

manolo
valdés

GALERIE PASCAL LANSBERG

manolo
valdés

G A L E R I E P A S C A L L A N S B E R G

Textes
Marie-Camille Olive

Photographies des œuvres
Thomas Hennocque

Maquette
Maïwenn Cudennec, Bruno Cigoi

Achévé d'imprimer sur les presses de
Stella Arti Grafiche, Italie, en avril 2011

© 2011 Galerie Pascal Lansberg
ISBN ???-?-??????????

GALERIE PASCAL LANSBERG
36, RUE DE SEINE 75006 PARIS
+33 (0)1 40 51 84 34 - info@galerielansberg.fr
www.galerielansberg.fr

Auxerunt haec vulgi sordidioris audaciam, quod cum ingravesceret penuria commeatum, famis et furoris impulsu Eubuli cuiusdam inter suos clari domum ambitiosam ignibus subditis inflammavit rectoremque ut sibi iudicio imperiali addictum calcibus incessens et pugnis conculcans seminecem laniatu miserando discerpsit. post cuius lacrimosum interitum in unius exitio quisque imaginem periculi sui considerans documento recenti similia formidabat.

Illud tamen clausos vehementer angebat quod captis navigiis, quae frumenta vehebant per flumen, Isauri quidem alimentorum copiis adfluebant, ipsi vero solitarum rerum cibos iam consumendo inediae propinquantis aerumnas exitialis horrebant.

Ac ne quis a nobis hoc ita dici forte miretur, quod alia quaedam in hoc facultas sit ingeni, neque haec dicendi ratio aut disciplina, ne nos quidem huic uni studio penitus umquam dediti fuimus. Etenim omnes artes, quae ad humanitatem pertinent, habent quoddam commune vinculum, et quasi cognatione quadam inter se continentur.

Pascal Lansberg

Peintures

El Conde - Duque de Olivares
1989
Technique mixte sur toile
171 x 104 cm

*“ La lumière profonde a besoin pour paraître
D'une terre rouée et craquante de nuit.
C'est d'un bois ténébreux que la flamme s'exalte.
Il faut à la parole même une matière,
Un inerte rivage au-delà de tout chant. ”*

Yves Bonnefoy¹

Œuvre en rapport

Diego Velasquez, *El Conde-Duque de Olivares*, 1624, huile sur toile, 203 x 106 cm, Musée d'Art de São Paulo - Assis Chateaubriand, Brésil.

¹ *Du mouvement et de l'immobilité de Douve*, Paris, 1953.

Las Tres Gracias
1989
Technique mixte sur toile
221 x 182 cm

*" Valdés est le peintre de la matière, se portant à la limite de l'abstraction, dans le moment même où ses créatures explosent littéralement dans leur gigantisme. Leur forme n'est plus là pour les dire, elles, mais bien pour contenir l'embrasement d'une matière où l'épaisseur, la rugosité, la lumière nouvelle, imposent avec passion leur seule exigence, impérieuse et suffisante. "*¹

Béatrice Mazzuri

Provenance

Galerie Claude Bernard, Paris.

Œuvre en rapport

Pierre Paul Rubens, *Les Trois Grâces*, circa 1635, huile sur bois, 220,5 x 182 cm, Musée du Prado, Madrid.

¹ Cité in *Valdés*, catalogue d'exposition, Galerie Sonia Zannettacci, Genève, 1992, non paginé.

Mickey Mouse

1989

Technique mixte sur toile

229 x 183 cm

Signé et daté au dos

“ Dans le cas de Mickey Mouse, je pars de l’image de Lichtenstein et non du Mickey Mouse original. C’est aussi parce que si j’essaie de chercher un Mickey Mouse, ce qui offre plus de possibilités, je ne peux pas en sélectionner un seul.

Il s’agit en fait de mon obsession de voir les choses à travers la peinture. J’aime tellement la peinture qu’elle imprègne même ma vie quotidienne : quand je prends le bus par exemple et que je vois les gens, je me demande à quelle image de l’histoire de la peinture chacun d’eux ressemble. ”¹

Manolo Valdés

Œuvres en rapport

Roy Lichtenstein, *Look Mickey*, 1961, huile sur toile, 121,9 x 175,3 cm, collection de l’artiste.

