very contemporary resonance with their simultaneously pop and minimalist spirit.

Die wilde Geometrie des Nicolas Dubreulle

Nicolas Dubreulle kam über Umwege zur Kunst: Nach Anfängen in der visuellen Kommunikation, einer Tätigkeit als Grafiker und einer intensiven Auseinandersetzung mit Keramik widmete sich der Künstler Mitte der 2010er Jahre der Bildhauerei und der Malerei. Nach und nach unterwarf er seine künstlerische Praxis der Sprache der Geometrie. Er hat ihr einen spielerischen Geist eingehaucht, der die mit dieser Kunstform oft verbundene Strenge ausschliesst.

Die Weite und die Dynamik der schöpferischen Inspiration von Nicolas Dubreulles kommen vor allem in seinen Skulpturen zum Ausdruck. Seine Kreationen aus Metall oder bemaltem Material sind frei von Masse und bewegen sich zwischen Abstraktion und Figuration: Obwohl sie aus der Überschneidung ebener geometrischer Flächen entstehen, erinnern sie in ihrer Gesamterscheinung an die menschliche Figur. Die Anordnung der Formen konzentriert sich auf die Vertikale, während sich gliedmassenartige Elemente seitlich ausbreiten. Es gibt auch beschreibende Details, wie eine Fläche, die von einem kleinen Auge ausgehöhlt wird. Dennoch ist eine allmähliche Entwicklung hin zu einer abstrakteren Skulptur zu beobachten. Dies ist vor allem auf seinen künstlerischen Schaffensprozess zurückzuführen. Dubreulle hat sich einen Formenschatz angeeignet, mit dem er sein Werk wie ein unendliches Alphabet schafft. Die Entstehung eines Werkes ergibt sich aus der schrittweisen Hinzufügung von Elementen, die ursprünglich Reste seiner früheren Skulpturen waren und nicht zur Verwendung bestimmt waren. Das endgültige Aussehen des Werkes hängt somit von einem gewissen Zufall ab, da es sich nicht mehr um die dreidimensionale Umsetzung einer vorbereitenden Studie handelt.

Die Skulpturen von Nicolas Dubreulle gehören unbestreitbar zur Gattung der Bildhauerei aufgrund der virtuellen Volumen, die sie schaffen, der Rhythmen und der besonderen Spannungen, die sie im Raum erzeugen. Dennoch beziehen sie sich auf die zweidimensionale Syntax der Malerei. Sie spielen vor allem mit der Verwendung einer einzigen, glänzenden und leuchtenden Farbe und haben eine Präsenz, die die Eleganz des Minimalismus mit dem Humor des Pop verbindet, oder, zum Beispiel, Antony Caro und Keith Haring, zwei Künstler aus sehr unterschiedlichen Welten, die ihm aber gleichermassen wichtig sind.

Auch in seinen Gemälden spielt die Farbe eine wichtige Rolle, doch im Gegensatz zur Skulptur erforscht er ihre Vorzüge in ihrer Vielfalt und Verschiedenartigkeit. Seit 2015 hat der Künstler eine Reihe von Gemälden geschaffen, die auf der Verwendung von Farbflächen

auf Leinwand oder Reispapier basieren, um dem Werk mehr Substanz zu verleihen. Die gekonnt orchestrierte Verteilung dieser Farbflächen in den beiden Dimensionen der Leinwand beruht auf der Kombination horizontaler, vertikaler und diagonaler Rhythmen. Aus ihren versetzten Überlagerungen und Gegenüberstellungen entstehen Farbverläufe, Transparenz- und Tiefeneffekte. Mit beeindruckender Meisterschaft und Geschicklichkeit scheint Nicolas Dubreuille den experimentellen und intuitiven Charakter seines Vorgehens zu erproben: Von einem Werk zum anderen ist die Komposition fast identisch, aber die Farben, die Nuancen, die Töne und die Lichtintensität ändern sich.

In einigen Gemälden heben sich die kompositorischen Elemente deutlich vom monochromen Hintergrund ab, was zu einem Eindruck von Leichtigkeit und Schweben beiträgt. In anderen Fällen stehen sich Hintergrund und Formen in einem gleichwertigen Verhältnis gegenüber und verschmelzen an der Oberfläche. Eine Reihe von Werken, die sich auf die Farben Schwarz und Weiss und deren Abstufungen beschränken, markieren einen Moment des Innehaltens und drücken die Notwendigkeit aus, sich wieder auf seine Ziele zu konzentrieren. Auch wenn eine Vorliebe für rechteckige Formen und deren Ableitungen festzustellen ist, schliesst dies nicht aus, dass auch Bilder entstehen, in denen kreisförmige Formen vorherrschen. Einige Bilder erinnern in dieser Hinsicht an die experimentellen Untersuchungen der Pioniere der geometrischen Abstraktion oder, noch zeitnaher, an den grossen Meister der Farbe, Piero Dorazio.

