

Rooms 1, 5–7: Franz Gertsch. Rüscheegg Earth / Salles 1, 5–7 : Franz Gertsch. La terre de Rüscheegg

ENGLISH

Introduction

For the first time, the Museum Franz Gertsch is showing the last two works the artist Franz Gertsch completed before his death in 2022. “Cima del Mar” and “Schwarzwasser” are on display together with earlier paintings and woodcuts.

The exhibition was curated by Anna Wesle in collaboration with Maria Gertsch-Meer.

Room 1 – Paintings

On 21 December 2022 the artist our museum is named after died peacefully in his sleep at the age of 92. For over twenty years, Franz Gertsch enriched us with his personality, his works, and his ideas for exhibitions. After the paintings “Meer II (Sea II)”, “Cima del Mar”, and “Schwarzwasser” in 2021 and 2022, his creative energy gradually expired.

Franz Gertsch painted the five large-format pictures of his blue phase (2019–21) with genuine ultramarine pigment which is made from semi-precious lapis lazuli quarried in Afghanistan. For this late work the artist dipped motifs he had been depicting for decades, such as grasses, butterbur, and forest landscapes, into one colour, blue, thereby allowing himself to become completely immersed in an intense, ultramarine-

blue phase. In the process he continued to critically examine and refine his technique.

Franz Gertsch created “Meer II (Sea II)” (2021/22) shortly after the paintings of the blue phase, once again with genuine ultramarine. However, he also worked with blue and grey watercolour pencils and used the warm white of the unprimed cotton as a stylistic element. The exploration of the churning sea after a heavy morning storm is based on Franz Gertsch’s earlier works on Saintes-Maries-de-la-Mer in the South of France.

The two paintings the artist produced subsequently are to have their world premiere at the Museum Franz Gertsch: “Cima del Mar” and “Schwarzwasser” (both from 2022). These last two completed works represent the first translation of motifs known from his woodcuts into paintings. The shade of brown he used in both compositions is derived from a pigment made especially for the artist from earth sampled in Rüscheegg, where he lived and worked.

Franz Gertsch wrote the following text for his posthumously published “Werkbuch (book of works)”:

“The man from the colour mill in Aichstetten sold me expensive lapis lazuli for the Blue Room: ‘Gräser VIII (Grasses VIII)’, ‘Gräser IX (Grasses IX)’, ‘Pestwurz (Butterbur)’, ‘Blauer Sommer (Blue Summer)’, and ‘Blauer Waldweg (Blue For-

est Path)’. After I created the first two paintings, the man from Aichstetten visited us in Rüscheegg, looked at my works and praised them, not without some pride, and exclaimed that no painter had ever produced such expansive lapis pictures.

It should be mentioned that this slightly greying gentleman had dedicated his entire life to colours from which pictures evolve. Think of this frequent traveller as always equipped with a pot into which he shovels beautiful minerals or coloured earth he comes across in Italy, Spain, or maybe Afghanistan so that back in his mill he can transform them into paintable pigments. On his descent from Rüscheegg Hill into the valley he thus discovered a pile of dug-out earth and was fascinated by its colour. He filled up his tin pot and took it back with him to the Allgäu. Not long after his visit, I was most surprised to find a parcel in our letterbox which contained a transparent receptacle labelled ‘Braunerde Rüscheegg (Brown Earth Rüscheegg) / 09998 – 500 gr’. Dr Kremer had added Rüscheegg earth to his range. Oh, what an obligation! How was I to employ it after the blue pictures? The ruminations it cost me, which, as always, triggered an unpredictable delirium of possibilities. However, I finally arrived at a liberating result.

Many years ago, I was kneeling on a stoney beach on Ibiza called ‘Cima del Mar’, following the last waves of the sea through the lens of my Hasselblad camera as they flowed and retreated over the stones on the shore. Then Neptune had his fun with me and sent a big wave my way

Rooms 1, 5–7: Franz Gertsch. Rüscheegg Earth / Salles 1, 5–7 : Franz Gertsch. La terre de Rüscheegg

which hit me and my Hasselblad with all its might. I was able to save the films, but the camera was completely wrecked.

This was to become my source material: I used the cheapest and the most expensive colours in the world to paint the picture 'Cima del Mar'.

What a joy to conjure up all the nuances manifest in the image with the three pigments lapis, 'Rüscheegger Erde', and white!"

("Franz Gertsch. Werkbuch 1934–2022", ed. by Rainer Michael Mason, Rüscheegg 2023, p. 180 ff., obtainable at the museum and the online shop.)

Besides the preliminary sketches he carried out with watercolour pencils, Franz Gertsch used only the 'Rüscheegger Erde' pigment to paint his last completed work "Schwarzwasser".

