

Room / Salle 1, 2 and / et Cabinet: **Franz Gertsch. Looking at you**

English

The exhibition with woodcuts and a painting by Franz Gertsch covers the rooms 1 and 2 as well as the Print Room and is dedicated to the theme of woman portraits. Shown are works from different years.

For the visitor who wishes to view the exhibition more or less chronologically, he should start with the large-format painting “Johanna I” (1983/84) in Room 1 on the ground floor. This portrait is the penultimate work in a series of women’s portraits from 1980s that followed upon a self-portrait of the artist. The sitter is the then circa 20-year-old daughter of a now deceased Viennese publisher, editor and art collector. Franz Gertsch is at the height of his photorealistic phase here. The silhouette of the delicately made-up young woman with light brown hair appears against a neutral background. Johanna looks somewhat provocatively at the viewer. The perfection of her beauty and that of the picture’s painterly execution creates a feeling of remoteness and aloofness. While this portrait can easily be dated to the nineteen eighties by means of the

typical fashion styles and make-up, Franz Gertsch lessened such time-bound aspects in later portraits of women. He subsequently painted “Johanna II” (1985), which is now in the Hess Collection in Napa, California. The artist saw himself confronted with a problem after completing these masterpieces. The precision of the execution and the breathtaking impact these works have both from close up and from a distance could not be surpassed. As was the case in the late 1960s, Franz Gertsch again 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. As the artist himself has stated:

“I am frequently asked about how I went from painting to the woodcut and the only thing that I can say is that while working on the last painting, ‘Johanna II,’ I kept on thinking to myself: ‘I want to make woodcuts.’ It is often the case in my work that I select the most unsuitable means in order to present myself a challenge. There is really nothing more unsuitable than the woodcut to realize chiaroscuro effects and the modelling of light, i.e. three-

dimensionality. About six months passed between the wish and the work on the first woodcut. I lay awake night after night and kept on asking myself: ‘How can I realize my vision of a woodcut?’” (Trans. from Franz Gertsch in the catalogue “Rehau. Ausblick Franz Gertsch” (2007), p. 51, available in the museum shop)

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. But in the mid 1980s he now 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

Room / Salle 1, 2 and / et Cabinet: **Franz Gertsch. Looking at you**

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 master Heizaburo Iwano. (A sample of the paper that can be felt is at the entrance to Room 2.) 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. The artist worked on several blocks for a subject at the start of this phase and then printed the different motif and colour blocks over each other. This can be seen in our exhibition in “Natascha IV” (1987/88) and “Silvia” (2001/02). In the case of other woodcuts, for example “Dominique” (1988), he printed with one block and only one colour, thus approaching his old dream of a monochrome and nevertheless realistic picture in the medium of the woodcut. The artist himself has said about this:

“‘Dominique’ was the second largest portrait. I again intended on three blocks for it and also

executed it. But then we became nearly desperate; it just didn’t work anymore. I could not explain why until I noticed that I had already said everything I had to say in the first block. And I naturally was also mastering the technique more and more. It was a very important step, only using one block, that of a ‘light drawing’. The light was nothing more than blank paper. The picture evolved from a clear balance between the one colour and the paper. ‘Dominique’ is of great importance for me because the landscape-like approach to portraiture, the pure idea of the woodcut comes together here for the first time with the embedding in a monochrome colour space.” (Trans. from Franz Gertsch in the catalogue “Rehau. Ausblick Franz Gertsch” (2007), p. 51)

Colour sequences were produced in part in which one can comprehend the impact of a subject in different hues. A detailed film on the genesis of a woodcut from the production of the printing block to the completed artwork can be viewed in the upper museum foyer.

The models for the portrait woodcuts on show here, Dominique, Doris, Natascha and Silvia, were young women in their early 20s from Franz Gertsch’s surroundings and circle of acquaintances.

With “Maria”, the Museum Franz Gertsch shows a woman near water, too; the photograph after which this reclining nude of the artist’s wife was modelled was taken at the beach on Guadeloupe. It concerns a woodcut in which the elements of a portrait of a woman and landscape come together for the first time. Heaven and Earth, sky and sand unite with the sunlit body.