Andy Warhol, *Mickey Mouse*, 1981, acrylique et encre sérigraphique sur toile, 152,4 x 152,4 cm, collection privée.

¹ Cité in *Manolo Valdés*, catalogue d’exposition, Galeria Trama, Barcelone, 1992, non paginé.

Dama con tocado blanco
1992
Technique mixte sur toile
200 x 180 cm
Signé, titré et daté au dos

“Ainsi effacer, ou défigurer, recrée : dégage dans la tradition non plus le monument de sa solennité, mais la scène de ses recels et de ses possibles. Ce qu’elle perd en fermeté de formes, l’œuvre le gagne en vivacité de signes : “ Le peintre et ses modèles ” ouvre sur “ la peinture et son double ”.

L’arrière-scène d’un arrière-pays fait irruption ou fait retour, décèle la sourde présence qui hante ou la déhiscence qui la mine, un horizon neuf, d’émergence et de perte, désarrime l’œuvre, et peut-être la peinture, de ses attaches sûres.”¹

Annia Rayza

Expositions

1993, Murcia, Centro de Arte Palacio Almudi, *Manolo Valdés*, repr.
2006, Madrid, Museo nacional Reina Sofía, *Manolo Valdés, 1981-2006*.

Bibliographie

T. Llorens, *Manolo Valdés, La Intemporalidad del Arte*, Bogota, 1999, repr. p. 216.
K. de Barañano, *Manolo Valdés*, Madrid, 1999, repr. en couverture.

Œuvre en rapport

Albrecht Dürer, *Portrait de Barbara Dürer*, vers 1489/90, technique mixte sur bois, 55,3 x 44,1 cm, Germanisches Nationalmuseum, Nuremberg.

¹ Cité in *Valdés*, catalogue d'exposition, Galerie Sonia Zannettacci, Genève, 1989, non paginé.

La Taza

1994

Technique mixte sur toile

200 x 150 cm

Signé, titré et daté au dos

“ -Comment peignez-vous ?

Manolo Valdés : Je prépare mon huile moi-même et j'y ajoute des pigments purs. Sur la toile je projette l'image du dessin pour appliquer les blocs de couleurs et c'est seulement à la fin que je dessine, souvent à la cire. Parfois je découpe le résultat pour le coller ou le coudre sur une deuxième toile sur laquelle j'ai réalisé mes fonds. Je couds quand je veux faire ressentir une certaine tension. ”¹

Bibliographie

T. Llorens, Manolo Valdés, *La Intemporalidad del Arte*, Bogota, 1999, repr. p. 264.

Expositions

2006, Madrid, Musée de la Reina Sofía, *Manolo Valdés*, repr. p. 61 et p. 237.

Œuvre en rapport

Giorgio Morandi, 1962, huile sur toile, 30 x 35 cm, collection privée

¹ Cité in *Art Actuel*, mai - juin 2003, p. 12.

Perfil de mujer con azul y rojo

1995

Technique mixte sur toile

200 x 130 cm

Signé, titré, daté au dos

“ La démarche esthétique de Valdés est non seulement une des plus riches d'Espagne mais elle est aussi l'une des plus réfléchies et authentiques de toute l'Histoire de l'Art. [...] Valdés est grand connaisseur de l'Histoire de l'Art et collecte des données bien que ce recueil ne soit ni une mémorisation des œuvres ni une simple appropriation. Il s'agit d'une présentation comme un radeau. Mieux encore c'est un canot qu'il faut composer dont la fonction primordiale est de monter des « histoires déjà peintes » sur des éléments concrets, observables, sensitifs. ”¹

Kosme de Barañano

Exposition

1997, Istres, Centre d'art contemporain, *Manolo Valdés*, le tableau a été reproduit pour l'affiche de l'exposition.