Room 1 – Woodcuts

In the 1980s, Franz Gertsch ventured a step in the direction of a new means of artistic expression. He gave up painting for almost ten years and devoted himself to the woodcut.

This technique was in principle not new for him; he had already printed his first woodcuts as a teenager and oriented himself on such old masters as Dürer. In the mid-1980s, however, he developed his own type of large-format coloured woodcut that differed from his early ventures in this technique in several essential points. While

he retained this technique's classic black linearity in his first woodcuts and worked with a system of black contours, the later woodcuts are characterized by a system of so-called "light points"—the depiction of the motif results from the interaction of the print's bright spots.

As in his paintings, Franz Gertsch proceeded here from a photographic model, translating the light from a colour slide projection while working the lime wood printing block with a cutter into a system of incised dots and untreated areas. The conceptual achievement in the realization is remarkable. Franz Gertsch and his printing team finally print a small edition of his woodcuts by hand on Japanese handmade paper by the now deceased master Heizaburo Iwano. One can confidently speak of unique works here; each handmade print differs slightly from the others and each one is printed in a different colour.

On first glance, the motifs – representations of landscapes and portraits – seem to have little in common, but they are closely related in the eyes of the artist. His look at representational reality and conceptual approach remains independent of the motif itself. Through the underlying slide projections and the oversized enlargements achieved by means of blow-ups, "an eye" appears like "a lake," "a scrap of hair" like "a birch grove," and "a shadow region" like a "dark fir forest." Franz Gertsch consequently also characterized his portraits of women as facial landscapes: faces are dealt with as if they were

landscapes and landscapes are individualized and made recognizable. In his paintings, Gertsch attempted to walk on a tightrope between image and reality in order to attain a perfect balance between the representational model given by nature (or reproduced on a photographic slide) and an artistic construction which functions according to a completely different set of rules.

"Cima del Mar" depicts a detail of the shore of an almost inaccessible bay at Ibiza where Franz and Maria Gertsch had been bathing. The early woodcut from 1990 was cut in pearwood and not, as was usually the case, in limewood. Franz Gertsch has stated (see above) that when he took the photograph which would later serve as the model for the picture, he was suddenly surprised by a wave that sloshed over the camera.

For the landscapes, Franz Gertsch turned to the nature in the vicinity of his studio and home at Rüscheegg, where he and his family moved in 1976. "Schwarzwasser" concerns a nearby river of the same name. With "Rüscheegg" (1988/89) and "Schwarzwasser I" (1990/91), depictions of nature can be seen that succeeded in presenting to the viewer all the details of a complex landscape and the facets of a moving surface of water in the notoriously resistant medium of the woodcut.

In order to attain larger sizes in the woodcut technique as the three-part work "Schwarzwasser II" (1993/94), the artist printed several

Rooms 1, 5–7: Franz Gertsch. Rüscheegg Earth / Salles 1, 5–7 : Franz Gertsch. La terre de Rüscheegg

plates next to each other or on numerous sheets of paper. The dramatic “Schwarzwasser II“, measuring approximately 3 x 6 meters, does not just take up the whole wall, but the whole room.

Just like the women’s portraits, each Schwarzwasser woodcut has its own face, its own expression. The viewer can immerse himself in the subtle art of Franz Gertsch, in the fine details, the waves and motions heralded by different nuances of colour that make new visual and sensual experiences tangible.

Room 5 – Film “Giving Time to Time. Franz Gertsch” (2023)

The Czech-Swiss director and scriptwriter, Dana Maeder and her team accompanied Franz Gertsch, his wife Maria Gertsch-Meer, and the exhibitions at our museum from 2019 to 2021. The result is an atmospherically dense film which not only allows his companions to be heard, but also provides a perceptive portrait of his studio, his paintings and woodcuts, and above all, of the protagonists Franz and Maria Gertsch. The 52-minute film is available at the museum shop in German (and with English or French subtitles).

Room 6 – Paintings and Woodcuts

“Pestwurz” [Butterbur] (2014/15) is the artist’s first painted interpretation of a motif he previously depicted in a woodcut. The increasing

intensity with which Franz Gertsch approached his motifs is especially manifest in this instance. One morning, a butterbur plant caught the artist’s attention after dust from the Sahara Desert had settled on its leaves overnight. Representations of the motif in an array of woodcuts and eventually also in paintings followed.

The woodcuts entitled “Winter“ (2016) and “Sommer I“ [Summer I] (2016/17) concern printed realizations of the landscapes familiar from the magisterial Four Seasons Cycle (2007–11). The motifs “Frühling“ [Spring] and “Herbst“ [Autumn] have not been realised.