The exhibition was curated by Anna Wesle in collaboration with the artist.

(Translation: Michael Wolfson)

Room / Salle 1, 2 and / et Cabinet: **Franz Gertsch. Looking at you**

Français

L'exposition, composée de gravures sur bois et d'un tableau de Franz Gertsch, occupe les salles 1 et 2 ainsi que le cabinet ; elle a pour thème le portrait de femme et regroupe des œuvres qui ont été créées à des époques différentes.

Si l'on souhaite parcourir l'exposition de façon quelque peu chronologique, c'est par « Johanna I » (1983/84), le remarquable tableau exposé en salle 1, au rez-de-chaussée, qu'il faut commencer. Cette œuvre est l'avant-dernière d'une série de portraits de femme qui ont été réalisés dans les années 80 à la suite d'un autoportrait de l'artiste. Elle représente la fille, âgée à l'époque d'une vingtaine d'années, d'un éditeur et collectionneur d'art viennois, aujourd'hui décédé. Franz Gertsch se trouvait alors au sommet de sa phase photo-réaliste. La silhouette de la jeune femme à la chevelure blond foncé, délicatement maquillée, se dessine sur un arrière-plan neutre. Johanna regarde le spectateur avec une légère provocation. La perfection de sa beauté, tout comme celle de la réalisation picturale, créent un sentiment de distance et d'inaccessibilité. Si la mode caractéristique et le maquillage permet-

tent encore d'inscrire cette œuvre dans les années 80, Franz Gertsch a, dans ses portraits de femme ultérieurs, donné moins de place à ces aspects évocateurs d'une époque. S'en est suivi « Johanna II » (1985), qui fait aujourd'hui partie de la collection Hess de Napa Valley, en Californie. Or, après ces chefs-d'œuvre, l'artiste s'est heurté à un problème : il était devenu impossible de surpasser la précision de la finition et l'effet époustouflant, de près comme de loin. Comme il l'avait déjà fait à la fin des années 60, Franz Gertsch a de nouveau pris le risque de s'orienter vers une nouvelle forme d'expression artistique. Il a abandonné la peinture pendant près de dix ans et s'est consacré à la gravure sur bois. L'artiste commente lui-même sa décision :

« On ne cesse de me demander comment je suis passé de la peinture à la gravure sur bois, et tout ce que je peux dire, c'est que, tout en réalisant le dernier tableau, « Johanna II », je ne cessais de songer : « Je veux faire des gravures sur bois ». Il m'est arrivé plus d'une fois, au cours de mes travaux, de choisir le support le moins approprié, justement par défi. Et rien n'est moins approprié qu'une gravure sur bois pour rendre le clair-obscur et le façonnage de la lumière, c'est-à-dire la tridimensionnalité.

Environ six mois se sont écoulés entre mon intention et le travail concret sur la première gravure sur bois. Je suis resté éveillé pendant des nuits entières, en me demandant : "Comment puis-je réaliser mettre en œuvre ma vision d'une gravure sur bois ?" » (Franz Gertsch dans le catalogue « Rehau. Ausblick Franz Gertsch » (2007) [édition allemande], p. 51, disponible dans la boutique du Musée)

La technique en elle-même ne lui était pas inconnue : adolescent, l'artiste avait déjà imprimé des estampes, prenant pour modèles des maîtres anciens tels que Dürer. Au milieu des années 80, il a en revanche élaboré 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 travail-

Room / Salle 1, 2 and / et Cabinet: **Franz Gertsch. Looking at you**

lant 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 (un échantillon de ce papier, que le visiteur peut toucher, est exposé à l'entrée de la salle 2). 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. Au début de cette phase, l'artiste réalisait plusieurs plaques pour un sujet et imprimait ensuite ces plaques aux motifs et aux tons différents les unes sur les autres. C'est ce que l'on peut observer, à l'occasion de cette exposition, dans les œuvres « Natascha IV » (1987/88) et « Silvia » (2001/02). Pour d'autres gravures sur bois, telles que, par exemple, « Dominique » (1988), l'artiste a utilisé une couleur par plaque, se rapprochant ainsi de son vieux rêve d'une image monochrome et pourtant réaliste

en utilisant le support de la gravure sur bois. Ainsi que l'explique l'artiste :

