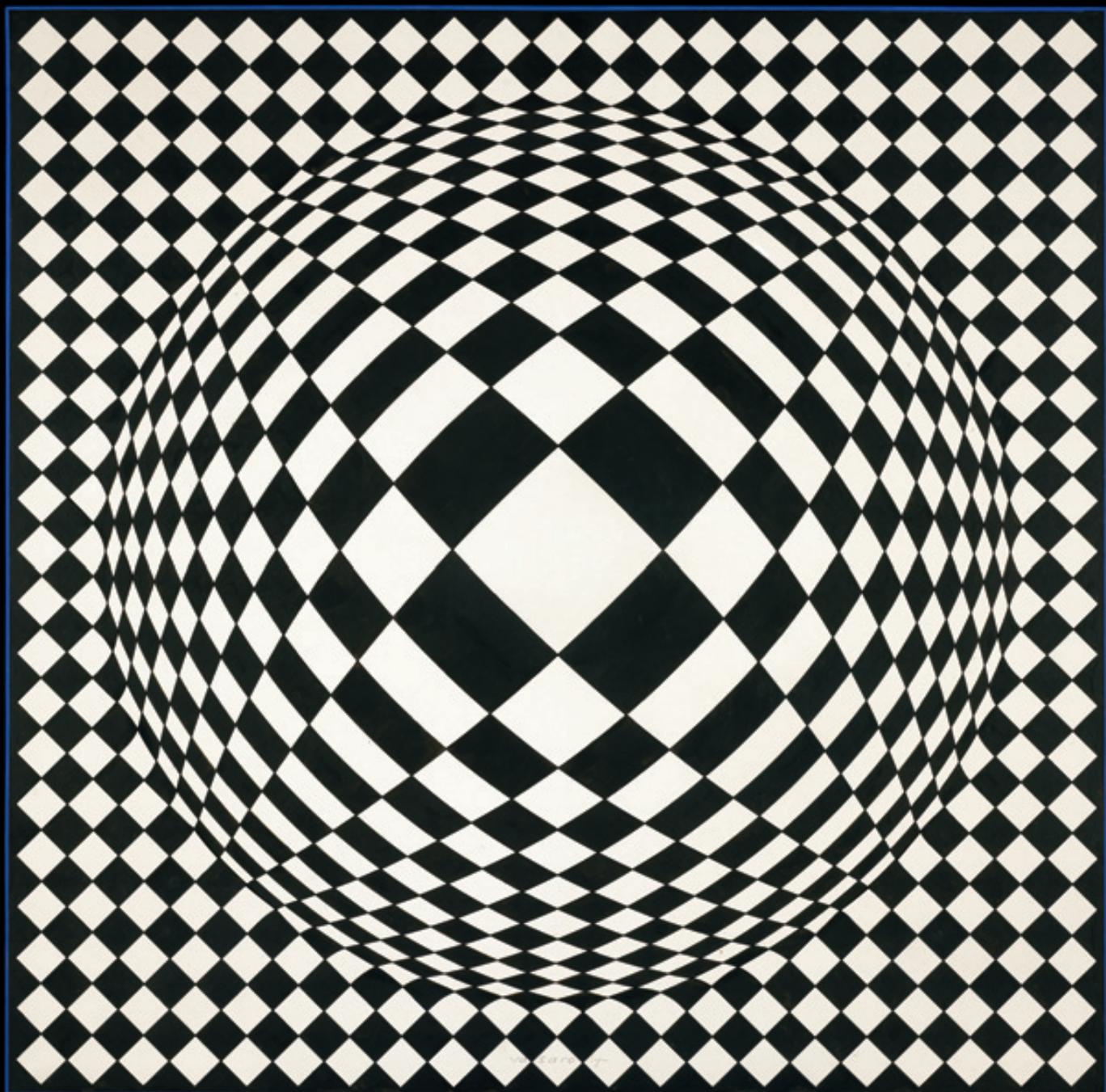

VASARELY

Œuvres de 1933 à 1973

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

VASARELY

Œuvres de 1933 à 1973

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

Textes et recherches
Marie-Camille Olive

Photographies des œuvres
Thomas Hennocque
Sandra Pointet (pour *Altai III*)

Crédits photographiques
F. Bouillot
D. Colomb
W. Ronis

Maquette
Bruno Cigoï, Maïwenn Cudennec

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

© 2011 Galerie Pascal Lansberg
ISBN 978-2-9536488-2-9

Exposition 7 octobre - 19 novembre 2011

GALERIE PASCAL LANSBERG

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

Inscrit dans la mémoire collective de plusieurs générations, l'héritage de Vasarely fait partie de notre patrimoine. Son rayonnement international, son immense succès populaire furent notamment suscités par son désir d'intégrer l'art à la vie quotidienne. Peintre génial autant que théoricien, Vasarely souhaitait que sa nouvelle plastique cinétique participe à l'embellissement de la cité et par là-même, transformer la société.

Notre exposition rend hommage à l'artiste à travers ses périodes-clés. Des pièces anciennes datant des années 30 dévoilent son étonnant travail de graphiste-publicitaire ; grâce à la géométrisation de la nature, il passe à l'abstraction puis invente le cinétisme : des œuvres en noir et blanc illustrent l'apogée de ce mouvement ; enfin la polychromie fait son retour au milieu des années 60, autour d'œuvres spectaculaires et emblématiques.

Je tiens à remercier les collectionneurs de leur aimable concours nous permettant d'étayer la sélection des œuvres et de compléter notre exposition par des documents photographiques et manuscrits, intimes et inédits.

Pascal Lansberg

Devenir millionnaire grâce à la Loterie Nationale

1933

Technique mixte sur carton

Diptyque : 28 x 18 cm et 21,5 x 13,5 cm

Chacun est signé et daté en bas à droite

Ces œuvres de Vasarely sur le thème de la loterie nationale illustrent son talent de dessinateur publicitaire. Cette dernière sollicitait à l'époque les artistes et organisait des concours afin de sélectionner les meilleures publicités.

Œuvre en rapport

Loterie Nationale

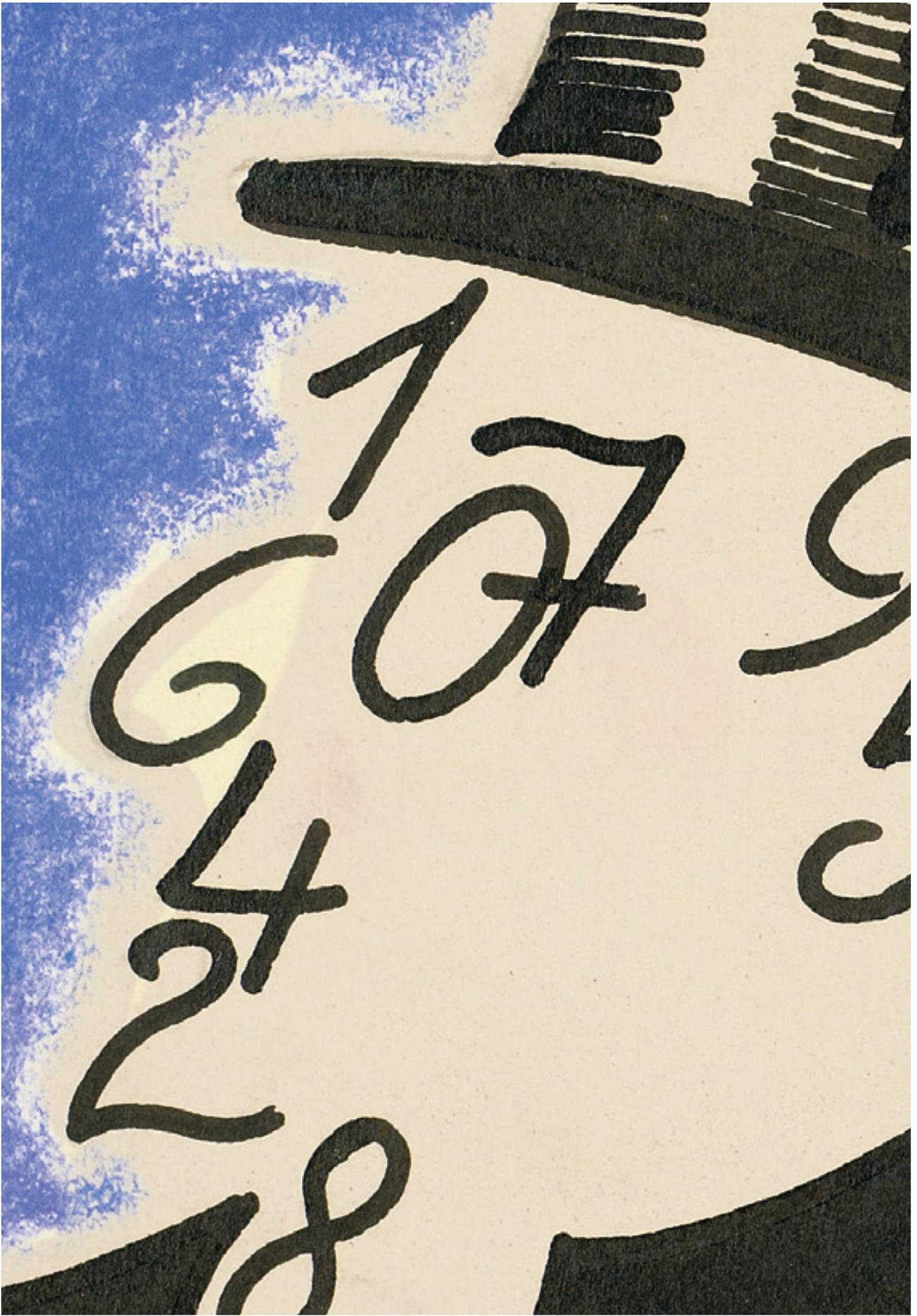
1933

Technique mixte et collages sur carton

41 x 29 cm

Signé et daté en bas à droite

Collection privée, France.

... devenir
millionnaire... ..

Loterie-Nationale

MAISON DE LA LOTERIE

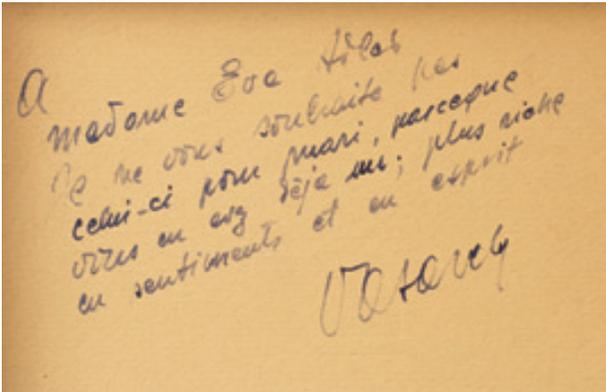
Le milliardaire

1934

Technique mixte sur papier marouflé sur bois

60 x 40 cm

Signé et daté en bas à droite

Dédiacé au dos : "A Madame Eve Adler, je ne vous souhaite pas celui-ci pour mari parce que vous en avez déjà un ; plus riche en sentiments et en esprit."

Œuvre en rapport

Above : "The Banker"—line and wash drawing by Vasarely

The Banker, dessin de l'artiste paru dans la revue *Art and Industry*, « Work of Victor de Vasarely », 1939, vol. XXXVII, p. 39.

Mains en mouvement

1939

Gouache sur carton

81 x 48 cm

Signé et daté en bas à droite

Provenance

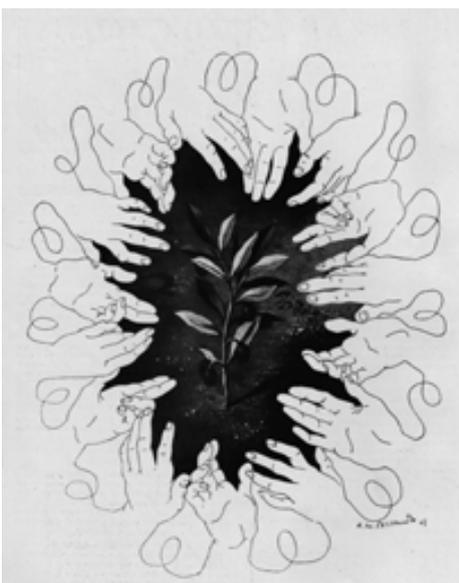
Ancienne collection Steinberger, New York

“Il y a déjà un moment que, sur les murs du métro, j’admire les affiches de Cassandre et de Paul Colin ; leur liberté, l’expressionnisme de leur graphisme, m’ont particulièrement attiré. Et j’ai également remarqué, au bas de chaque affiche, en petits caractères, le nom de Draeger, imprimeur à Montrouge ; je ne doute pas que ce soit l’un des meilleurs de sa profession.”¹

Victor Vasarely

Victor Vasarely fut employé en tant que dessinateur-créateur chez Draeger en 1931 ; il n’y travailla que sept mois estimant que l’atelier manquait de réflexion artistique.

Certaines mains de l’œuvre présentée forment la lettre V, allusion à Victor Vasarely.

Ce dessin de 1945 de Cassandre, célèbre auteur de l’affiche « Dubo Dubon Dubonnet », fut inspiré par ce jeu de mains de Vasarely.

Sculpture-signal de la Fondation Vasarely à Aix-en-Provence, 1975, autoroute Paris-Nice. Photographie de F. Bouillot.

¹ V. Vasarely, *Vasarely plasticien*, Paris, 1979, p. 63.