Room 7 – The Four Seasons (2007–11)

The Four Seasons group of paintings from the Dr h.c. Willy Michel Collection has received a room in the extension which was designed specifically to showcase these works and their fascinating effects in a permanent presentation. In 2007 the then 77-year-old Franz Gertsch started working on the Four Seasons cycle – knowing full well that he would need about a year for each painting. In 2011 he completed his masterly Seasons cycle with the painting “Frühling (Spring)“. Without doubt the cycle can be regarded as a pinnacle of the artist’s late work.

“Franz Gertsch paints the four seasons“ – the idea was triggered by a photograph of an autumnal forest from 1994 the artist came across while going through his slides. This image served

as a template for “Herbst“ [Autumn] (2007/08): After enlarging the slide to oversized proportions, Gertsch projected it onto the canvas as a foundation for his monumental painting. In spring, summer, and winter he revisited the nearby forest to take further pictures. While working on the cycle he followed the changing seasons to capture photographic templates for the other pieces: “Sommer (Summer)“ is the summer of 2007, “Winter“ is the winter of 2008, and “Frühling (Spring)“ is the spring of 2009. Viewers inspecting the whole cycle will also notice how the landscape changed in the approximately twelve years between the first and the last pictures.

The autumn picture marks the beginning of a new phase in the artist’s creative approach. For the first time, he used watercolour pencils to sketch directly onto the canvas and dispensed with the slide projector for a longer period. While the artist’s brushstroke seems more liberal, the painting is still astoundingly photorealistic when viewed from a distance. To see “Herbst“ clearly, the viewer has to take several steps back: seen up close, the painting seems abstract and starts to flicker. While his earlier works provide an equilibrium between the close-up view and the photorealistic impression from afar, the balance seems to have shifted in favour of painting.

There is much to discover in the vibrant green painting “Sommer“ [Summer] (2008/09). The initial impression is of a planar composition de-

Rooms 1, 5–7: Franz Gertsch. Rüscheegg Earth / Salles 1, 5–7 : Franz Gertsch. La terre de Rüscheegg

picturing the leafy piece of forest as an impenetrable thicket. However, upon closer inspection the viewer is pulled into its depths while different zones constantly reveal new nuances and effects.

In **“Winter“ (2009)** the leafy summer forest has made way for a snowy piece of woodland at daybreak. Trees, branches, and twigs shaped with finely shaded browns cover the surface of the painting like a web; although the snow is everywhere it does not distort the view of nature. Some branches are layered with snow, the bottom right corner seems to be completely white. Viewed up close, the freshly fallen snow is almost palpable. Franz Gertsch structured the white landscape with the finest nuances thereby visualising the soft powdery qualities of the snow.

“Frühling“ [Spring] (2009–11), the last of the Four Seasons paintings, shows a slightly larger section than the previous works. It becomes apparent that all four works need to be viewed to understand the topography of the landscape. Pictorially this painting represents another highlight in the cycle; with a precise, yet liberal brushstroke Franz Gertsch captured the many details such as little leaves, sun flecks, and textures.

The presentation of the Four Seasons in one room highlights the colour harmonies between the paintings. Franz Gertsch limited himself to a

reduced colour palette, to a few shades he himself made using pigments derived from minerals, earth, and other sources. While viewing the Seasons as a group, the colours in the individual works form connections, certain shades resurface from one painting to the next. The interplay between the subject, brushstroke, and colouring in each picture is enhanced by the synergy between the paintings.

(Text: Anna Wesle, translation: Katherine Lewald)

Rooms 1, 5–7: Franz Gertsch. Rüscheegg Earth / Salles 1, 5–7 : Franz Gertsch. La terre de Rüscheegg

FRANÇAIS

Introduction

Le Musée Franz Gertsch montre pour la première fois les deux dernières peintures achevées de l'artiste Franz Gertsch, décédé en 2022. « Cima del Mar » et « Schwarzwasser » sont exposées aux côtés d'autres tableaux et d'autres gravures sur bois datant d'années antérieures.

L'exposition a été organisée par Anna Wesle, en collaboration avec Maria Gertsch-Meer.

Salle 1 – Les peintures

Le 21 décembre 2022, l'artiste dont notre musée porte le nom et qui nous a enrichis pendant plus de vingt ans de sa personnalité, de ses œuvres et de ses idées d'exposition, s'est endormi paisiblement à l'âge avancé de 92 ans. Après les toiles « Meer II », « Cima del Mar » et « Schwarzwasser » des années 2021 et 2022, la force créatrice de l'artiste touchait lentement à sa fin.

Franz Gertsch a peint les cinq tableaux de sa phase bleue (2019-21) à l'aide d'un authentique pigment bleu outremer extrait d'une pierre semi-précieuse, le lapis-lazuli, qui provient d'Afghanistan. Nous voici devant une œuvre tardive dans laquelle les motifs que nous connaissons depuis des décennies – herbes, pétasites et paysages forestiers – baignent dans une seule couleur : le bleu. L'artiste se livre à une immersion

totale dans une intense phase de bleu outremer. Il n'en cesse pas pour autant de remettre constamment son travail en question et d'approfondir celui-ci.