« "Dominique" était le deuxième plus grand portrait. Pour le réaliser, j'avais prévu, et même façonné, trois plaques. Mais ensuite, nous avons presque désespéré : ça ne fonctionnait plus. Je cherchais en vain à me l'expliquer, jusqu'à ce que je remarque qu'avec la première plaque, j'avais déjà dit tout ce qu'il y avait à dire. Bien-sûr, il y avait aussi le fait que je maîtrisais de mieux en mieux la technique. Ça a été une étape capitale que de n'utiliser qu'une seule plaque, qu'une seule trame lumineuse. La lumière n'était vraiment plus que du papier laissé en blanc. L'image naît de l'équilibre de clarté entre une couleur unique et le papier. "Dominique" revêt à mes yeux une grande importance, car elle rassemble de manière inédite la conception picturale du portrait, l'idée même de la gravure sur bois et l'insertion dans un espace de couleur monochrome. » (Franz Gertsch dans le catalogue « Reha. Ausblick Franz Gertsch » (2007) [édition allemande], p. 51)

Des palettes chromatiques voient le jour par endroits, qui permettent de saisir l'effet d'un

sujet dans différents tons. Un film détaillé sur la genèse d'une gravure sur bois, depuis la fabrication de la plaque d'impression jusqu'à l'œuvre achevée, est diffusé dans le foyer supérieur du Musée.

Les modèles des portraits en gravure sur bois exposés ici, Dominique, Doris, Natascha et Silvia, étaient de jeunes femmes âgées d'une vingtaine d'années qui faisaient partie de l'entourage et du cercle de connaissances de Franz Gertsch.

Avec « Maria », le Musée Franz Gertsch montre également une femme au bord de l'eau – la photographie qui a servi de modèle pour ce nu allongé représentant l'épouse de l'artiste a été prise en Guadeloupe, à la plage. Il s'agit d'une gravure sur bois qui rassemble pour la première fois les thèmes du portrait de femme et du paysage. Le ciel et la terre, le soleil et le sable viennent s'unir au corps baigné de soleil.

L'exposition a été organisée par Anna Wesle, en coopération avec l'artiste.

(Traduction: Katja Naumann)

Room / Salle 1, 2 and / et Cabinet: Franz Gertsch. Looking at you

Biografie

1930 Geboren am 8. März in Mörigen im Kanton Bern
 1947-50 Ausbildung in der Malschule Max von Mühlener, Bern
 1950-52 Weiterbildung bei Hans Schwarzenbach, Bern
 1963 Heirat mit Maria Meer
 1967 Louise Aeschlimann-Stipendium
 1969 Erste grossformatige realistische Gemälde
 1970 Familien- und Gruppenszenen, «Situations»-Porträts
 1972 Teilnahme an der *documenta V* mit dem Bild *Medici*
 1974-75 DAAD-Stipendium, Berlin
 1976 Umzug nach Rüscheegg
 1978 Teilnahme an der Biennale in Venedig
 1980 Beginn der Porträt-Serie mit *Selbstbildnis*; es folgen *Irene, Tabea, Verena, Christina* und *Johanna*
 1986 Gibt vorübergehend die Malerei auf; Beginn grossformatiger Holzschnitte
 1994 Wiederaufnahme der Malerei, bis 2004 entstehen *Gräser I-IV* sowie *Silvia I-III*
 1997 Verleihung des Kaiserring der Stadt Goslar
 1999 Einzelpräsentation auf der Biennale in Venedig
 2002 Eröffnung des Museum Franz Gertsch in Burgdorf
 2004-07 Holzschnitt-Serie *Ausblick* mit *Pestwurz, Waldweg* und *Gräser*
 2005 Retrospektive im Museum Franz Gertsch und im Kunstmuseum Bern, weitere Stationen der Ausstellung sind Aachen, Tübingen und Wien (2006) Verleihung der Ehrenbürgerwürde der Christian-Albrechts-Universität, Kiel
 2007-11 Vier Jahreszeiten-Zyklus mit den Gemälden *Herbst, Sommer, Winter* und *Frühling*
 2011 «Franz Gertsch. Jahreszeiten. Werke von 1983 bis 2011» im Kunsthaus Zürich
 2011-13 Triptychon *Guadeloupe* mit den Gemälden *Maria, Bromelia* und *Soufrière*
 2013-15 Holzschnitte *Saintes Maries de la Mer* und *Bromelia*, Gemälde *Waldweg (Campiglia Marittima)* und *Pestwurz*
 2016-17 Holzschnitte *Winter* und *Sommer*; Gemälde *Meer 2017*