In jüngster Zeit hat Nicolas Dubreuille in seiner Malerei eine neue Richtung eingeschlagen: Seine Kompositionen gewinnen an Leuchtkraft und Klarheit und werden durch die Gliederung breiter Farbbahnen strukturiert. Ihre Überschneidungen, die an die materiellen Grenzen des Rahmens stossen, definieren einen Raum von flächiger Tiefe und erzeugen ein Gefühl der Spannung. Um die visuelle Wirkung seiner Malerei zu verstärken, hat der Künstler seine Farbpalette auf sechs Farben reduziert, die in der Tradition des amerikanischen Hard Edge mit absoluter Präzision, ohne Modulationseffekte oder Abstufungen flächig aufgetragen werden. So konzentriert sich der Blick auf das Verhältnis der Elemente zueinander, auf das Spiel von Gleichgewicht und Spannung, das die Bildfläche dynamisch strukturiert. Die Kunst von Nicolas Dubreuille, der Farbe und Geometrie zu seinen besten Verbündeten machte, ist vom Willen zur Forschung und Erneuerung beseelt. Sowohl seine Gemälde als auch seine Skulpturen, die eine intensive plastische Kraft besitzen, unterwerfen sich keinem System und finden durch ihren gleichzeitig poppigen und minimalistischen Geist eine sehr zeitgenössische Resonanz.

Nicolas Dubreuille : Sculpture / Aluminium, Polyurethane Paint / 2022

Claudia Meyer: Aurelia Night / Mix Media, Acrylic glass, LED / 97 x 4 cm

CLAUDIA MEYER

Light, Energy and Materiality

While metaphysics begins with being and nothingness, Claudia Meyer's art shows us matter and light. The essence of the artist's work is therefore flow and energy. To unite these, her creative impulse uses all the materials that nature produces: mainly wood, but also those invented by man: Metal and plexiglass. With great freedom, the artist's hand forms squares, rectangles, walls and installations that are illuminated by the material and revealed by the light. The light, in turn, combines with the shadows of the structures, their angles and volumes.

Mondrian once said: "Art is artificial and nature is natural". Claudia Meyer's art describes the imaginary in the world of reality and matter. It is enhanced by the play of light, which in turn combines with the shadows of the structures, their angles and volumes. The work is always structured. It allows us to exist with the artist. The generosity of the brushstroke, the plasticity of the lines tell us that matter is filled with this luminous and translucent emptiness. Then the surprise: something appears. It is the materiality of the flow of energy. Movement appears behind the stillness of the forms. These spirals, these script-like signs, imperceptible yet strongly suggestive. They are reminiscent of Japanese haiku or ancient scripts.

Claudia Meyer's immanent, material work tells us about the transcendent. The transcendence that is so close to us, the transcendence of feelings, of sensitivity. But also of life, of today. In the midst of the temporal, his art confronts us with the universe, it puts man back into a living world. He illuminates matter as if to say that reality is our language and that the artist is there to help us see it. He speaks of air, water and fire.

While Baudelaire shows us a world in which "scents, colours and sounds respond to each other", Claudia Meyer shows us a living matter in which light and energy open up the horizon of the perceptible. In this sense, her art is an opening, a mirror, a dialogue open to all. By uniting forms and materials that are so often separated, she communicates the unity of the human being and the beauty of all that surrounds us.

Licht, Energie und Materie

Während die Metaphysik von Sein und Nichts ausgeht, zeigt uns die Kunst von Claudia Meyer Materie und Licht. Die Essenz der Werke der Künstlerin sind daher Fluss und Energie. Um diese zu vereinen, verwendet ihr schöpferischer Impuls alle Materialien, die die Natur hervorbringt: vor allem Holz, aber auch solche, die der Mensch erfindet: Metall, Plexiglas. Mit grosser Freiheit formt die Hand des Künstlers Quadrate, Rechtecke, Mauern und Installationen, die vom Material beleuchtet und vom Licht enthüllt werden. Das Licht wiederum verbindet sich mit den Schatten der Strukturen, ihren Winkeln und Volumina.

Mondrian sagte einmal: "Kunst ist künstlich und Natur ist natürlich". Claudia Meyers Kunst beschreibt das Imaginäre in der Welt der Realität und der Materie. Sie wird verstärkt durch das Spiel des Lichts, das sich wiederum mit den Schatten der Strukturen, ihren Winkeln und Volumina verbindet. Das Werk ist immer strukturiert. Es erlaubt uns, mit der Künstlerin zu existieren. Die Grosszügigkeit des Strichs, die Plastizität der Linien offenbaren uns, dass die Materie von dieser leuchtenden und durchscheinenden Leere erfüllt ist. Dann die Überraschung: Etwas taucht auf. Es ist die Materialität des Energieflusses. Hinter dem Stillstand der Formen erscheint Bewegung. Diese Spiralen, diese schriftähnlichen Zeichen, nicht wahrnehmbar und doch stark suggestiv. Sie erinnern an japanische Haikus oder alte Schriften.

Claudia Meyers immanentes, materielles Werk erzählt uns vom Transzendenten. Von der Transzendenz, die uns so nahe ist, von der Transzendenz der Gefühle, der Sensibilität. Aber auch vom Leben, vom Heute. Inmitten des Zeitlichen konfrontiert uns seine Kunst mit dem Universum, sie stellt den Menschen wieder in eine lebendige Welt. Er beleuchtet die Materie, als wolle er sagen, dass die Wirklichkeit unsere Sprache ist und dass der Künstler dazu da ist, uns zu helfen, sie zu sehen. Er spricht von Luft, Wasser und Feuer.

Während Baudelaire uns eine Welt zeigt, in der "Düfte, Farben und Klänge einander antworten", zeigt uns Claudia Meyer eine lebendige Materie, in der Licht und Energie den Horizont des Wahrnehmbaren öffnen. In diesem Sinne ist diese Kunst eine Öffnung, ein Spiegel, ein Dialog, der sich allen anbietet. Indem sie Formen und Materialien vereint, die so oft getrennt sind, vermittelt sie uns die Einheit des Menschen und die Schönheit all dessen, was uns umgibt.