Bibliographie

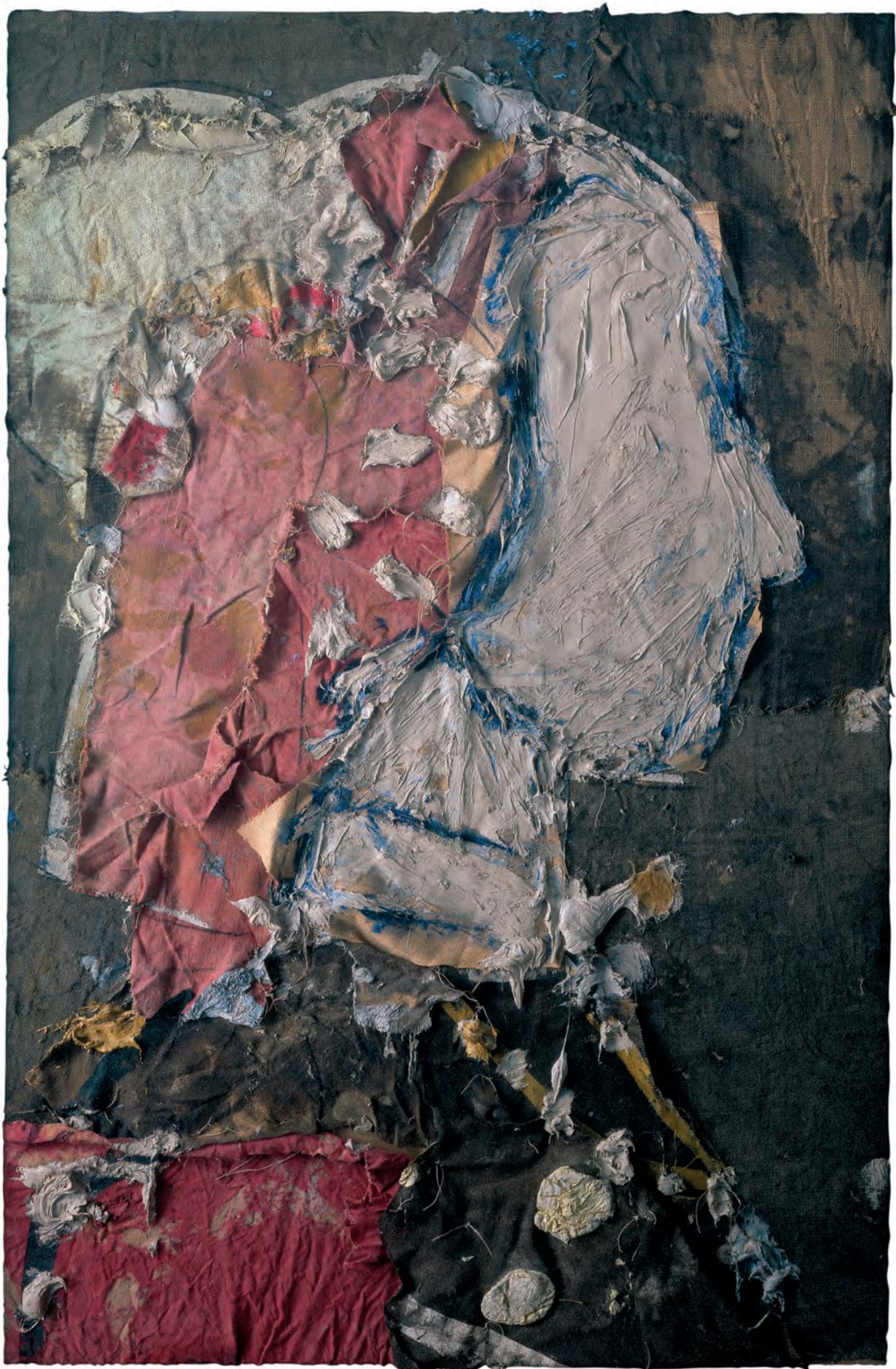
T. Llorens, *Manolo Valdés, La Intemporalidad del Arte*, Bogota, 1999, reproduit p. 302.

Œuvre en rapport

Piero della Francesca, *Portrait de Battista Sforza*, vers 1470, détrempe sur panneau, 47 x 33 cm, Musée des Offices, Florence.