Le tableau « Meer II » (2021-22) a été réalisé directement après les peintures de la phase bleue ; il a lui aussi été exécuté à l'aide d'un véritable bleu outremer. Pour cette peinture, l'artiste a toutefois également utilisé des crayons aquarelle bleus et gris et s'est servi du blanc du coton non apprêté comme d'un outil de création. Le thème de la mer agitée après un violent orage matinal remonte lui aussi aux œuvres antérieures de Franz Gertsch sur les Saintes-Maries-de-la-Mer, dans le sud de la France.

Les deux derniers tableaux achevés de l'artiste connaissent leur première mondiale au Musée Franz Gertsch : il s'agit de « Cima del Mar » et de « Schwarzwasser » (tous deux datant de 2022). Ces deux peintures montrent des motifs que nous connaissons de ses gravures sur bois, et qui ont ici été transposés pour la première fois dans sa peinture. Le coloris brun utilisé dans chacune des deux œuvres provient d'un pigment qui a été fabriqué pour Franz Gertsch à partir de la terre de Rüscheegg, où l'artiste vivait et travaillait.

Franz Gertsch a rédigé le texte suivant pour son ouvrage posthume intitulé « Werkbuch » [« Recueil d'œuvres »], paru en 2023 :

« L'homme du moulin à couleurs d'Aichstetten m'avait vendu un coûteux lapis-lazuli pour la salle bleue : « Gräser VIII » [« Herbes VIII »], « Gräser IX » [« Herbes IX »], « Pestwurz » [« Pétasite »], « Blauer Sommer » [« Été bleu »] et « Blauer Waldweg » [« Chemin forestier bleu »]. J'avais achevé les deux premières œuvres lorsque l'homme d'Aichstetten nous a rendu visite à Rüscheegg ; il a regardé les travaux et m'a complimenté, il était même probablement un peu fier, il a dit que jamais encore un peintre n'avait peint de si grands tableaux en lapis-lazuli.

Il faut ici préciser que cet homme aux cheveux déjà grisonnants a consacré toute sa vie aux couleurs qui servent à réaliser des peintures. On ne s'étonnera donc pas que ce grand voyageur, qui aura été en Italie, en Espagne ou même peut-être en Afghanistan, ait toujours sur lui un récipient : s'il trouve une jolie pierre ou une terre colorée, il la rapporte avec lui, pour ensuite créer dans son moulin un pigment destiné à la peinture. C'est ainsi qu'il a découvert, alors qu'il revenait de la colline de Rüscheegg et regagnait la vallée, une terre de déblai dont la couleur l'a fasciné. Il a empli son récipient en cuivre et l'a emporté dans l'Allgäu. Quelle n'a pas été ma surprise lorsque, peu après, j'ai trouvé dans notre boîte aux lettres un paquet qui contenait un petit pot transparent portant l'inscription suivante : « Terre brune, Rüscheegg / 09998 – 500 gr. ».

Le Docteur Kremer avait intégré la terre de Rüscheegg dans sa gamme de couleurs. Oh, quelle responsabilité ! Qu'est-ce que j'allais donc faire de ça après les peintures bleues ? Je me suis creusé

Rooms 1, 5–7: Franz Gertsch. Rüscheegg Earth / Salles 1, 5–7 : Franz Gertsch. La terre de Rüscheegg

la tête dans tous les sens, ce qui a comme toujours donné lieu à une cascade de possibilités délirantes, dont aucune n'était réalisable. Mais finalement, à mon grand soulagement, une solution s'est présentée.

Il y a plusieurs années, à Ibiza, j'étais agenouillé sur une plage rocheuse dénommée « Cima del Mar » et je suivais, à travers l'objectif de mon appareil photo Hasselblad, le flux et le reflux des dernières vagues de la mer sur les galets de la plage. Neptune m'a gratifié d'une petite plaisanterie et m'a envoyé une dernière vague un peu plus puissante que les autres, qui est venue nous frapper de plein fouet, moi et mon Hasselblad. J'ai pu sauver la pellicule, mais l'appareil photo a été entièrement détruit.

Voilà tout ce que j'avais à présent pour choisir mon modèle : c'est avec la couleur la moins chère au monde, et la plus coûteuse, que j'ai peint le tableau « Cima del Mar ». Quel plaisir j'ai eu à peindre, à obtenir à partir de ces trois teintes, le lapis-lazuli, la terre de Rüscheegg et le blanc, toutes les nuances de couleur que l'on voit dans le tableau ! »

(« Franz Gertsch. Werkbuch 1934-2022 » [« Franz Gertsch. Recueil d'œuvres – 1934-2022 »], publié par Rainer Michael Mason, Rüscheegg 2023, p. 180ss, disponible à la boutique du Musée et auprès de la boutique en ligne.)