Jeu d'échecs

1945

Gouache et technique mixte sur carton

62 x 48 cm

Signé et daté en bas à droite

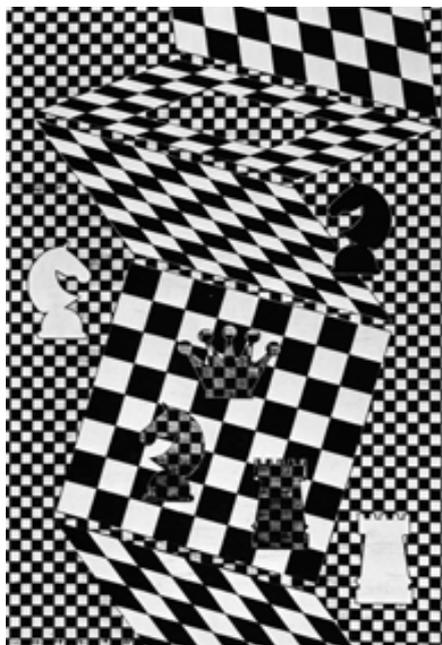
Provenance

Ancienne collection Steinberger, New York

“ Ce fut dans mes études graphiques à deux dimensions (Arlequins, Echiquiers, Martiens, Forçats, Tigres, Zèbres) exécutées entre 1933 et 38 que le Cinétisme Optique apparut enfin d'une façon vigoureuse et décisive. Quoique figuratives encore, ces études riches en inventions constituèrent le répertoire de base de ma période cinétique abstraite en plan entreprise en 1954.”¹

Victor Vasarely

Œuvre en rapport

L'échiquier, 1935, technique mixte sur carton, 60 x 40 cm, collection privée.

Intérieur de la maison de l'artiste à Annet-sur-Marne vers 1975, Vasarely était un joueur d'échecs de haut niveau.

¹ V. Vasarely et M. Joray, *Vasarely*, tome I, Neuchâtel, 1965, p. 68.

Sénanque II

1949

Huile sur panneau

36 x 30 cm

Signé en bas à droite

Contresignature, titre, date et dimensions au dos

*" 1948. Que cela soit à l'Abbaye de Sénanque ou dans la plus humble des demeures à Gordes, un petit fenestron carré, ouvert dans un grand mur, diffuse tant de lumière... Cette même ouverture, vue de l'extérieur, se métamorphose en un cube immatériel noir, insondable. Villes et villages méridionaux dévorés par un soleil implacable m'ont révélé une perspective contradictoire. Jamais l'œil n'y réussit à identifier l'appartenance d'une ombre ou d'un pan de mur : pleins et vides se confondent, formes et fonds alternent. Tel triangle s'unit tantôt au losange de gauche, tantôt au trapèze de droite, tel carré saute plus haut ou vacille vers le bas [...] Ainsi des choses identifiables se sont muées en abstractions et, dépassant le seuil de la Gestalt, ont commencé leur vie propre. "*¹

Victor Vasarely

Victor Vasarely dessinant ; à l'arrière-plan, le château de Gordes.
Photographie prise par Willy Ronis à la fin des années 40.

¹ V. Vasarely, *Notes brutes*, Paris, 1972, p. 12.

Sulphar-B

1955

Huile et gouache sur papier marouflé sur panneau

24 x 19 cm

Signé en bas à droite

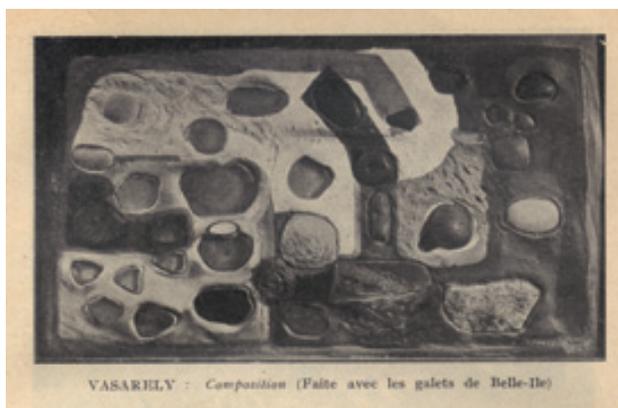
Titre, date et dimensions au dos

Provenance

Ancienne collection Jean Hugues, Paris

“ Belle-Isle, été 1947. – Les cailloux, les coquillages sur les plages... les remous, au large les brumes, le soleil, le ciel... Dans les galets, dans les morceaux de verre des bouteilles brisées, polis par le va-et-vient rythmé des vagues, je suis certain de reconnaître la géométrie interne de la nature. Mes premières ébauches faites sur place et les peintures faites sur isorel que j'en tirai à la rentrée, sont encore entachées d'éléments gestuels, mais la forme ellipsoïdale est déjà présente. Elle va s'emparer lentement, mais avec ténacité, de la surface, pour en devenir la raison d'être. Désormais cette forme ovoïde épurée signifiera dans toutes mes œuvres de cette période le « sentiment océanique ».”¹

Victor Vasarely

Paru in *L'Age Nouveau* en juin 1950.

¹ V. Vasarely, *Notes brutes*, Paris, 1972, pp. 11-12.

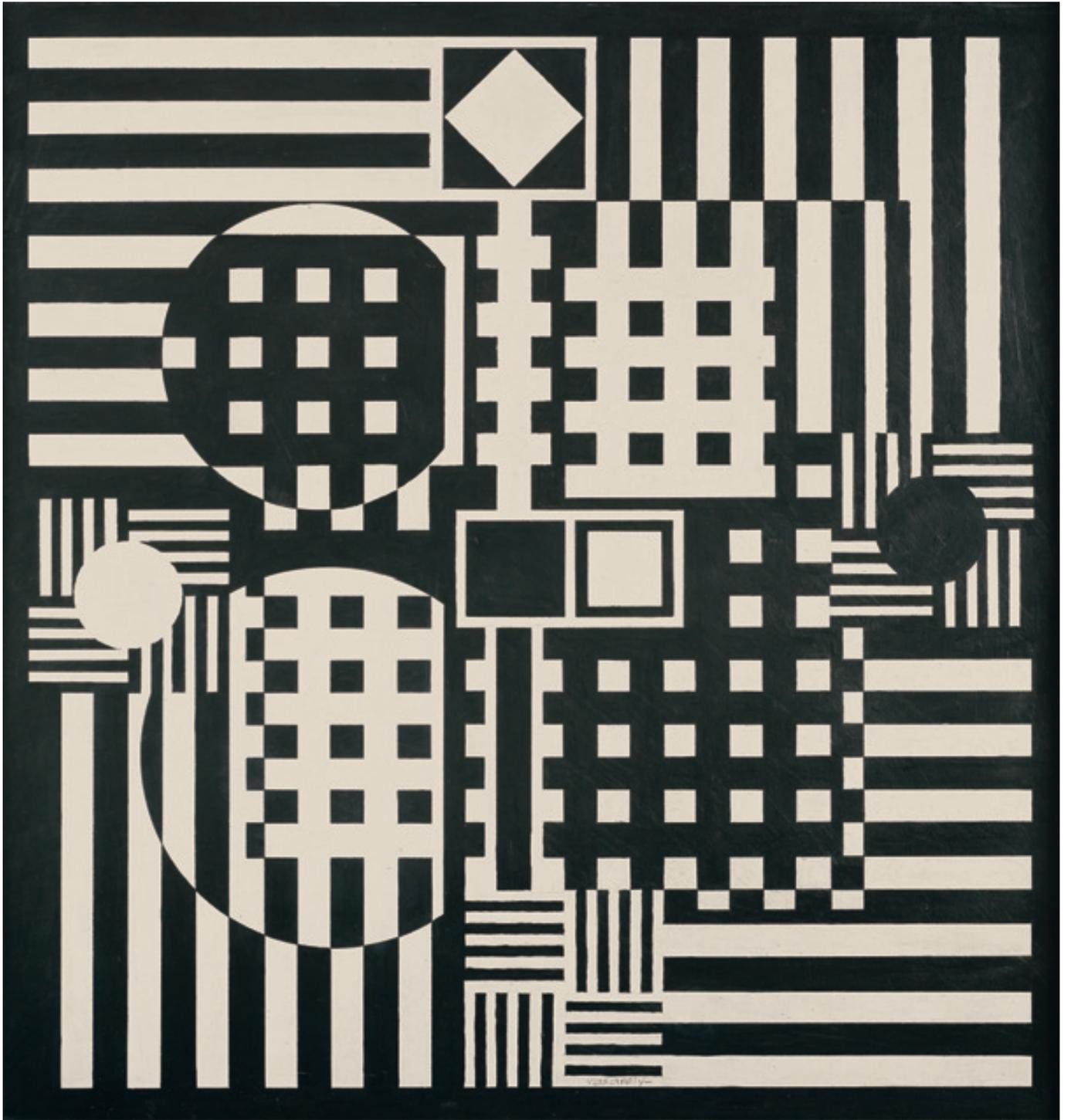

Varos
1956
Peinture sur panneau
106 x 100 cm
Signé en bas au centre
Titre, date et dimensions au dos

“ Ce n’est qu’en 1956 qu’il déboucha sur les phénomènes objectifs de la perception visuelle. Aussitôt, il abandonna toute autre forme artistique et se consacra exclusivement à explorer ce domaine totalement réel et matérialiste, mais dont les combinaisons s’ouvrent sur d’infinies possibilités imaginaires. ”¹

Otto Hahn

¹ Cité dans le catalogue d’exposition *Vasarely dans les collections des Musées de France*, Musée de Libourne, Chapelle du Carmel, 1996.

Yablapour

1957

Peinture sur panneau

55 x 49 cm

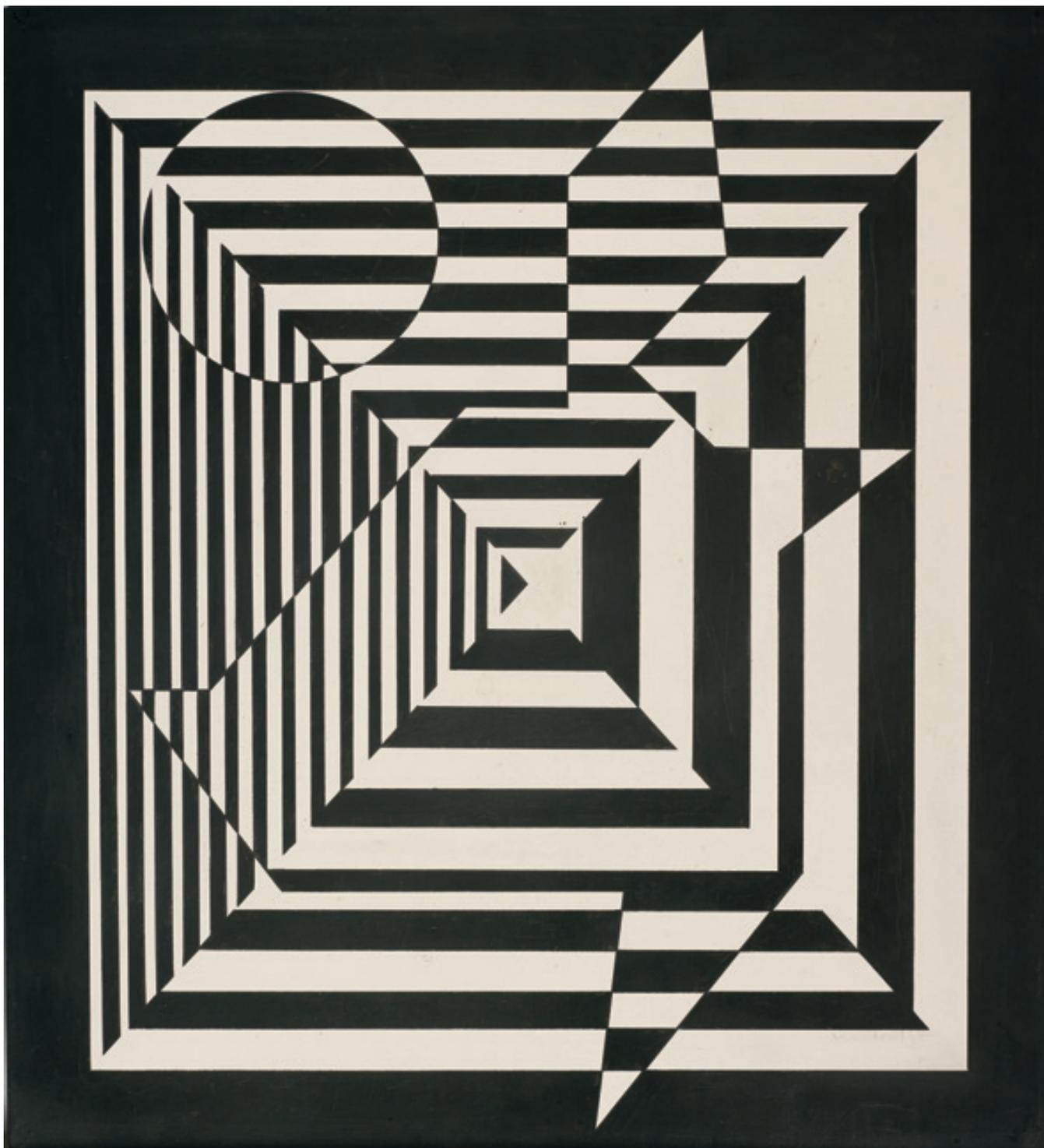
Signé en bas à droite

Contresignature, titre, date et dimensions au dos

“Le mouvement entier du blanc au noir donne l'idée de la distance gigantesque entre les deux pôles – trajet couvrant toutes les étapes de la source du visible aux ultimes confins du visible lutte ouverte des extrêmes qui s'entrechoquent.”¹

Paul Klee

¹ P. Klee, *Théorie de l'Art Moderne*, Genève, 1968, p. 63

Kabira-Tag

1957

Peinture sur panneau

111,5 x 105,5 cm

Signé en bas au centre

Titre, date et dimensions au dos

Etiquette au dos de l'atelier de Vasarely à Arcueil

Provenance

Ancienne collection Louis Bogaerts, Bruxelles

Kabira-Tag fut sans doute en partie inspirée par le site archéologique de Syrie du Nord de l'époque de Sumer : Habuba Kabira, une des plus anciennes villes fortifiées du Proche-Orient.