¹ Cité in *Manolo Valdés*, catalogue d'exposition, Fondation Maeght, Saint Paul, 2006, p. 25.

Perfil sobre fondo azul

1996

Technique mixte sur toile

137 x 109 cm

Signé, titré, daté au dos

“ Jaunes, rouges, bleus, blancs nacrés, la couleur investit l’ocre et le gris, les fait danser dans un ballet surprenant d’immobilité animée. Même hiératisme des figures arrêtées, figées là dans la pose ou le costume, retour des ces femmes raidies d’étiquettes, mais déjà le carcan s’est amolli, il ne sangle plus des corps lacés et contraints ; il s’est aussi coloré, pour entreprendre enfin comme une grande étreinte douce des corps et des figures. ”¹

Béatrice Mazzuri

Exposition

1997, Monaco, Fondation Prince Pierre de Monaco, Prix international d’art contemporain de Monte Carlo, n° 11 du catalogue.

Provenance

Galerie Marlborough, New York.
Galerie Marwan Hoss, Paris.

Œuvre en rapport

Antonio Pucio, dit Pisanello, *Portrait d'une jeune princesse*, vers 1436-38, huile sur bois, 43 x 30 cm, Musée du Louvre, Paris.

¹ Cité in *Valdés catalogue d'exposition*, Galerie Sonia Zannettacci, Genève, 1992, non paginé.

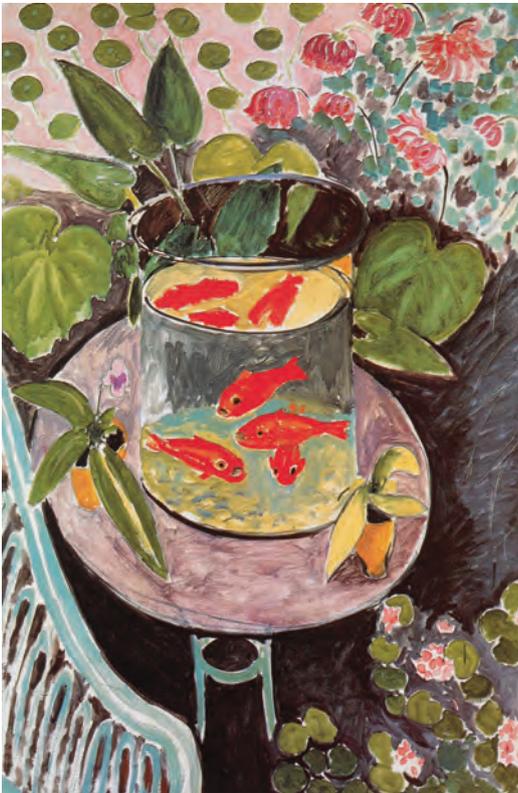
La Pecera V
1998
Technique mixte sur toile
150 x 150 cm

“ L’art de chaque époque rassemble toujours des éléments du passé, l’art est une succession et une addition infinie. Personnellement je ne peux pas concevoir une œuvre qui choisisse Matisse comme prétexte sans tenir compte du temps écoulé entre lui et moi, sans effectuer un changement d’échelle et de matière, sans considérer l’expérience préalable. Peindre équivaut à ajouter, à cumuler, tout se mélange. ”¹