La dernière œuvre achevée de Franz Gertsch, « Schwarzwasser », a été, en dehors d'ébauches réalisées à l'aide de crayons aquarelle, exécutée

exclusivement à partir du pigment de la terre de Rüscheegg.

Salle 1 – Les gravures sur bois

À la fin des années 80, Franz Gertsch prend le risque de s'orienter vers une nouvelle forme d'expression artistique. Il abandonne la peinture pendant près de dix ans et se consacre à la gravure sur bois.

La technique en elle-même ne lui est pas inconnue : adolescent, l'artiste a déjà imprimé des estampes, prenant pour modèles des maîtres anciens tels que Dürer. Au milieu des années 80, il élabore en revanche son propre genre de gravure sur bois en couleur grand format, qui se distingue de ses premières gravures sur plusieurs points essentiels. Si les premières œuvres arboraient encore une classique découpe en lignes noires, et reposaient donc sur un système constitué de contours obscurs, les nouvelles gravures, elles, sont imprégnées d'une constellation de « points de lumière » – la représentation du motif émane de l'interaction des points lumineux de l'impression.

Comme dans sa peinture, Franz Gertsch part ici d'un modèle photographique – en travaillant un cliché d'impression en bois de tilleul avec une gouge, il transpose la lumière d'une image projetée sous forme de diapositive en une association de points percés et de surface non travaillée. La puissance conceptuelle de la réalisation est considérable. Au terme de ce processus, Franz Gertsch

et son équipe d'imprimeurs impriment de courts tirages des gravures sur bois, à la main, sur du papier japon artisanal, fabriqué par le Maître Heizaburo Iwano, à présent décédé. On peut ici, sans hésiter, parler de pièces uniques : travaillée manuellement, chaque épreuve donne un résultat légèrement distinct, avant d'être systématiquement imprimée dans une couleur différente.

Si les motifs – herbes et portraits – semblent à première vue très différents, ils sont, aux yeux de l'artiste, étroitement liés. Le regard que ce dernier porte sur la réalité objective et son approche conceptuelle demeurent les mêmes, indépendamment du motif. Sur la base d'une projection de diapositive et par le biais d'un agrandissement surdimensionné obtenu à l'aide d'un procédé de blow-up, « un œil » semble être « un lac », « une mèche de cheveux » apparaît comme « une petite forêt de bouleaux » et « une zone d'ombre », comme une « sombre forêt de pins ». C'est la raison pour laquelle Franz Gertsch a qualifié également ses portraits de femme de « paysages visages » : les visages sont abordés comme s'il s'agissait de paysages, les paysages sont individualisés et reconnaissables. Avec sa peinture, Gertsch a aspiré à un équilibre parfait entre l'image et la représentation, c'est-à-dire à une adéquation entre le modèle objectif de la nature ou de la diapositive et une construction artistique qui obéit à des lois tout autres.

Dans la première partie de la salle, « Cima del Mar » montre, de façon fragmentée, le rivage d'une

Rooms 1, 5–7: Franz Gertsch. Rüscheegg Earth / Salles 1, 5–7 : Franz Gertsch. La terre de Rüscheegg

baie privée à Ibiza, difficile d'accès, dans laquelle Franz et Maria Gertsch étaient allés se baigner. La gravure originale réalisée en 1990 a été gravée dans du bois de poirier, et non, comme la plupart du temps, dans du bois de tilleul. Franz Gertsch raconte (voir ci-dessus) que, lorsqu'il prenait la photo qui lui a par la suite servi de modèle, il a soudain été surpris par une vague qui a submergé son appareil.

Pour les paysages, Franz Gertsch s'est inspiré de la nature qui entoure son atelier et son domicile à Rüscheegg, qu'il a acquis en 1976 avec sa famille. « Schwarzwasser » évoque le fleuve du même nom qui s'écoule à proximité. « Rüscheegg » (1988/89) et « Schwarzwasser I » (1990/91) sont des représentations de la nature qui, par l'intermédiaire de la gravure sur bois – un support connu pour son impénétrabilité –, parviennent à révéler aux yeux du spectateur tous les détails d'un paysage complexe et les diverses facettes d'une surface d'eau mouvementée.

Afin de réaliser de plus grands formats de gravure sur bois, comme l'œuvre en trois parties « Schwarzwasser II » (1993/94), l'artiste imprime plusieurs plaques les unes à côté des autres, sur un ou plusieurs papiers. Avec sa dimension d'environ 3 mètres sur 6, le spectaculaire « Schwarzwasser II » ne détermine plus seulement le mur, mais la salle tout entière.