Au-delà de cette réminiscence archéologique, modernisée par la citation du « carré noir sur fond blanc » de Malevitch, Vasarely livre ici sa vision géométrique de la cité idéale. Rythmée par le jeu complexe et rigoureux des réseaux, elle provoque de riches effets optiques.

L'œuvre révèle ce qui deviendra l'ambition majeure de Vasarely au cours des années 70 : métamorphoser l'environnement urbain en intégrant à l'architecture la beauté plastique de ses propres recherches afin de créer la « Cité du bonheur ».

Altai III
1955/58
Peinture sur toile
164 x 133 cm
Titre, date et dimensions au dos

“Je ne suis pas l’inventeur du terme « cinétisme », déjà employé en physique et par Gabo dès les années 1925-1930, sans parler du cinéma. Je crois cependant que mon œuvre plastique est la preuve même que je suis à la source de ce qu’est actuellement devenu le cinétisme, appelé aux U.S. « Op-Art » (Optical-Art).”¹

Victor Vasarely

Provenance

Ancienne collection Delville, Bruxelles
Galerie Denise René, Paris
Galerie 44, Kaarst, Allemagne
De 1988 à 2010, collection Lenz Schönberg, Allemagne
Fondation Gandur pour l’Art, Genève

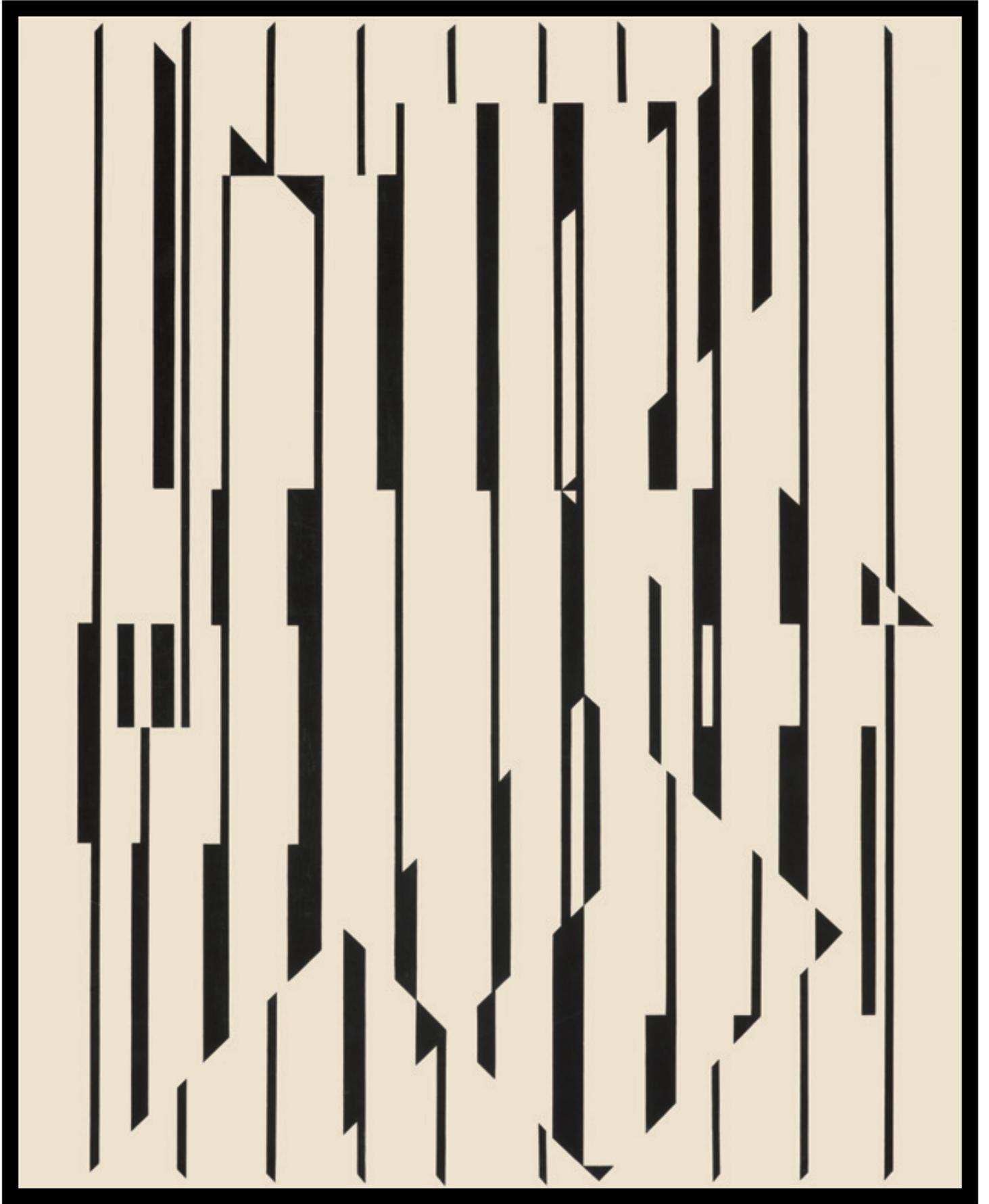
Expositions

1959, Cassel, Museum Fridericianum, *Documenta*, vol I, repr. p. 420
1960, Bruxelles, Palais des Beaux-Arts; Paris, galerie Denise René
1988, Kaarst, Galerie 44
1988, Munich, Städtische Galerie im Lenbachhaus, *ZERO. Vision und Bewegung. Werke aus der Sammlung Lenz Schönberg*, repr. p. 125
1989, Moscou, Centrales Künstlerhaus, *Sammlung Lenz Schönberg. Eine europäische Bewegung in der bildenden Kunst von 1958 bis heute*, repr. p. 110
1991, Innsbruck, Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, *Sammlung Lenz Schönberg*, repr. p. 91
1992, Varsovie, Galeria Zacheta, *Sammlung Lenz Schönberg. Aus der stille der Zeit – über die Grenzen von Raum*, repr. p. 160
2003-2004, Innsbruck, Kunstbrücke, Raiffeisen-Landesbank, *ZERO. Die europäische Vision – 1958 bis heute, Sammlung Lenz Schönberg*, repr. p. 65; Zagreb, Museum für zeitgenössische Kunst, repr. p. 126

Bibliographie

V. Vasarely et M. Joray, *Vasarely*, tome I, Neuchâtel, 1965, repr. p. 123, n° 138
“Kolekcja Lenz Schönberg : Lenz Schönberg Collection ; Art & Business visits Munich and Tirol” in *Art and Business*, The International Magazine for the Art Market 1-2, 1992, pp. 4-11
Anna and Gerhard Lenz with Ulrike Bleicker-Honish, *Epoche Zero. Sammlung Lenz Schönberg. Leben in Kunst*, vol. I, Ostfildern, 2009, repr. p. 19, n° VA-05
Les sujets de l’abstraction, sous la direction d’E. de Chassey et E. Notter, catalogue d’exposition de la Fondation Gandur pour l’Art, Genève, 2011, repr. p. 308

¹ V. Vasarely, *Vasarely plasticien*, Paris, 1979, p. 185.

Naissance-Pos

1958

Peinture sur panneau

162 x 122 cm

Signé en bas au centre

Titre, date et dimensions au dos

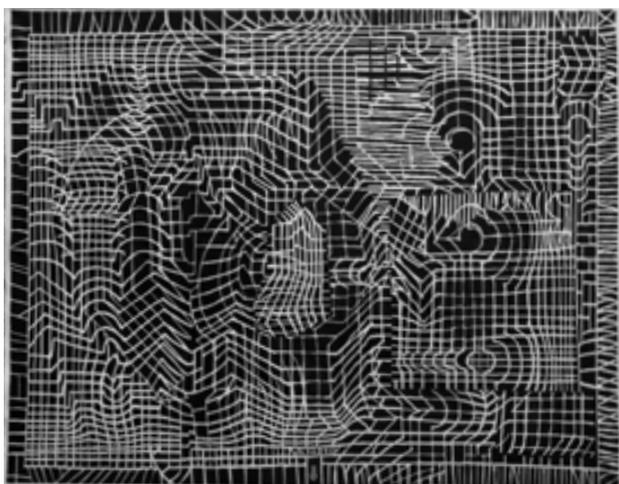
Provenance

Ancienne collection Albert Schulze Vellinghausen, Dortmund, Allemagne

“Vers 1913, enfant, je me blesse à l'avant-bras en jouant. Je garde le lit pendant un jour ou deux... une éternité ! La blessure est pansée avec de l'organdi, tissu léger et clair, à la texture régulière qui se déforme à la moindre touche. Je contemple ce micro-univers toujours pareil, pourtant autre, je joue avec en tirant un à un les fils croisés de la trame... [...]

Dans les années qui suivirent, l'attraction sur moi des effets causés par les réseaux linéaires devient de plus en plus forte : les jeux bizarres du moirage, les subtilités des gravures anciennes, les métamorphoses qui s'opèrent derrière des grillages à torsion, les cordes vibrantes du cymbalum, les faisceaux complexes des fils sur métier à tisser ou sur les machines peigneuses dans les filatures, la gamme des trames d'imprimerie sous la loupe, les sillons fuyants des terres labourées, l'ondulation des câbles du télégraphe observée d'un train en marche, les rails luisant à perte de vue d'une gare de triage, les lignes de force... ”¹

Victor Vasarely

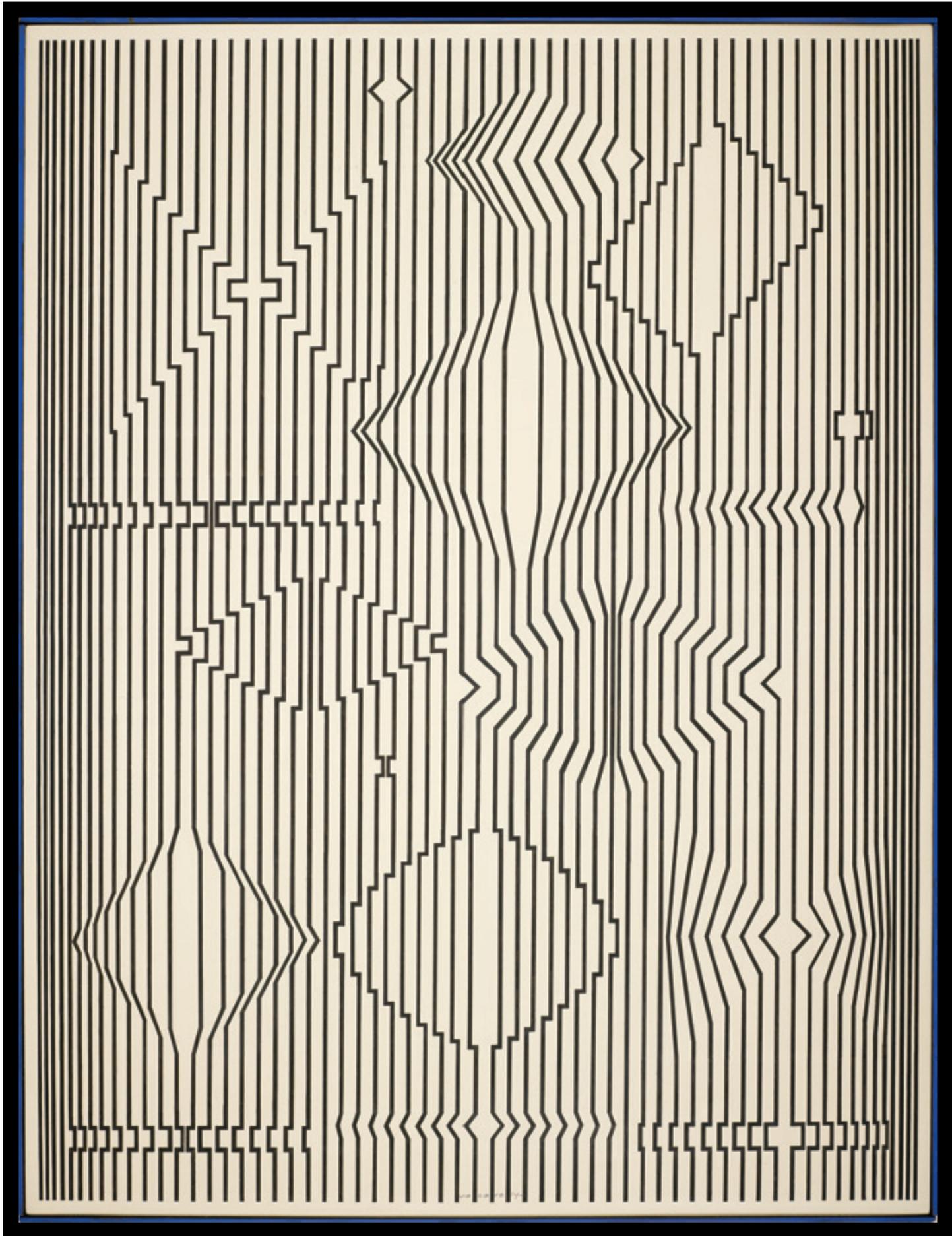

Ty-Neue, carton de Vasarely édité par Tabard Frères et Sœurs à Aubusson. Un seul exemplaire a été réalisé en 1958.

Ballet de la chorégraphe Marina de Berg donné au théâtre de l'Humour à Paris en 1952.

¹ V. Vasarely et M. Joray, *Vasarely*, tome I, Neuchâtel, 1965, p. 74.