Manolo Valdés

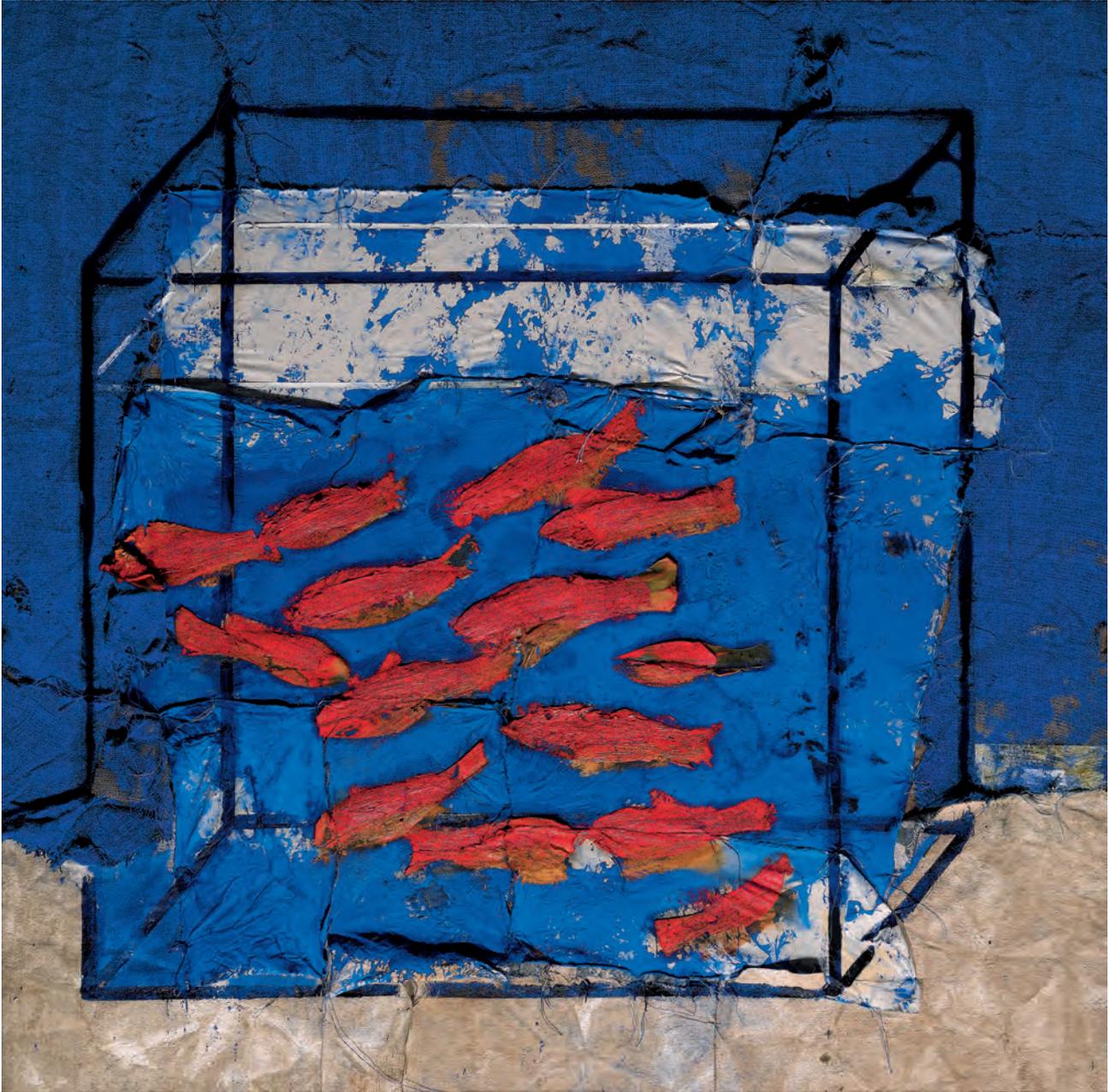
Provenance
Galeria Freites, Caracas.

Œuvre en rapport

Henri Matisse, *Les poissons rouges*, 1912, huile sur toile, 146 x 97 cm, Musée Pouchkine, Moscou.

¹ Cité in Manolo Valdés, catalogue d'exposition, Saint Paul, Fondation Maeght, 2006, p. 23.

Rostro azul y blanco
1999
Technique mixte sur toile
102 x 80 cm
Signé au dos

*“ Je rends à la lumière un tribut de justice
Immobile au milieu des malheurs de ce temps
Je peins l'espoir des yeux afin qu'Henri Matisse
Témoigne à l'avenir ce que l'homme en attend ”*

Louis Aragon *Matisse Parle*¹

Œuvre en rapport

Henri Matisse, *L'Asie*, 1946, huile sur toile, 116 x 81 cm, collection privée.