Tout comme les portraits de femme, chaque gravure sur bois représentant le fleuve Schwarzwasser

sera son propre visage et sa propre expression. Le spectateur peut s'engager dans l'art feutré de Franz Gertsch, s'abandonner aux subtilités, aux vagues et aux mouvements, explorer les différentes nuances de couleurs et faire de nouvelles expériences visuelles et sensorielles.

Salle 5 – Film « Donner au Temps le Temps. Franz Gertsch » (2023)

La cinéaste tchéco-suisse Dana Maeder, qui a également rédigé le script, a filmé Franz Gertsch et son épouse Maria Gertsch-Meer avec son équipe, ainsi que les expositions consacrées à l'artiste dans notre musée de 2019 à 2021. Le résultat est un film d'une grande densité, qui donne la parole aux compagnons de route de l'artiste, explore l'atelier, les peintures et les gravures sur bois et, surtout, dresse avec délicatesse le portrait des principaux protagonistes, Franz et Maria Gertsch. Ce film de 52 minutes est disponible dans la boutique du musée en langue allemande (avec, au choix, une version sous-titrée en anglais ou en français).

Salle 6 – Peinture et gravures sur bois

Dans « Pestwurz » [« Pétasite »] (2014-15), l'artiste intègre pour la première fois un motif qu'il a déjà abordé en gravure sur bois dans un tableau. Cette étape illustre de façon véhémement l'intensité croissante avec laquelle Franz Gertsch se rapproche de ses motifs. Un matin, un pétasite, dont les feuilles ont été recouvertes de poussière pro-

venant du Sahara pendant la nuit, retient l'attention de l'artiste. Dès lors, ce sujet sera abordé dans le cadre de différentes gravures sur bois, avant d'être finalement transposé dans la peinture.

Les œuvres « Winter » [« Hiver »] (2016) et « Sommer I » [« Été »] (2016/17) sont des transpositions en gravure sur bois des paysages représentés dans le cycle des Quatre Saisons (2007-11). Les motifs « Frühling » [« Printemps »] et « Herbst » [« Automne »] n'ont pas été réalisés.

Salle 7 - Les Quatre Saisons (2007-11)

L'extension du Musée accueille le groupe d'œuvres des Quatre Saisons provenant de la collection de Dr. h.c. Willy Michel dans une salle taillée sur mesure, propice au déploiement de son effet fascinant, dans le cadre d'une exposition permanente.

En 2007, Franz Gertsch, alors âgé de 77 ans, commence à travailler au cycle des Quatre Saisons - en sachant parfaitement qu'il lui faudra environ une année pour réaliser chaque tableau. Début 2011, l'artiste achève son magistral cycle des Quatre Saisons avec le tableau « Frühling » [« Printemps »]. Le cycle peut, sans le moindre doute, être qualifié d'œuvre majeure dans la création tardive de l'artiste.

« Franz Gertsch peint les quatre saisons » - l'idée de ce cycle de tableaux a vu le jour lorsque l'artiste, qui passait en revue ses documents, est

Rooms 1, 5–7: Franz Gertsch. Rüscheegg Earth / Salles 1, 5–7 : Franz Gertsch. La terre de Rüscheegg

tombé sur la photographie d'une forêt automnale datant de l'année 1994. Ce modèle a donné naissance à « Herbst » [« Automne »] (2007/08) : la diapositive, agrandie de manière surdimensionnée, a été projetée sur la toile, servant de base à la peinture monumentale. Au printemps, en été et en hiver également, Franz Gertsch a exploré une petite forêt située à proximité afin de réaliser d'autres clichés. Pour les modèles photographiques des autres œuvres, l'artiste a suivi l'évolution saisonnière alors qu'il travaillait déjà sur le cycle : « Sommer » [« Été »] est l'été de l'année 2007, « Winter » [« Hiver »] est l'hiver de l'année 2008 et « Frühling » [« Printemps »] est le printemps de l'année 2009. Si l'on observe le cycle dans son intégralité, on peut d'ailleurs remarquer à quel point le paysage s'est modifié au fil des quelque douze années qui se sont écoulées entre la première et la dernière œuvre. Avec le tableau consacré à l'automne, Franz Gertsch entame une nouvelle phase de création. Pour la première fois, il effectue une esquisse directement sur la toile à l'aide de crayons aquarelle, et consacre davantage de temps à travailler sans recourir au projecteur de diapositives. Si l'application de la couleur semble plus libre, le tableau conserve, à distance, un effet photo-réaliste confondant. Pour observer « Herbst » [« Automne »] avec netteté, le spectateur doit reculer à une distance éloignée ; de près, le tableau semble absent et commence quasiment à scintiller devant ses yeux. Si, dans ses tableaux antérieurs, l'observation de la peinture à proximité et

l'impression photo-réaliste qu'elle diffuse de loin se succédaient l'une à l'autre dans une interaction équilibrée, la balance semble à présent pencher en faveur de la peinture.