Syrom

1956/59

Peinture sur toile

151 x 122 cm

Signé en bas au centre

Titre, date et dimensions au dos

Provenance

Ancienne collection Albert Schluze Vellinghausen, Dortmund, Allemagne

Ancienne collection Stunke, Cologne, Allemagne

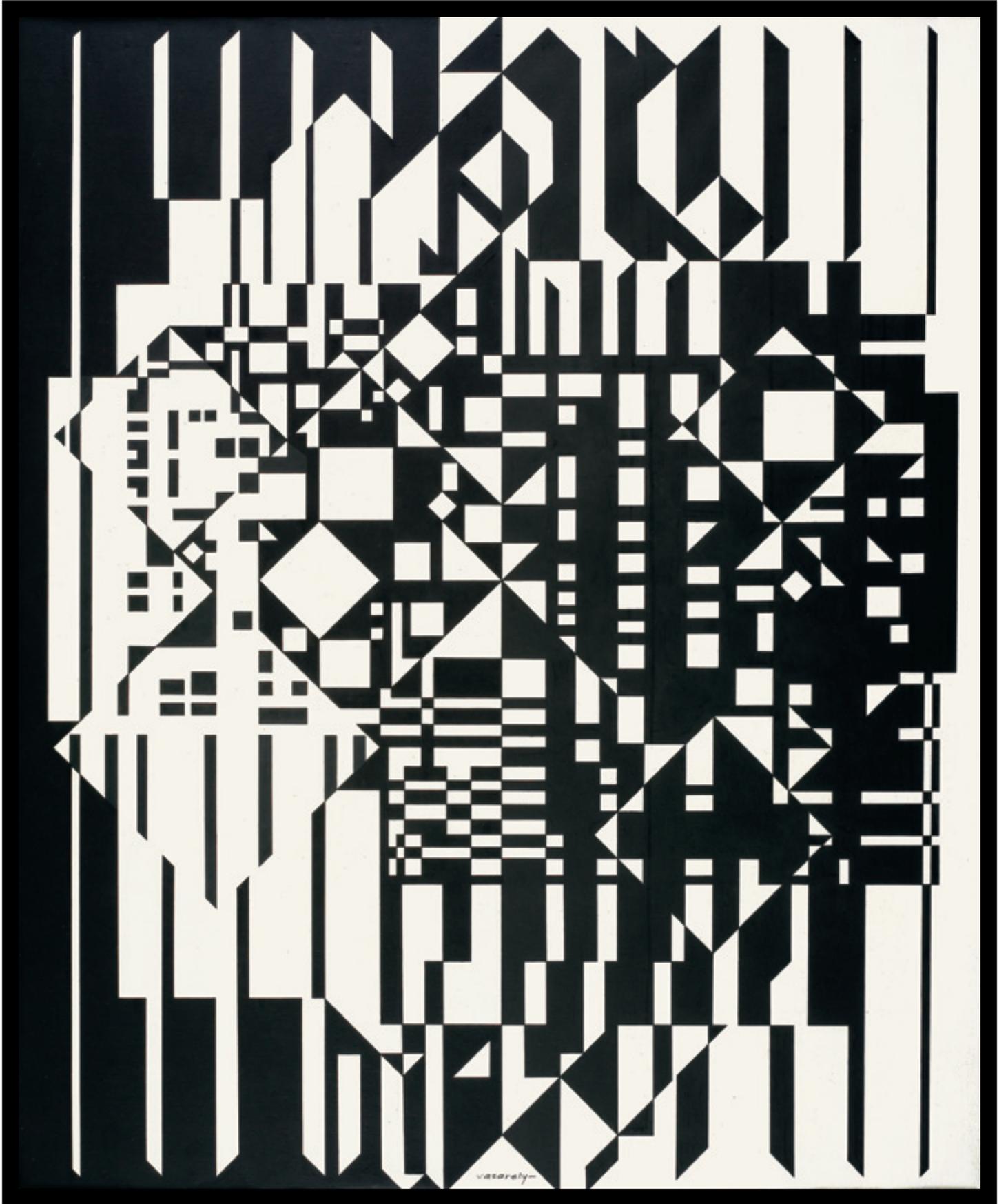
Syrom se situe dans la continuité historique de *l'Hommage à Malevitch* qui avait introduit le mouvement : le carré effectuant une rotation sur son axe devient alors mobile et détaché du plan, rendant ainsi la perspective traditionnelle et la distinction entre le fond et la forme totalement obsolètes.

L'avancée essentielle initiée par *l'Hommage à Malevitch* s'épanouit ici pleinement car le système du « losange en mouvement » est ici démultiplié à l'infini. Semblable à une météorite cinétique, la composition de *Syrom* est particulièrement complexe et rythmée, elle hypnotise la rétine, crée de troublants effets de loupe et fait tant vibrer l'œuvre qu'elle semble à la limite de la désintégration.

Œuvre en rapport

Hommage à Malevitch, 1952/58, peinture sur panneau, 195 x 130 cm.

Novae-B

1959

Peinture sur panneau

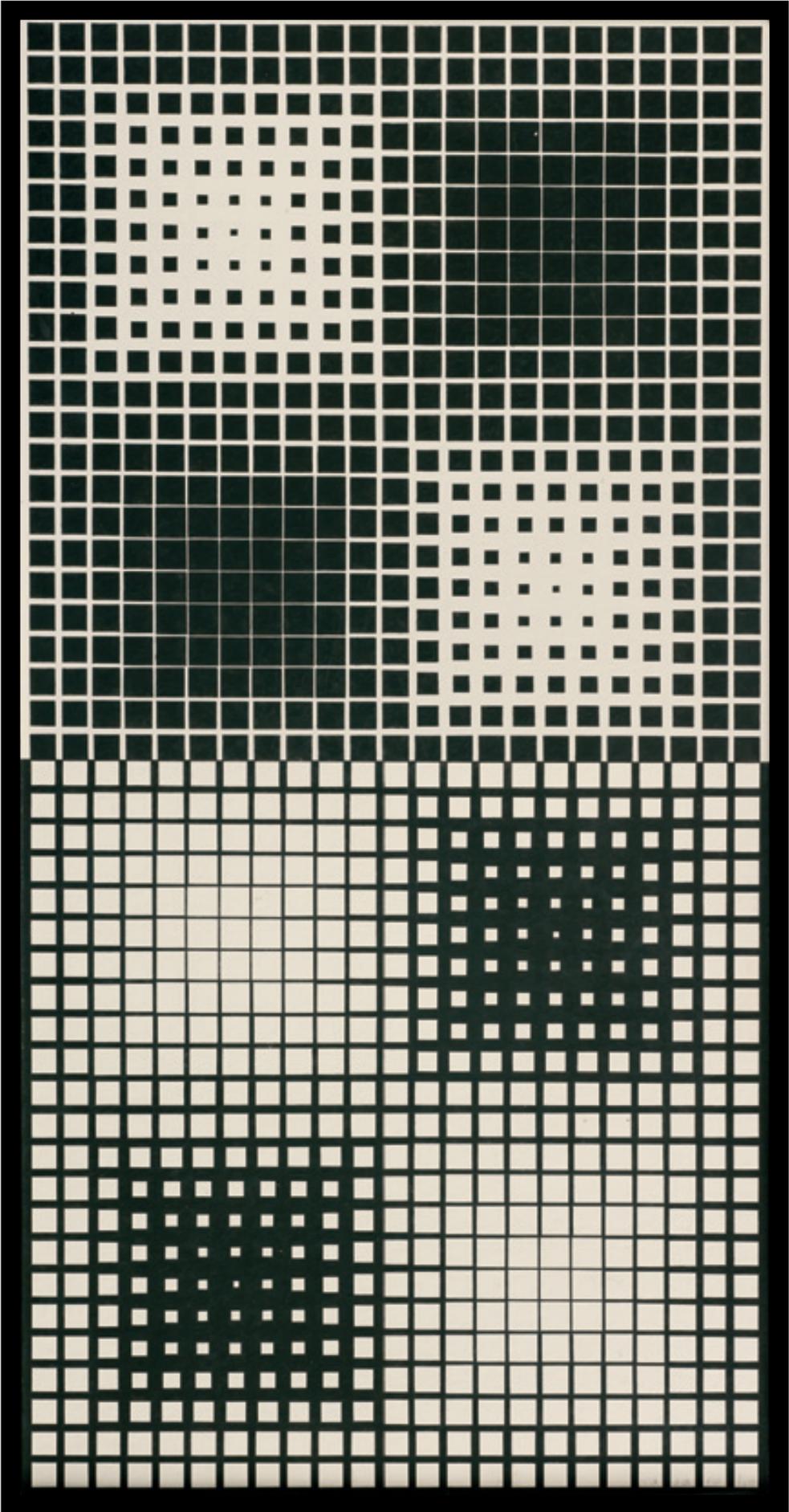
117 x 59 cm

Signé en bas à droite

Contresignature, titre, date et dimensions au dos

Convaincu de la correspondance entre les constantes artistiques et les lois naturelles, Vasarely sensible à "la poésie de la science et de la connaissance"¹, emprunte souvent les titres de ses œuvres au vocabulaire scientifique, astronomique notamment. Les novae (l'œuvre ici présentée est ainsi nommée) sont des étoiles dont la luminosité augmente brusquement en raison d'une explosion. Vasarely traduit ce phénomène par analogie plastique et diffuse une fulgurante sensation d'énergie.

¹ W. Spies, *Victor Vasarely*, Paris, 1971.

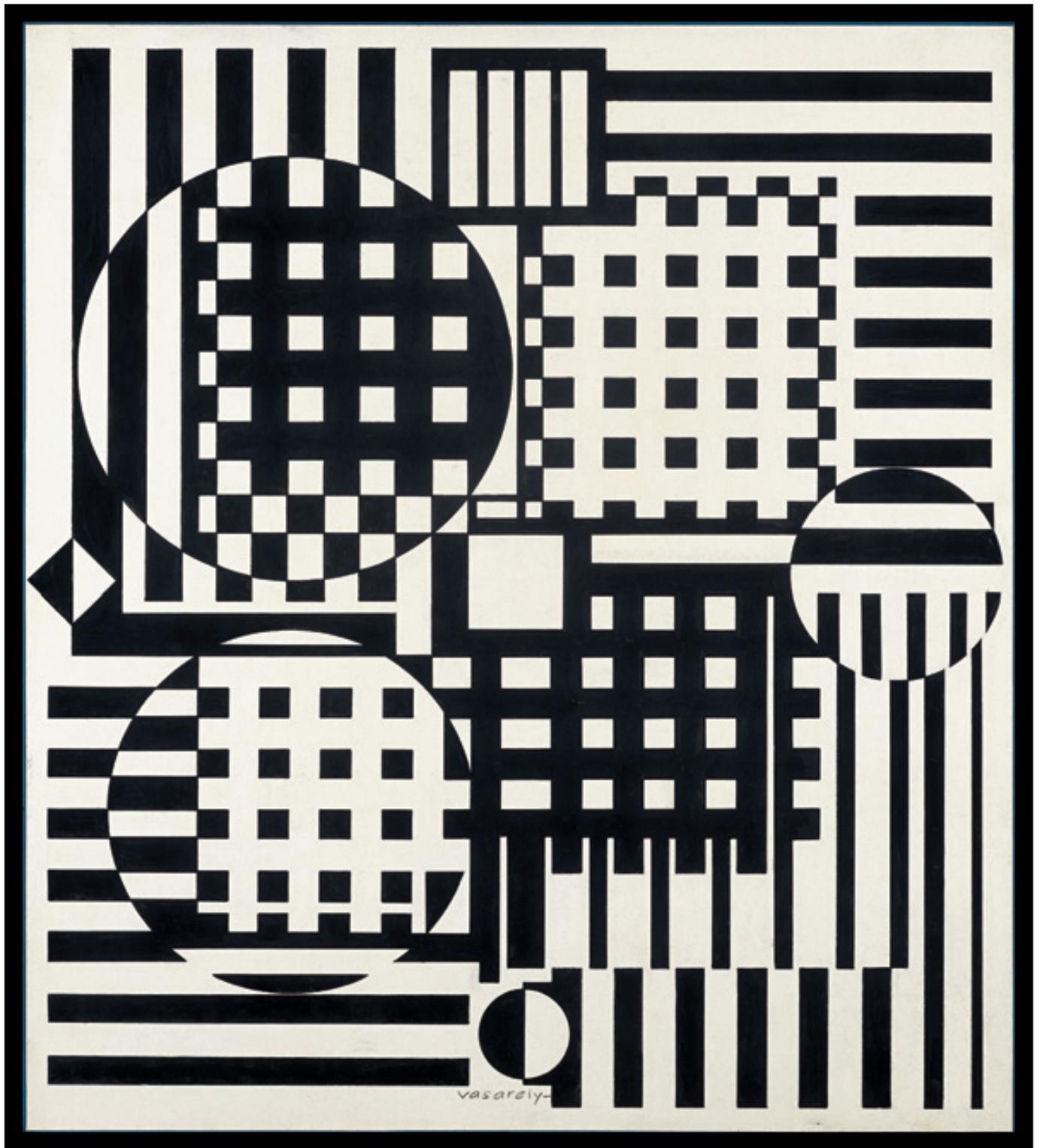

Pleionne P
1959
Peinture sur panneau
62 x 55 cm
Signé en bas au centre
Contresignature, titre, date et dimensions au dos

“La première question innocente-agaçante que l'on m' a posée et que l'on me pose encore à la vue de mes abstractions : « mais qu'est ce que cela veut bien dire... ? » Perplexe d'abord, au fil des années j'ai trouvé non pas la réponse, mais les réponses. Objectivement parlant, il s'agit d'une composition bi-dimensionnelle de formes-couleurs ou d'une structure multi-dimensionnelle, faites d'intuition, de science, de technique, comportant des stimuli visuels et destinées à l'une des multiples fonctions plastiques de la cité moderne. Subjectivement parlant, il s'agit d'une création poétique aux qualités sensibles, susceptible de déclencher en autrui le processus imaginatif et émotionnel. Sur ce terrain-là, bien entendu, toutes les interprétations ou équivalences deviennent possibles. Il va se constituer donc autour de mon œuvre – qui se voulait rigoureusement dialectique – un halo métaphysique, imaginé, désiré, voulu par les contemplateurs. Je n'y peux rien ! Car pour mon compte, je n'ai jamais voulu, consciemment, raconter d'histoire ou d'anecdote extraplastique par le truchement de la toile. Convaincu qu'il est vain de figurer inlassablement – comme cela se fait – les archétypes nommés ou innommés de la nature, j'ai voulu créer les êtres d'un monde à part, celui de la plastique pure : genèse, naissance, foisonnement, complexification, perfectionnement, fonctionnalisation des structures plastiques.”¹

Victor Vasarely

¹ V.Vasarely et M. Joray, *Vasarely*, tome I, Neuchâtel, 1965, p. 74.