¹ In *Le Nouveau Crève-cœur*, Paris, 1948.

Sculptures

Vasijas griegas I

1995

Bois

211 x 157 x 63 cm

Manolo Valdés s'installe à New York en 1990 et occupe l'année suivante un appartement situé en face du Metropolitan Museum. Les vitrines des salles du musée consacrées aux antiquités grecques ont à l'évidence inspiré le sujet de l'œuvre.

Bibliographie

T. Llorens, *Manolo Valdés, La Intemporalidad del Arte*, Bogota, 1999, repr. p. 284.

Expositions

2002-2003, Bilbao, Musée Guggenheim, *Manolo Valdés, Peinture et Sculpture*, pp. 196-99 repr. n° 196.

Provenance

Malborough Gallery, New York.

Œuvre en rapport

Vasijas griegas III, 1995, technique mixte sur toile, 258 x 198 cm, collection privée.

Botero como pretexto

1997

Bois

178 x 130 x 73 cm

Pièce unique

“ Si les autres ont écrit des livres que l'on garde précieusement ou que l'on entasse, Manolo Valdés les taille, les organise, les cumule sur le mur, comme un faux bibliothécaire, un menuisier ou un bûcheron de la bibliophilie qui, lorsqu'il taille d'improbables livres en bois, ne fait que célébrer la forme simple et magique du livre. ”

Antonio Muñoz Molina in *La Bibliothèque en bois*¹

Œuvre en rapport

Fernando Botero, *The First Lady*, 1989, huile sur toile, 203 x 165 cm, collection privée.

¹ Cité In *Manolo Valdés*, catalogue d'exposition, Saint Paul, Fondation Maeght, 2006, p.23.

Diego Velasquez, *Portrait de la Reine Marie-Anne*, circa 1652-53, huile sur toile, 234 x 131,5 cm, Musée du Prado, Madrid.

La Reina Mariana est un paradigme de l'art de Valdés et revient tel un leitmotiv :
“ Ce qui m’amuse le plus, c’est de répéter la même image en la transformant.
Une seule création ne suffit pas à tout raconter. Comme pour la photographie,
plusieurs clichés sont nécessaires pour raconter une histoire ”.¹

Ce sujet de prédilection apparaît dès l’époque d’Equipo Crónica et devient récurrent à partir de 1981, Valdés peint notamment différentes versions de la *Reina Mariana* “ à la manière de ” Léger, Picasso, Klee ou encore Kandinsky.
La variété des matériaux employés pour les représentations sculptées ici présentées enrichit l’interprétation de ce thème majeur.

L’iconographie de la *Reina Mariana* de Austria est inspirée du portrait de Velasquez, représentant l’épouse de Philippe IV d’Espagne, la mère de l’infanta Margarita.

L’interprétation toute en volumes de ces deux figures féminines par Valdés est assez proche ; la *Reina Mariana* se distingue toutefois de la petite Ménine, par le joli détail de la plume qui orne sa chevelure.

¹ Manolo Valdés cité dans l’interview du *Figaro* du 18 mai 2006.

Reina Mariana IV
1996
Bois
175 x 110 x 70 cm
Pièce unique

Œuvre en rapport

Manolo Valdés dans son studio de Manhattan.¹

¹ La photographie est reproduite dans le catalogue d'exposition *Manolo Valdés, Obra reciente*, centro de Arte Palacio Almundi, Murcia, 1993, non paginé, © Dennis Cowley.

Reina Mariana
2004
Bronze
170 x 130 x 90 cm
Edition de neuf exemplaires

Une Reina Mariana en bronze de la même dimension est conservée au musée Guggenheim de Bilbao.

Œuvre en rapport

L'artiste à l'atelier en compagnie de deux de ses *Reina Mariana*.¹

¹ La photographie est reproduite dans le catalogue d'exposition, *Manolo Valdés : sculptures monumentales*, Jardins des Boulingrins, Monaco et Ville de Saint-Tropez, 2009, non paginé.