« Sommer » [« Été »] (2008/09), qui rayonne d'un vert intense, réserve elle aussi nombre de découvertes à l'attention du spectateur. À première vue, la peinture semble reposer sur une surface plane, le feuillage dense du bosquet paraît impénétrable. Pourtant, si l'on observe l'œuvre de plus près, le regard est, ici aussi, aspiré vers les profondeurs et les différentes zones déploient des nuances et des effets qui ne cessent de se renouveler.

Dans « Winter » [« Hiver »] (2009), le spectateur n'est plus confronté à une forêt de feuillus estivale : il est accueilli par un bois matinal enneigé. Les arbres, les branches et les rameaux, finement dégradés dans des tons bruns, parcourent la surface de l'œuvre à la manière d'un filet ; la neige est omniprésente, mais n'entrave aucunement la vue sur la nature. Certaines branches sont recouvertes d'une couche de neige et la partie inférieure droite semble, au premier regard, entièrement blanche. Si l'on observe la peinture de près, la sensation de la neige fraîchement tombée est presque palpable. Grâce à de très fins dégradés de couleur, Franz Gertsch est parvenu à structurer le paysage blanc et à faire ressentir au spectateur la texture délicate et poudreuse de la neige.

« Frühling » [« Printemps »] (2009-11), le dernier de ces tableaux du cycle des Quatre Saisons, consiste en un fragment d'image légèrement plus grand que les précédents. Il en ressort de manière évidente que l'on doit observer les quatre œuvres dans leur ensemble afin de saisir la topographie du paysage. En termes picturaux, le cycle atteint un autre point culminant : en recourant à une exécution à la fois précise et légère, Franz Gertsch est parvenu à représenter de nombreux détails tels que de petites feuilles, de furtives taches de lumière créées par le soleil et d'infimes structures.

L'exposition des œuvres des Quatre Saisons dans une salle unique permet de montrer à quel point les peintures s'harmonisent par leurs couleurs. Franz Gertsch se limite à une palette réduite, constituée d'un nombre restreint de coloris qu'il a fabriqués lui-même à partir de pigments de minéraux, de terre et autres. Lorsque l'on observe les tableaux des Quatre Saisons, les tonalités de couleur de chaque œuvre s'unissent les unes aux autres, certaines teintes sont reprises d'une peinture à l'autre. L'alchimie qui se crée dans chaque peinture entre sujet, technique picturale et agencement de couleurs, entre perception et effet, est encore intensifiée dans l'interaction des peintures les unes avec les autres.

(Texte : Anna Wesle, traduction : Katja Naumann)

Rooms 1, 5–7: Franz Gertsch. Rüscheegg Earth / Salles 1, 5–7 : Franz Gertsch. La terre de Rüscheegg

Biography

1930 Born in Mörigen in the canton of Bern on 8 March
 1947–50 Training at the Max von Mühlenen School of Painting, Bern
 1950–52 Further education with Hans Schwarzenbach, Bern
 1963 Marriage to Maria Meer
 1967 Louise Aeschlimann Scholarship
 1969 First large-format realistic paintings
 1970 Family and group scenes, “Situations” portraits
 1972 Participation in the *documenta V* with the picture *Medici*
 1974–75 DAAD Scholarship, Berlin
 1976 Move to Rüscheegg
 1978 Participation in the Venice Biennale
 1980 Initiation of the portrait series with *Selbstbildnis*; followed by *Irène, Tabea, Verena, Christina, and Johanna*
 1986 Temporary abandonment of painting; new focus on large-format woodcuts
 1994 Return to painting, production of *Gräser I-IV* and *Silvia I-III* until 2004
 1997 Kaiserring Art Award from the city of Goslar
 1999 Solo presentation at the Venice Biennale
 2002 Opening of the Museum Franz Gertsch in Burgdorf
 2004–07 Woodcut series *Ausblick* with *Pestwurz, Waldweg, and Gräser*
 2005 Retrospective at the Museum Franz Gertsch and the Kunstmuseum Bern with further presentations in Aachen, Tübingen, and Vienna (2006)
 Honorary Citizen Award from the Christian-Albrecht University of Kiel
 2006 Honorary Citizen Award from the municipality of Rüscheegg
 2007–11 Four Seasons cycle with the paintings *Herbst, Sommer, Winter, and Frühling*
 2011 “Franz Gertsch. Seasons. Works from 1983 to 2011” at the Kunsthaus Zürich
 2011–15 Group of works *Guadeloupe* with the paintings *Maria, Bromelia, Soufrière*, and the woodcut *Bromelia*
 2013 “Franz Gertsch. The Secret of Nature” at the Frieder Burda Museum, Baden-Baden
 2013–18 Paintings *Waldweg (Campiglia Marittima), Pestwurz, Meer I, and Grosse Pestwurz*