Ondho
1959/60
Peinture sur panneau
153 x 122 cm
Signé en bas à droite
Contresignature, titre, date et dimensions au dos

Provenance

Ancienne collection Louis Bogaerts, Bruxelles

“ L'enjeu n'est plus le cœur, mais la rétine, le bel esprit devient sujet de la psychologie expérimentale. Les contrastes aigus noir-blanc, l'insoutenable vibration des couleurs complémentaires, le papillotement des réseaux rythmés et des structures permutées, le cinétisme optique des composants plastiques, autant de phénomènes physiques présents dans nos œuvres, dont le rôle n'est plus d'émerveiller ou de nous plonger dans une douce mélancolie, mais de nous stimuler et de nous procurer des joies sauvages. ”¹

Victor Vasarely

¹ V. Vasarely et M. Joray, *Vasarely*, tome I, Neuchâtel, 1965, p. 163.

Etax-R

1957/61

Peinture, haut-relief et bas-relief sur panneau

96 x 62 cm

Signé en bas au centre

Contresignature, titre, date et dimensions au dos

Etiquette au dos de l'atelier de Vasarely à Annet-sur-Marne

Une flèche au dos de l'œuvre indique qu'elle peut être accrochée, de manière verticale, dans les deux sens.

Provenance

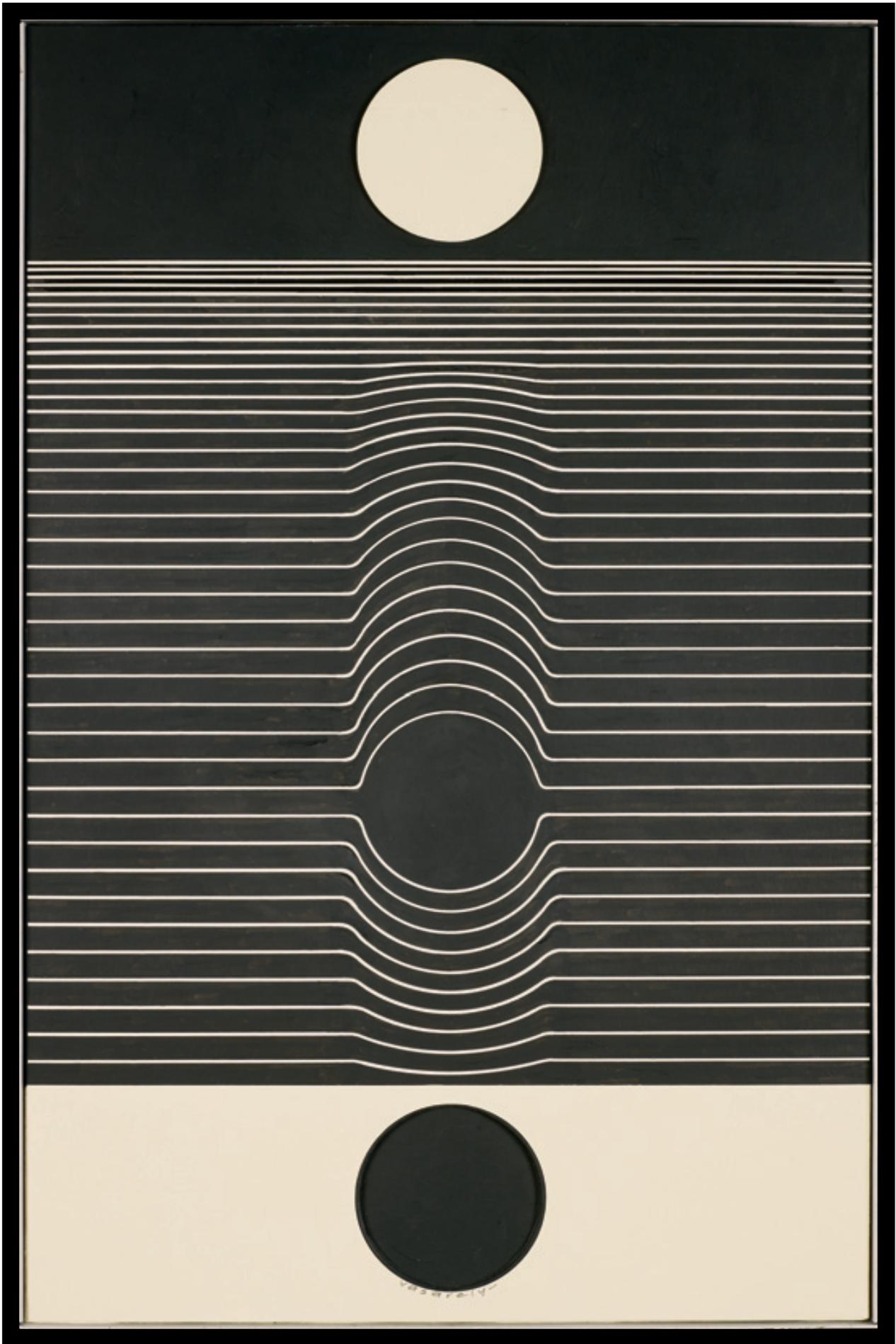
Ancienne collection Marie-Louise Jeanneret

L'artiste réalisant un relief, photographie prise vers 1955.

La fondation Vasarely à Aix-en-Provence photographiée par Willy Ronis. Ce motif du cercle noir sur fond blanc opposé à celui du cercle blanc sur fond noir est aussi intégré à la façade de la fondation.

Métagalaxie

1961

Peinture sur toile

160 x 147,5 cm

Signé en bas à droite

Contresignature, titre, date et dimensions au dos

Étiquette du MOMA au dos

Provenance

Pace Gallery, New York

Ancienne collection Richard S. Zeisler, New York

Expositions

1963-64, Hanovre, Kestner-Gesellschaft, *Vasarely*, repr. n° 52

1965, New York, Pace Gallery, *Vasarely*, repr.

1965, Londres, Hanover Gallery, *Vasarely*, catalogue n° 6

1966, Cambridge, Massachusetts Institute of Technology; New Gallery, Charles Hayden Memorial Library, *Paintings and sculptures by Vasarely*

1966-67, Lincoln, Massachusetts, de Cordova Museum; Louisville, Kentucky, J.B. Speed Art Museum; Minneapolis, University of Minnesota Art Gallery; Johnson City, East Tennessee State College, Reece Memorial Museum; Utica, New York, Munson-Williams Proctor Institute; Arts Club of Chicago; Boulder, University of Colorado, Fine Arts Gallery; Contemporary Arts Association of Houston; Santa Barbara, Museum of Art, *Victor Vasarely*

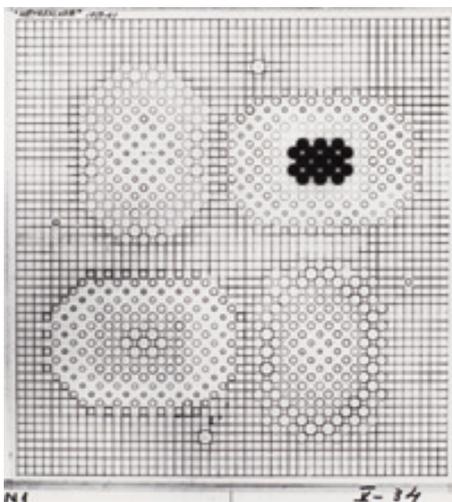
1985, New York, MOMA, *Contrasts of form geometric abstract art 1910-1980*

Bibliographie

V. Vasarely et M. Joray, *Victor Vasarely*, tome I, Neuchâtel, 1965, repr. n° 156, p. 143

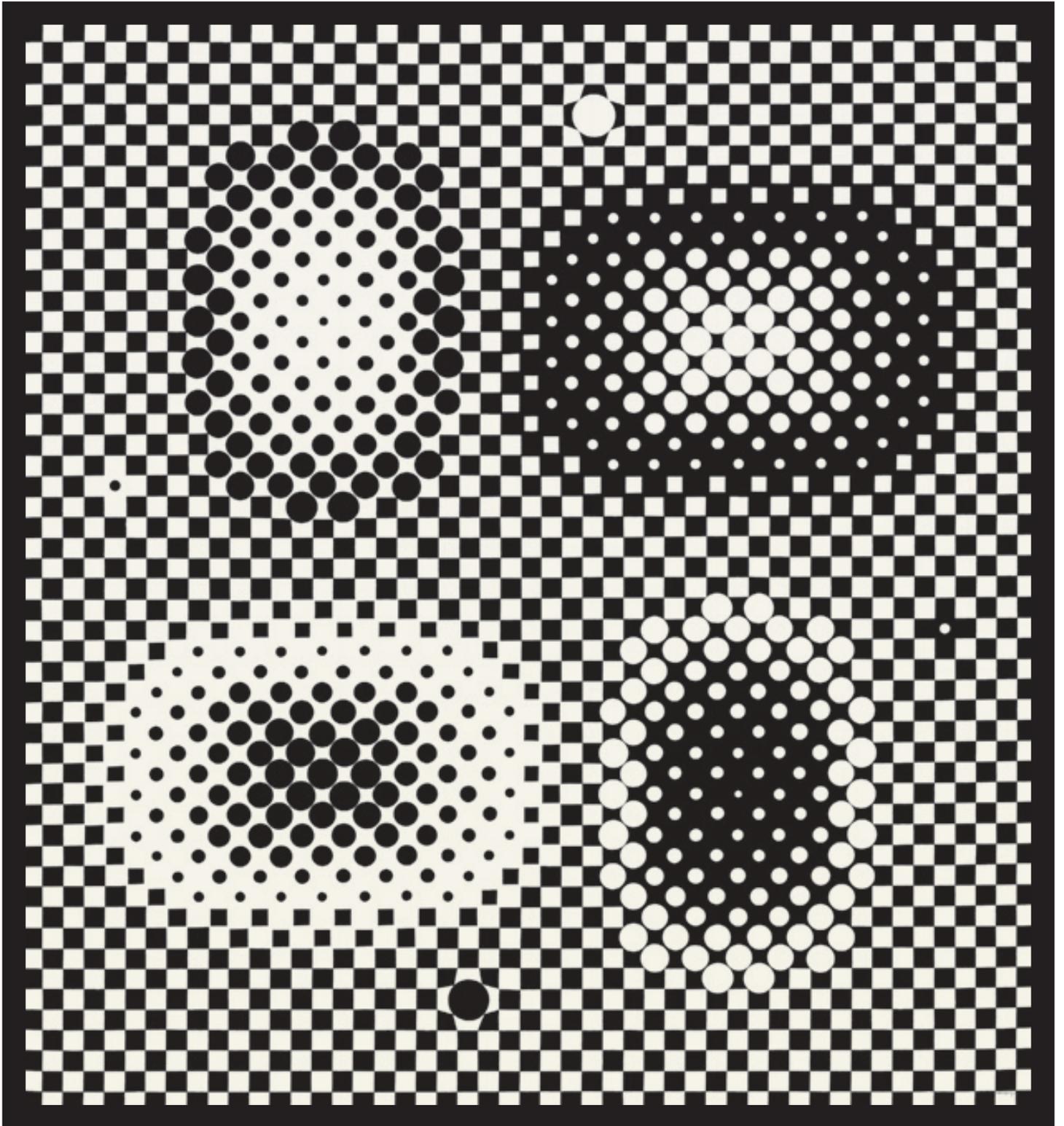
La dimension cosmique de l'œuvre de Vasarely est largement affirmée par le titre ambitieux donné au tableau : la métagalaxie se définissant comme l'ensemble de l'univers ! En effet suivant la conception de l'artiste : « accoupler l'affirmation et la négation de l'unité (c'est-à-dire les structures noires et blanches), c'est rendre la connaissance intégrale. »¹

Compte tenu de la valeur emblématique et didactique de cette composition, Vasarely a choisi de montrer le dessin préparatoire à l'œuvre dans l'un des présentoirs de sa fondation destinés à retracer quarante années de recherches.

Présentoir V-34 NI de la période « Noir-Blanc » 1951-63.

¹ V. Vasarely et M. Joray, *Victor Vasarely*, tome I, Neuchâtel, 1965, p. 112.