Reina Mariana
2009
Marbre
173 x 130 x 83 cm
Pièce unique

“ Princesses sanglées d'étiquette, dans le carapaçon de leurs robes, sous leurs tiares d'empois, l'humanité qui reste à ces corps lacés et raidis, à ces traits apprêtés, par rapport aux chevaux et aux armes à damasquins, tient à leur marque mortelle, lassitude et déshérence, vieillesse précoce et jeunesse oblitérée. Un temps de corruption sur ces peaux et ces poses, ombre de l'ombre qui gagne aussi l'Empire où le soleil ne se couche jamais, jusqu'à la veillée lugubre, carcérale, de l'Inquisition, claustrale, de l'Escurial. Ce temps déborde dans la peinture de Valdés : exhumés dans l'apparat de leur siècle, dont le protocole s'est défait, a mué en objets de rituel funéraire, en scène tombale, reste des corps cérémoniels cette terre blanche à la forme du décomposé, forme de la forme perdue, effritement du temps sédimentant la mémoire. Il fait retour : un resurgissement archéologique. ”¹

Annia Rayza

¹ Cité in Valdés, catalogue d'exposition, Galerie Sonia Zannettacci, Genève, 1989, non paginé.

Cabeza con mariposas

2008

Bronze

Dimensions de la tête 64,5 x 104,5 x 80 cm

La base 100 cm

Pièce unique

Cette tête de fantaisie poétiquement ornée de papillons fut rendue célèbre par ses représentations monumentales, exposées à Monaco en 2009, au château de Chambord ainsi qu'à Chatsworth House en 2010.

La singularité de la pièce unique présentée ici réside dans la présence de petites brindilles émanant de la forêt de papillons.

Œuvre en rapport

Mariposas, 2008, bronze, 440 x 430 x 420 cm, Jardins des Boulingrins, Monaco.

Repères biographiques

- Manolo Valdés naît à Valence en 1942. Il vit et travaille à New York,
- 1957 Valdés entre à l'école des Beaux-Arts San Carlo de Valence et commence deux ans plus tard sa carrière professionnelle
- 1964 Il fonde le groupe Equipo Crónica avec Joan A. Toledo et Rafael Solbes. Toledo quitte le groupe après une année, mais Valdés et Solbes poursuivent leur collaboration. Ils participeront à plus d'une centaine d'expositions individuelles et collectives.
- 1981 La mort de Solbes marque la fin d'Equipo Crónica ainsi que le début de la carrière individuelle de Valdés.
- 1982 Valdés entre dans sa période de *révision artistique* durant laquelle il revisite les chefs d'œuvre de l'histoire de l'art.
- 1989 Rétrospective Equipo Crónica 1965-81 à l'Instituto Valenciano de Arte Moderno, au Centro de Arte Reina Sofía à Madrid et à la Casa Caridad à Barcelone.
- 1990 Valdés s'installe à New York.
- 1996 Rétrospective à l'Instituto Valenciano de Arte Moderno.
- 1999 Valdés représente l'Espagne à la Biennale de Venise.
- 2002 Rétrospective au Musée Guggenheim de Bilbao.
- 2005 Exposition des Ménines aux Jardins du Palais-Royal, Paris.
Exposition au château de Chenonceau.
- 2006 Rétrospective au Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía à Madrid.

Sélection des musées et collections publiques

Arkansas Art Center, Little Rock, Arkansas, Etats-Unis
Centre d'Art Contemporain, Istres, France
Colección de Arte Contemporáneo, Madrid, Espagne
Fonds National d'Arts Plastiques, Paris, France
Fundación Caja de Pensiones, Barcelone, Espagne
Fundación del Museo Guggenheim Bilbao, Espagne
Fundación Juan March, Madrid, Espagne
Gemeinde Museum und Universität, Bremen, Allemagne
Hamburger Kunsthalle, Hambourg, Allemagne
IVAM, Instituto Valenciano de Arte Moderno, Valence, Espagne
J. B. Speed Art Museum, Louisville, Kentucky, Etats-Unis
Kansas City Museum, Kansas City, Kansas, Etats-Unis
Kunsthalle, Kiel, Allemagne
Kunstmuseum, Berlin, Allemagne
Kunstmuseum Düsseldorf, Allemagne
Landesmuseen Schloss Gottorf, Allemagne
Lebenszeichen, Botschaft der Bilder, Kunstmuseum, Hannovre, Allemagne