2014 “Franz Gertsch” at the Les Abattoirs Museum, Toulouse
 2016–19 Woodcuts *Winter, Sommer I, and Sommer II*
 2018 “Franz Gertsch. Pictures Are My Biography” at the Kunsthalle Kiel
 “Franz Gertsch. Polyfocal Allover” at the Swiss Institute, New York
 2019 Opening of the annex of the Museum Franz Gertsch in Burgdorf
 2019 Continuation of the *Gräser* series with *Gräser V-VII*
 2019–21 Paintings of the ultramarine phase, *Gräser VIII, Blauer Sommer, Gräser IX, Blaue Pestwurz, Blauer Waldweg (Campiglia Marittima)*
 2020 “Franz Gertsch. The Seventies” at the Museum Franz Gertsch and the LENTOS Art Museum, Linz
 2022 “Kaleidoscope. Twenty Years of the Museum Franz Gertsch” at the Museum Franz Gertsch
 Last paintings *Meer II, Cima del Mar*, and *Schwarzwasser*, one *Gräser* painting remains unfinished
 Died in Riggisberg in the canton of Bern on 21 December

Biographie

1930 Né le 8 Mars 1930 à Mörigen, canton de Berne
 1947–50 Formation à l'école de peinture de Max von Mühlenen, Berne
 1950–52 Continue la formation chez Hans Schwarzenbach, Berne
 1963 Mariage avec Maria Meer
 1967 Bourse « Louise Aeschlimann »
 1969 Premiers tableaux réalistes en grand format
 1970 Scènes de famille et de groupe ; portraits de « situations »
 1972 Participation à la *documenta V* avec le tableau *Medici*
 1974–75 Bourse du DAAD pour Berlin
 1976 Nouveau domicile à Rüscheegg
 1978 Participation à la Biennale de Venise
 1980 Gertsch commence à peindre une série de portraits avec *Autoportrait*, suivi de *Irène, Tabea, Verena, Christina et Johanna*
 1986 Gertsch arrête la peinture et commence à créer des gravures sur bois en grand format
 1994 Reprend la peinture ; jusqu'en 2004, il peint *Gräser I-IV* et *Silvia I-III*

1997 Reçoit le prix « Kaiserring » de la ville de Goslar
 1999 Présentation individuelle à la Biennale de Venise
 2002 Inauguration du Musée Franz Gertsch à Berthoud
 2004–07 Série des gravures sur bois *Ausblick* avec *Pestwurz, Waldweg* et *Gräser*
 2005 Rétrospective au Musée Franz Gertsch et au Musée des Beaux-Arts de Berne ; l'exposition sera montrée à Aix-la-Chapelle, à Tübingen et à Vienne (2006)
 Nommé citoyen d'honneur de l'Université Christian-Albrecht de Kiel
 2006 Nommé citoyen d'honneur de la commune de Rüscheegg
 2007–11 Cycle des Quatre Saisons avec *Herbst, Sommer, Winter* et *Frühling*
 2011 « Franz Gertsch. Seasons. Œuvres de 1983 à 2011 » au Kunsthau Zürich
 2011–15 Groupe d'œuvres *Guadeloupe*, avec les tableaux *Maria, Bromelia, Soufrière*, et la gravure sur bois *Bromelia*
 2013 « Franz Gertsch. L'énigme de la nature » au Musée Frieder Burda, Baden-Baden
 2013–18 Tableaux *Waldweg (Campiglia Marittima), Pestwurz, Meer I* et *Grosse Pestwurz*
 2014 « Franz Gertsch », au Musée Les Abattoirs, Toulouse
 2016–19 Gravures sur bois *Winter, Sommer I* et *Sommer II*
 2018 « Franz Gertsch. Les images sont ma biographie » à la Kunsthalle de Kiel
 « Franz Gertsch. Polyfocal Allover » au Swiss Institute, New York
 2019 Inauguration de l'extension du Musée Franz Gertsch à Berthoud
 2019 Poursuite de la série *Gräser*, avec *Gräser V-VII*
 2019–21 Tableaux de la phase bleu outremer, *Gräser VIII, Blauer Sommer, Gräser IX, Blaue Pestwurz, Blauer Waldweg (Campiglia Marittima)*
 2020 « Franz Gertsch. Les années 70 » au Musée Franz Gertsch et au LENTOS Kunstmuseum, Linz
 2022 « Kaléidoscope. Le vingtième anniversaire du Musée Franz Gertsch » au Musée Franz Gertsch
 Derniers tableaux *Meer II, Cima del Mar* et *Schwarzwasser* ; un tableau de la série *Gräser* demeure inachevé
 Décédé le 21 décembre à Riggisberg, canton de Berne