Algenib II-R

1962

Peinture, hauts-reliefs et bas-reliefs sur panneau

120 x 72 cm

Signé en bas à droite

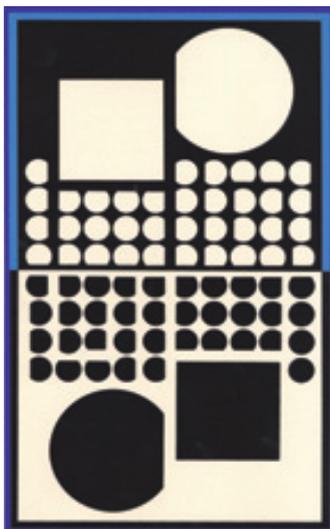
Contresignature, titre, date et dimensions au dos

Étiquette au dos de l'atelier de Vasarely à Annet-sur-Marne

“Le contraste maximum c’est Blanc et Noir. [...] La même composition résolue en blanc et noir me donne automatiquement une deuxième composition résolue en noir et blanc. Les deux œuvres sont qualitativement égales, à la fois identiques et diamétralement opposées : images-miroirs.”¹

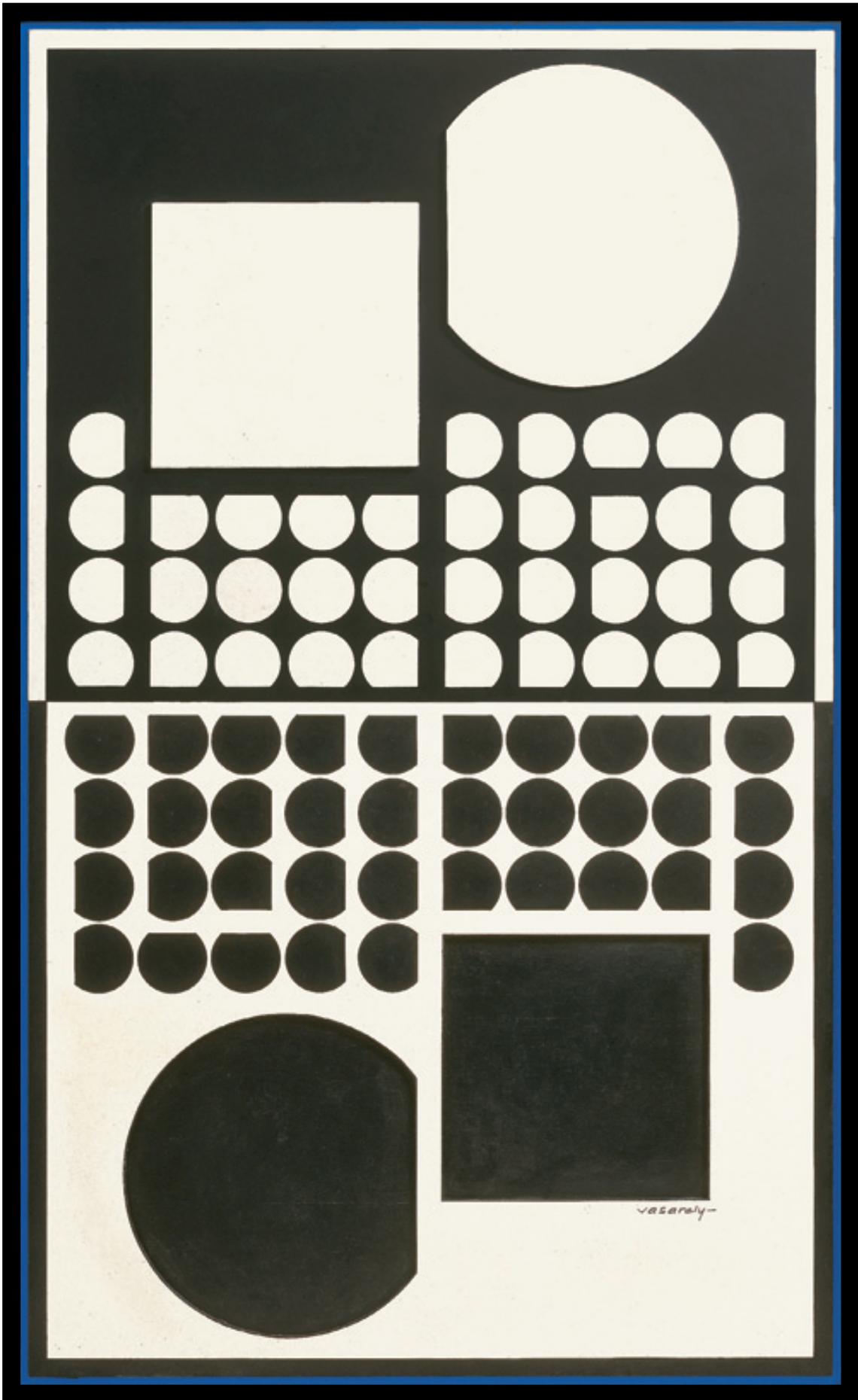
Victor Vasarely

Œuvre en rapport

L'œuvre présentée a servi de modèle pour une sérigraphie réalisée par Eric Seydoux.

¹ V. Vasarely et M. Joray, *Vasarely*, tome I, Neuchâtel, 1965, p. 112.

Iaca

1956/1963

Peinture sur panneau

99 x 63 cm

Signé en bas au centre

Contresignature, titre, dates et dimensions au dos

Imaginaires

la clé des songes
affolée
dans la serrure rouillée
de la réalité

Imaginaires

les souterrains, les zèbres
et la glace brisée
la peinture, le peintre
l'atelier, le chevalet

Imaginaires

le blanc

Imaginaires

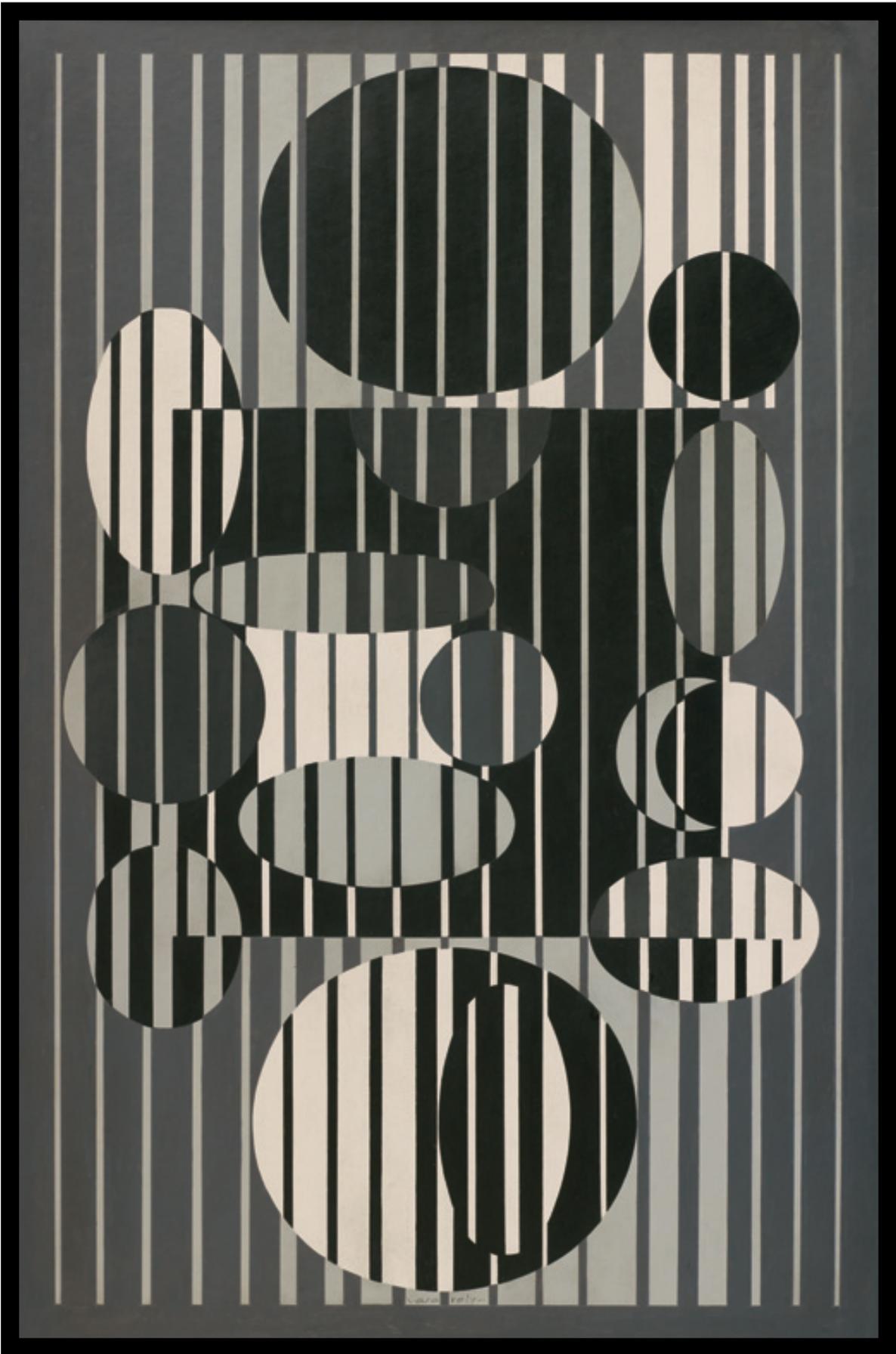
le noir

Imaginaires

l'inimitable magie
du manège des images,
des visages et des mirages de la vie

Imaginaires

Jacques Prévert
Extrait du poème intitulé *Imaginaires*,
dédié à Vasarely, publié en 1946

Gotha

1958/1963

Peinture sur panneau

115 x 78 cm

Signé en bas au centre

Contresignature, titre, date et dimensions au dos

Etiquette au dos de l'atelier de Vasarely à Annet-sur-Marne

“Je ne puis m’empêcher de sentir une analogie troublante entre ma « plastique cinétique » et l’ensemble du micro et du macrocosmos. Tout y est : l’Espace, la Durée, les Corpuscules et les Ondes, les Relations et les Champs. Mon art transpose donc encore une fois la Nature, cette fois-ci celle de la physique pure, de manière à faire comprendre psychiquement le monde. (1959) ”¹

Victor Vasarely

¹ V.Vasarely, *Victor Vasarely*, Paris, 1978, non paginé.

Vega-Bas

1967

Peinture sur panneau

80 x 80 cm

Signé en bas au centre

Contresignature, titre, date et dimensions au dos

Étiquette au dos de l'atelier de Vasarely à Annet-sur-Marne

Provenance

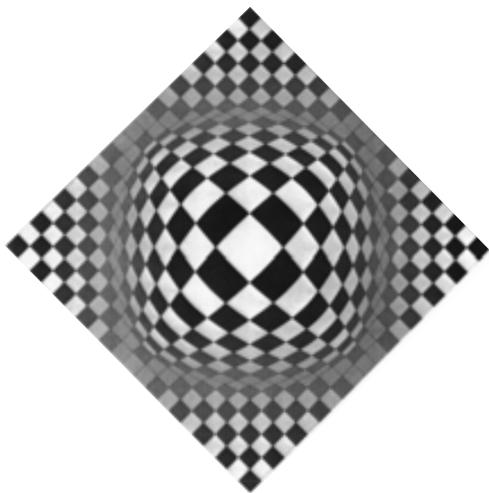
Ancienne collection Hendricus Johannes Prakke, Assen, Hollande

*"J'ai peint un tableau formé d'un damier noir et blanc subissant une double formation convexe, par agrandissement du carré de base, et concave, par rétrécissement de ce même carré. C'était assez proche de mes martiens des années 30, constitués de réseaux qui s'ouvraient au centre de la composition, pour donner la rondeur du buste. Cette fois, cependant, j'obtenais non seulement un gonflement, mais aussi un éloignement perceptif dans la même toile. Je la baptisai du nom de l'étoile Véga, qui se situe à huit années-lumière de notre système solaire. Au-delà, c'est l'univers expansionnel : la condensation et la fuite éperdue des galaxies."*¹

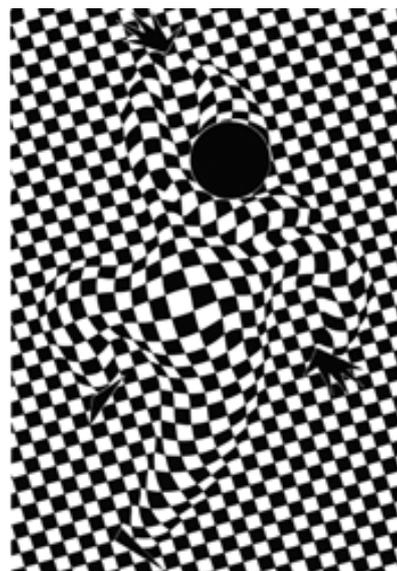
Victor Vasarely

Cette œuvre deviendra la source de réalisations colorées.