Biography

1930 Born on March 8 in Mörigen, canton of Berne
 1947-50 Education at the art school of Max von Mühlener, Berne
 1950-52 Further education with Hans Schwarzenbach, Berne
 1963 Marriage to Maria Meer
 1967 Louise Aeschlimann-Scholarship
 1969 First large-size realistic paintings
 1970 Family and group scenes, "situations"-portraits
 1972 Participation at the *documenta V* with the picture *Medici*
 1974-75 DAAD-Scholarship, Berlin
 1976 Gertsch family moves to Rüscheegg
 1978 Participation at the Venice Biennale
 1980 Gertsch starts painting a series of portraits with *Self-Portrait*, followed by *Irene, Tabea, Verena, Christina* and *Johanna*
 1986 Gertsch stops painting and concentrates on large-scale woodcuts
 1994 Starts painting again; until 2004 *Gräser I-IV* and *Silvia I-III* are created
 1997 Kaiserring award of the city of Goslar
 1999 Solo show 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, further venues of the exhibition are Aachen, Tübingen and Vienna (2006) Honorary citizen award of the Christian-Albrechts-University of Kiel
 2007-11 Cycle of the four seasons with the paintings *Herbst, Sommer, Winter* and *Frühling*
 2011 "Franz Gertsch. Seasons. Works from 1983 to 2011" at Kunsthaus Zürich
 2011-13 *Guadeloupe* triptych with the paintings *Maria, Bromelia* and *Soufrière*
 2013-15 Woodcuts *Saintes Maries de la Mer* and *Bromelia*; paintings *Waldweg (Campiglia Marittima)* and *Pestwurz*
 2016-17 Woodcuts *Winter* and *Sommer*; painting *Meer 2017*

Biographie

1930 Né le 8 Mars 1930 à Mörigen, canton de Berne
 1947-50 Formation à l'école de peinture de Max von Mühlener, Berne
 1950-52 Continue la formation chez Hans Schwarzenbach, Berne
 1963 Mariage avec Maria Meer
 1967 Bourse « Louise Aeschlimann »
 1969 Premiers tableaux « hyperréalistes » 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 par *Irene, Tabea, Verena, Christina* et *Johanna*
 1986 Gertsch arrête la peinture et commence à créer des bois gravés en grand format
 1994 Reprend la peinture; jusqu'à 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 Museum Franz Gertsch à Burgdorf
 2004-07 Série des bois gravés *Ausblick* avec *Pestwurz, Waldweg* et *Gräser*
 2005 Rétrospective au Museum 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-Albrechts de Kiel
 2007-11 Cycle des quatre saisons avec *Herbst, Sommer, Winter* et *Frühling*
 2011 « Franz Gertsch. Saisons. Œuvres de 1983 à 2011 » au Kunsthaus Zürich
 2011-13 Triptyque *Guadeloupe* avec les tableaux *Maria, Bromelia* et *Soufrière*
 2013-15 Bois gravés *Saintes Maries de la Mer* et *Bromelia*; peintures *Waldweg (Campiglia Marittima)* et *Pestwurz*
 2016-17 Holzschnitte *Winter* und *Sommer*; Gemälde *Meer 2017*