Menil Foundation, Houston, Texas, Etats-Unis
 Metropolitan Museum of Art, New York, Etats-Unis
 Moderna Museet Art, Norrköping, Suède
 Moderna Museet Art, Stockholm, Suède
 Municipalité de Alcobendas, Madrid, Espagne
 Municipalité de Ceutí, Murcia, Espagne
 Municipalité de Madrid, Espagne
 Municipalité de Valence, Espagne
 Musée Cantini, Marseille, France
 Musée des Beaux Arts, Grenoble, France
 Musée National d'Art Moderne, Centre Georges Pompidou, Paris, France
 Musée Picasso, Antibes, France
 Museo de Antioquia, Bogotá, Colombie (Donation F. Botero)
 Museo de Arte Contemporáneo, Cáceres, Espagne
 Museo de Arte Contemporáneo, Séville, Espagne
 Museo de Arte Contemporáneo Internacional Rufino Tamayo, México, Mexique
 Museo de Arte Contemporáneo Sofía Imber, Caracas, Vénézuela
 Museo de Arte Moderno, Medellín, Colombie
 Museo de Bellas Artes, Bilbao, Espagne
 Museo de Bellas Artes, Vitoria, Espagne
 Museo de Bellas Artes, Caracas, Vénézuela
 Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, Espagne
 Museum of Fine Arts, Houston, Texas, Etats-Unis
 Museum of Fine Arts, Boston, Massachusetts, Etats-Unis
 Museum of Modern Art, New York, Etats-Unis
 Pinacoteca do Estado, Sao Paulo, Brésil
 Veranneman Foundation, Kruishoutem, Belgique

Principales commandes publiques

- 2000 *Reina Mariana*, Bronze, Municipalité de Ceutí, Murcia, Espagne
Reina Mariana, Bronze, Université de Valence
Infanta Margarita, Bronze, Municipalité de Alcobendas, Madrid, Espagne
- 2003 *Las Damas de Barajas*, Bronze, Aéroport de Madrid
Cabeza, Bronze, Municipalité de Biarritz
- 2004 *La Dama de Murcia*, Municipalité de Murcia, Espagne
- 2005 *Los Asturcones*, Bronze, Municipalité d'Oviedo, Espagne
La Exorcista, Bronze, Municipalité de Bilbao, Espagne

Index

<i>El Conde - Duque de Olivares</i> , 1989, technique mixte sur toile, 171 x 104 cm	7
<i>Las Tres Gracias</i> , 1989, technique mixte sur toile, 221 x 183 cm	9
<i>Mickey Mouse</i> , 1989, technique mixte sur toile, 229 x 125 cm	11
<i>Dama con tocado blanco</i> , 1992, technique mixte sur toile, 200 x 180 cm	13
<i>La Taza</i> , 1994, technique mixte sur toile, 200 x 150 cm	16
<i>Perfil de mujer con azul y rojo</i> , 1995, technique mixte sur toile, 200 x 130 cm	19
<i>Perfil sobre fondo azul</i> , 1996, technique mixte sur toile, 137 x 109 cm	21
<i>La Pecera V</i> , 1998, technique mixte sur toile, 150 x 150 cm	23
<i>Rostro azul y blanco</i> , 1999, technique mixte sur toile, 102 x 80 cm	25
<i>Vasijas griegas I</i> , 1995, bois, 211 x 157 x 63 cm	29
<i>Botero como pretexto</i> , 1997, bois, 178 x 130 x 73 cm	31
<i>Reina Mariana IV</i> , 1996, bois, 175 x 110 x 70 cm	35
<i>Reina Mariana</i> , 2004, bronze, 170 x 130 x 90 cm	37
<i>Reina Mariana</i> , 2009, marbre, 173 x 130 x 83 cm	39
<i>Cabeza con mariposas</i> , 2008, bronze, 64,5 x 104,5 x 80 cm	41