Œuvres en rapport

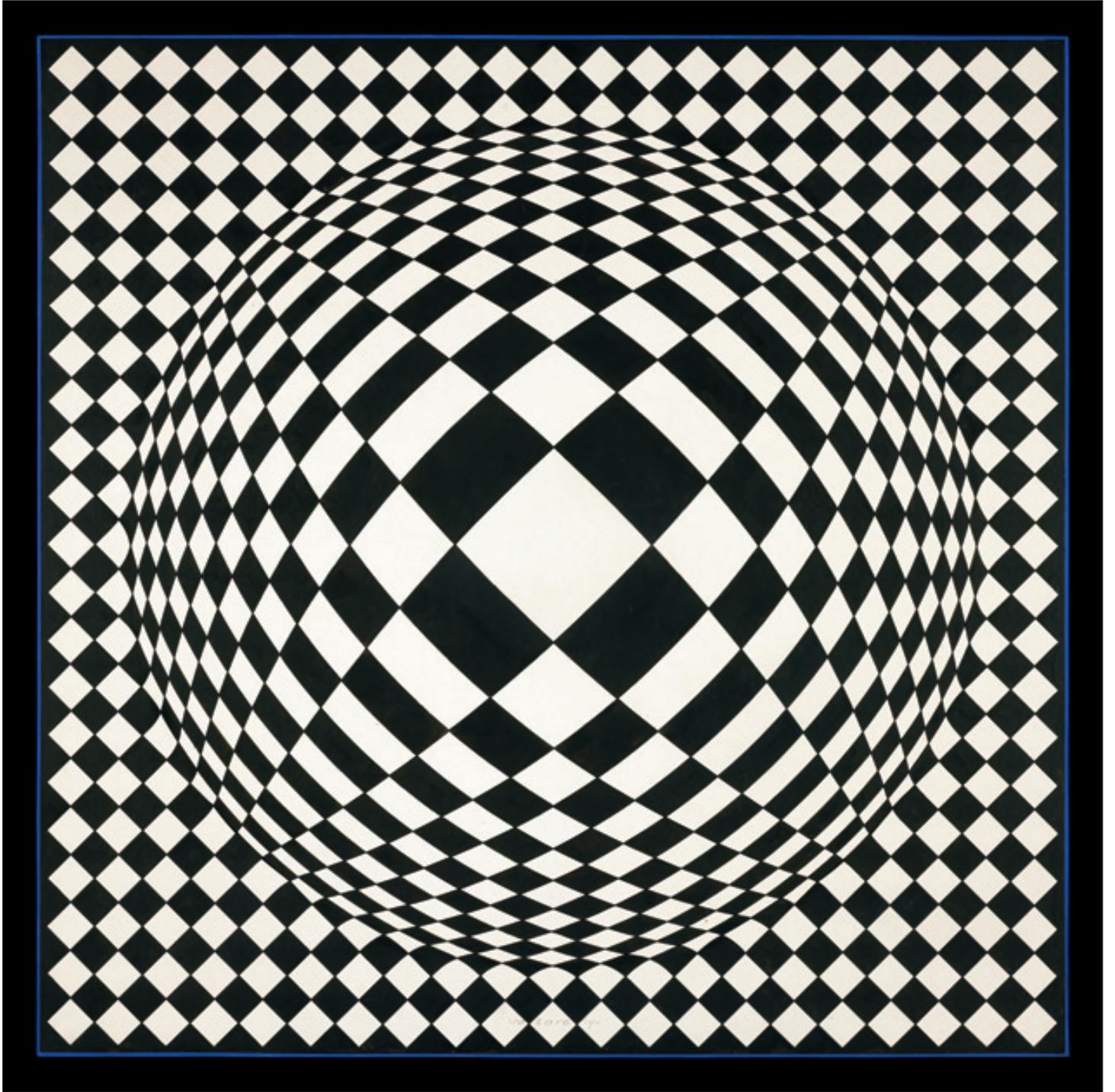

Vega Sakk, 1965, technique mixte sur carton, 84 x 84 cm, conservé au musée Kröller-Müller, Otterlo, Hollande.

Arlequin, 1935, technique mixte sur carton, 60 x 40 cm, collection privée.

¹ V. Vasarely, *Entretiens avec J.-L. Ferrier*, Paris, 1979, p. 79.

Saphir-RB

1968

Technique mixte et collages sur carton

64 x 58 cm

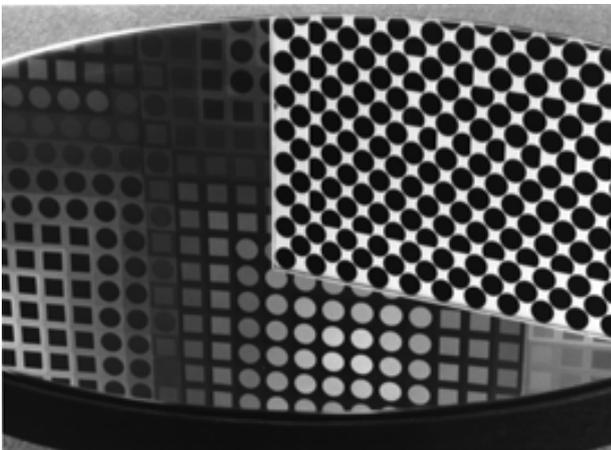
Signé en bas à droite

Etiquette au dos de l'atelier de Vasarely à Annet-sur-Marne

“Chez moi, le collage est une sorte de test. Mes formes abstraites sont si longues à venir, elles subissent de si nombreuses modifications en cours d'élaboration, que je me sens obligé de m'interroger de temps en temps sur leur origine. Alors, je fais des collages. [...] Le collage est une nécessité d'automatisme pour moi, puis un outil de travail. Je vise toujours plus loin que le collage même.”¹

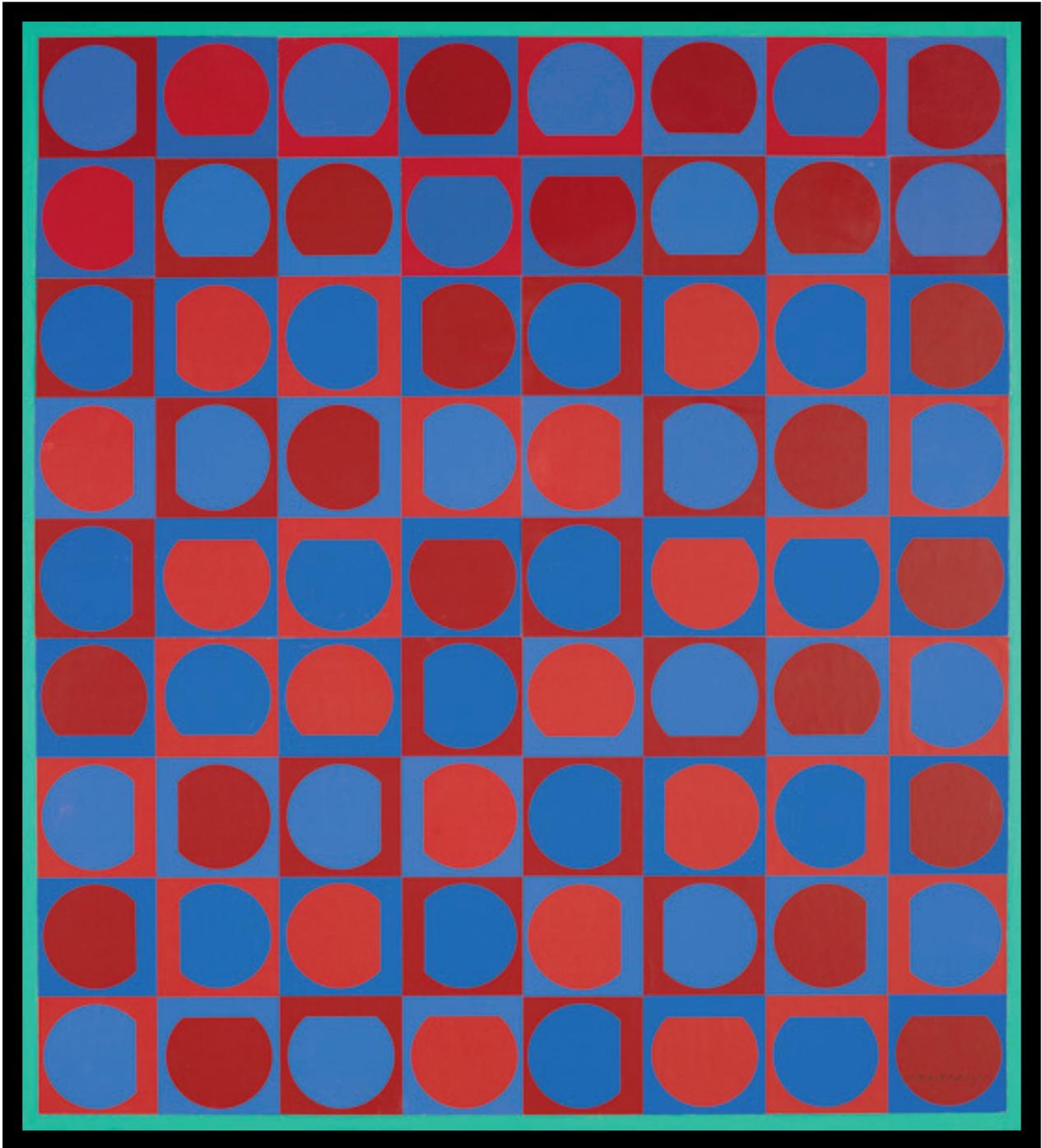
Victor Vasarely

Œuvre en rapport

Composition de formes corpusculaires, photographie de Denise Colomb vers 1967-68.

¹ Victor Vasarely, in *Art d'Aujourd'hui*, 1954, série 5.

Vega-Fel RB

1968/70

Peinture sur toile

120 x 120 cm

Signé en bas à droite, l'œuvre est aussi monogrammée en haut à gauche dans le sens vertical : l'artiste avait prévu qu'il soit possible d'accrocher le tableau dans les deux sens

Contresignature, titre, date et dimensions au dos

Étiquette au dos de l'atelier de Vasarely à Annet-sur-Marne

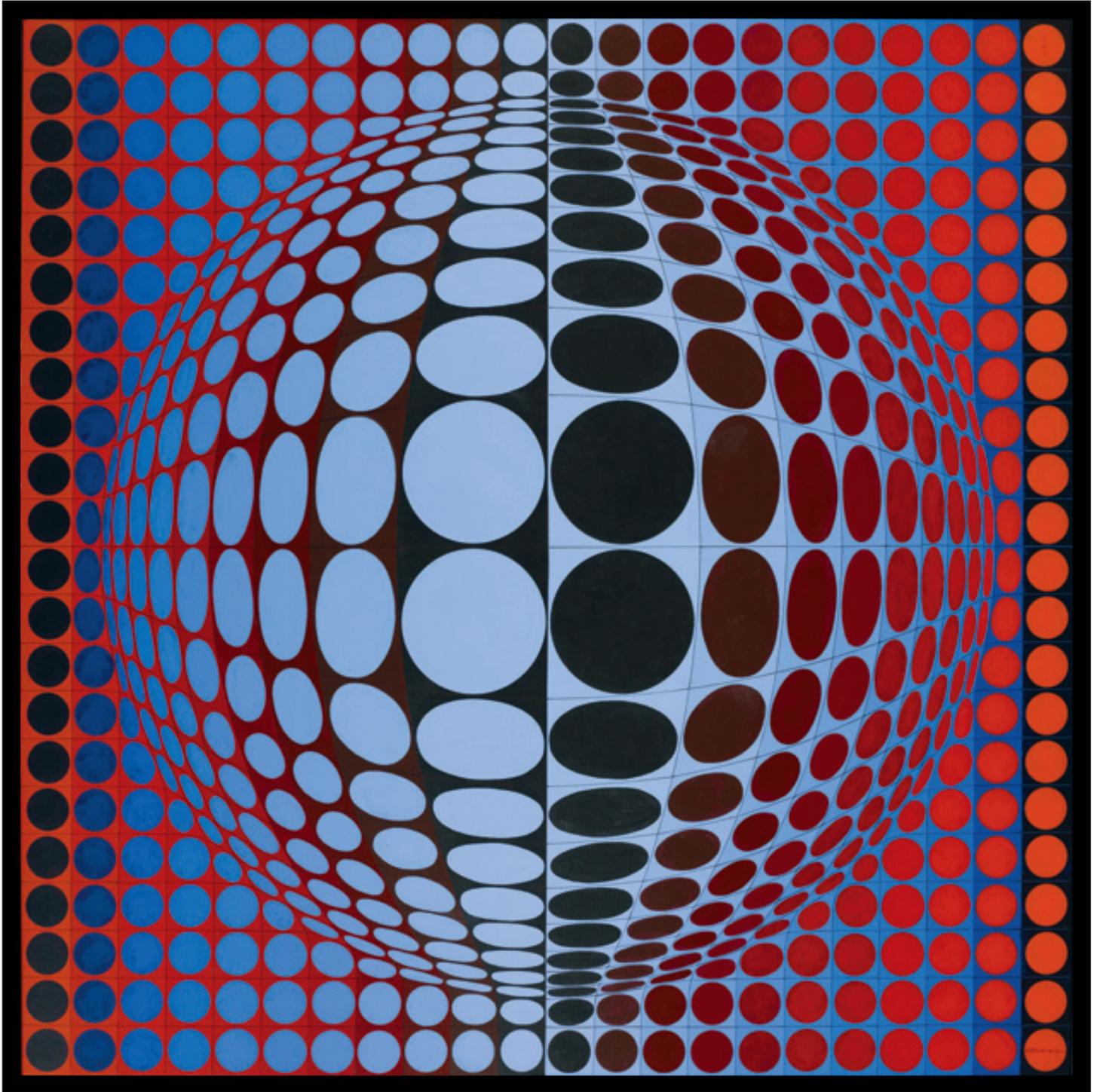
Provenance

Ancienne collection Marie-Louise Jeanneret (étiquette Art Moderne)

*“ Le Rond (roue, vitesse, communication, machine, progrès), le Carré (feuille, imprimerie, damier, meubles, constructions, fenêtres sur le monde), le Spectre (couleurs, nuances, gammes, polychromie, joies visuelles), le Solfège (chants, musique, harmonie, polyphonie, joies auditives), l'Abécédaire (langues, poésie, littérature, bibliothèque, presse, toutes les connaissances), les Chiffres (sciences du zéro à l'infini) sont les unités de base de toute création humaine. ”*¹

Victor Vasarely

¹ E. Gomringer; *Victor Vasarely Farbstadt*, Munich, 1977, p. 36.

Ondokto-Jaune gris
1972/73
Peinture sur toile
139 x 139 cm
Signé en bas au centre
Contresignature, titre, date et dimensions au dos
Etiquette au dos de l'atelier de Vasarely à Annet-sur-Marne

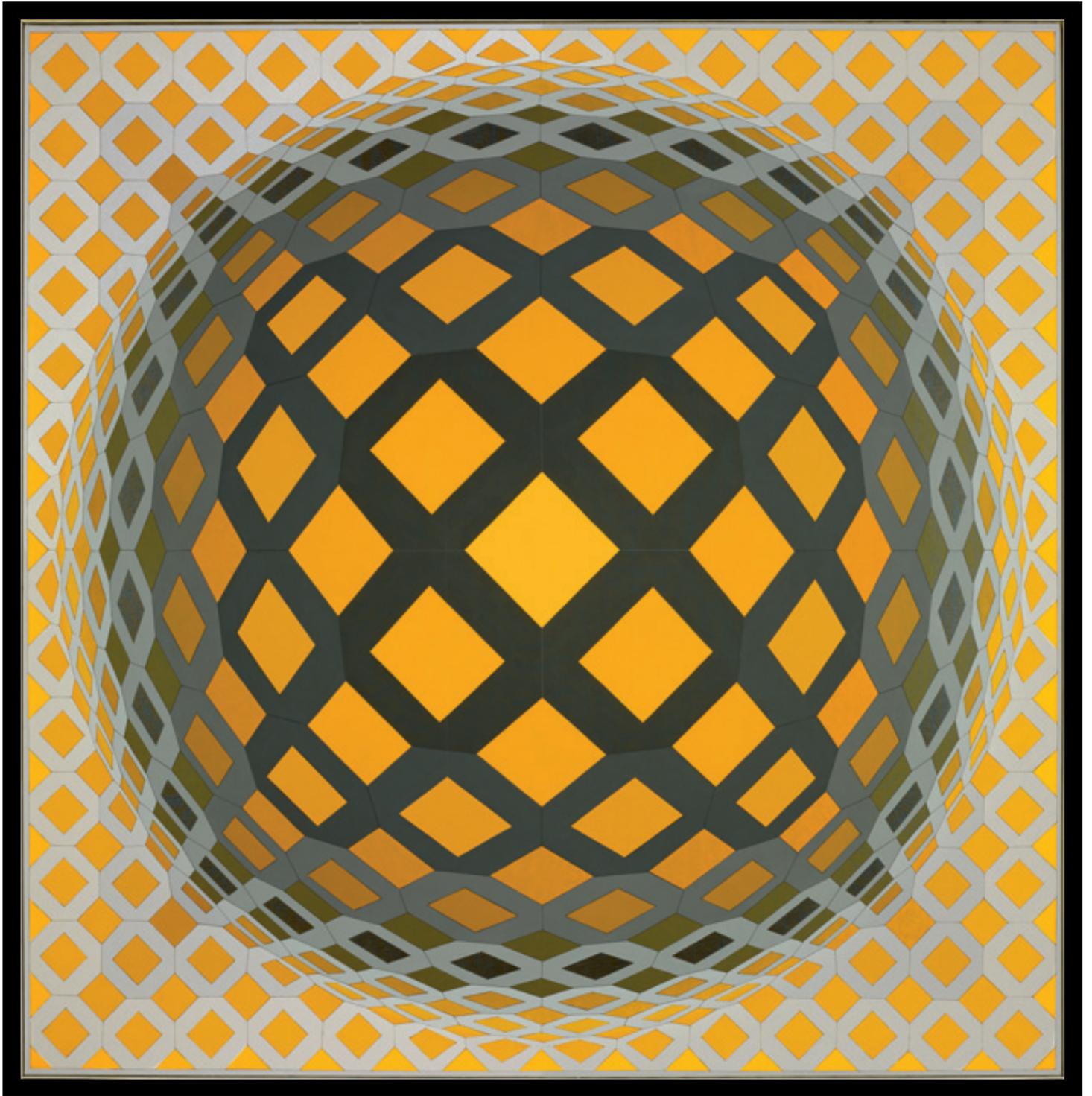
“De nombreux spectateurs ne s'expliquent pas la luminosité émanant de mes compositions ou les zones d'ombres qui les assombrissent par endroits. Que les atmosphères rayonnantes dans les toiles impressionnistes, que les « soleils » dans celles de van Gogh aient pu répandre la lumière, quoi d'étonnant ? Le thème figuratif renforçait sans équivoque possible l'illusion. Dans mes compositions, il n'y a pas de références identifiables et, pourtant, la lumière jaillit ! Ces effets surprenants résultent de la rigueur dans la permutation de mes gammes colorées.”¹

Victor Vasarely

Portrait de l'artiste à l'âge de 65 ans devant un double Vega.

¹ V. Vasarely, *Le folklore planétaire*, Paris, 1973.

Inogue
1975/80
Acrylique sur toile
240 x 120 cm
Signé en bas à droite
Contresignature, titre, date et dimensions au dos

Exposition

1981, Tokyo, The Seibu Museum of Art, *Vasarely*, n° 23

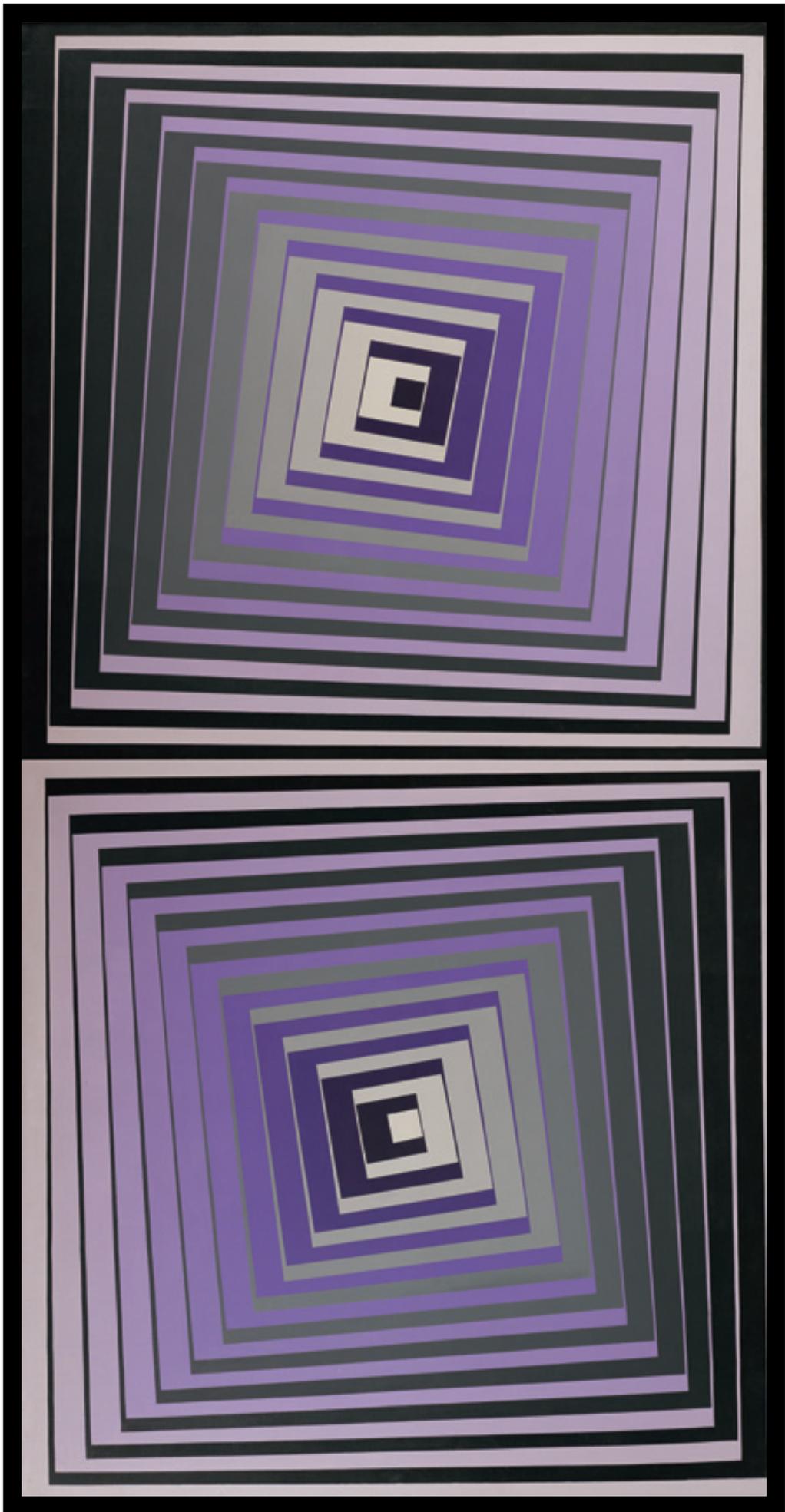
La période *Vonal*, signifiant le "trait" en hongrois, est marquée par la résurgence de la ligne et un traitement nouveau du carré. La démultiplication de ce dernier introduit la notion de profondeur : le regard s'enfonce alors avec délice dans les vertiges de la composition. L'opposition symétrique des deux carrés aux couleurs inversées ainsi que le caractère tantôt concave, tantôt convexe de leurs diagonales respectives accentuent le mouvement cinétique de l'œuvre.

Photographie prise au Vasarely Center à New York. A gauche de l'artiste l'on reconnaît l'œuvre ici présentée.

« Le choix du XXème siècle » in *Intérieurs*, novembre 2010. *Inogue* est accrochée à droite.

Repères biographiques - Victor Vasarely (1906-1997)¹

- 1906 Naissance à Pécs, Hongrie, le 9 avril.
- 1925 Obtient son baccalauréat. Débute des études de médecine à Budapest.
- 1927 Formation artistique à l'Académie Podolini-Volkman.
- 1929 Entre au Műhely, Bauhaus hongrois, dirigé par Alexander Bortnyik.
Rencontre Claire Spinner, élève du Műhely également.
- 1930 S'installe à Paris et se marie avec Claire Spinner.
- 1931 Naissance de son fils André. Il travaille pour Havas, Draeger et Dewembez : encarts publicitaires, son premier métier. Vasarely songe à fonder une école inspirée des idées du Bauhaus et élabore une méthode didactique avec des feuilles d'exercices pour l'apprentissage des différentes techniques graphiques. Il commence des recherches systématiques sur les effets optiques du graphisme.
- 1934 Naissance de son fils Jean-Pierre.
- 1939 Vasarely fait la connaissance de Denise René, avec laquelle il collabore jusqu'en 1975.
- 1942 Il quitte Paris pour Saint-Céré, dans le Lot, où il reste deux ans et s'immerge à nouveau dans les œuvres de Malevitch, de Kandinsky, d'Albers, de Klee et de Mondrian.
- 1944 Il participe à l'ouverture de la galerie Denise René à Paris, suivie de très nombreuses expositions jusqu'en 1975.
- 1946-51 *Imaginaires*, poème de Jacques Prévert sur l'œuvre de Vasarely. Périodes Belle-Isle, Gordes, Cristal et Denfert. Il emménage à Arcueil. *Exposition Photographismes*, agrandissements de dessins noir et blanc dans l'exposition *Formes et couleurs murales* chez Denise René.
- 1952-54 Parution de la première monographie sur Vasarely écrite par Jean Dewasne. Première "intégration architectonique" sur le campus de l'université de Caracas, au Venezuela.
- 1955 Publication du *Manifeste jaune*. Période cinétique. Travaux d'architecture. Tapisseries. Films d'artiste. Albums de sérigraphies. Œuvres dans de nombreuses collections d'État et particulières. Prix de la critique, Bruxelles. Médaille d'or, Milan. Prix international, Venezuela.
- 1959 Devient citoyen français. Dépôt du brevet de l'"unité plastique": élément pictural fondamental composé d'un carré dans lequel est insérée une figure géométrique de couleur. Exposition à la galerie Der Spiegel, Cologne.
- 1960-64 Naissance de son petit-fils, Pierre. Période Folklore planétaire. Quitte son atelier d'Arcueil pour s'installer à Annet-sur-Marne. Exposition *L'Unité plastique* au musée des Arts décoratifs à Paris. Prix Guggenheim à New York. Expositions à la Kunsthalle/Berne, à la Pace Gallery et chez Sidney Janis/New York. *Vasarely et l'art social*, conférence à l'Académie des beaux-arts, Paris.
- 1965 Participation à l'exposition *The Responsive Eye* au Museum of Modern Art de New York. Grand prix de la VIe Exposition graphique internationale à Ljubljana et de la VIIIe Biennale d'art de Sao Paulo. Est promu chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres. *Période Hommage à l'hexagone*. Intégration architectonique à l'Université polytechnique d'Essen. Parution de *Monographie I*, Editions du Griffon. Biennale de Venise.
- 1966-69 Citoyen d'honneur de la Nouvelle-Orléans, Louisiane. Prix de la Première Biennale de la gravure de Cracovie. Médaille d'or du colloque de *l'Esthétique internationale* de Rimini. Période des déformations. Intégration à la faculté des sciences de Jussieu, Paris. Exposition *Lumière et Mouvement* au musée d'Art moderne de la Ville de Paris. Périodes *Véga* et *Vonal*. Prix au Carnegie Institute, Museum of Art, Pittsburgh. Prix de la IXe Biennale de Tokyo. Intégrations architectoniques : *Anneau de vitesse de Grenoble* et *Hall de l'ORTF*, Paris. Parution de *Code*, de Jean-Clarence Lambert. Professeur honoraire à l'École supérieure des arts appliqués de Budapest. Scène du ballet *Kraanerg* de Roland Petit, musique de Xenakis, Ballet national d'Ottawa. *Entretiens avec Victor Vasarely*, de Jean-Louis Ferrier, chez Belfond.

¹ Biographie extraite de l'ouvrage *La fondation Vasarely*, préface de Pierre Vasarely, Marseille, 2010.

- 1970 Inauguration du Musée didactique de Gordes. Vasarely fait chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur. Parution de *Plasti-Cité : l'œuvre plastique dans votre vie quotidienne*, Editions Casterman. De Renoir à Vasarely, Salon d'automne, Grand Palais, Paris. Intégration architectonique *Immeuble KLM*, Amstelveen.
- 1971 La Fondation Vasarely est reconnue d'utilité publique. Médaille d'or de la Ville d'Aix-en-Provence. Intégrations architectoniques *Gare Montparnasse*, *Façade RTL* à Paris, *Deutsche Bundesbank*, à Francfort. Prix international du livre d'art décerné à *Monographie II*, Editions du Griffon, à l'occasion de la Ve Foire internationale de Jérusalem. Prix international décerné à l'ouvrage *Discours de la méthode. Descartes-Vasarely*, Editions Esselier. Médaille d'honneur de la Ville de Győr (Hongrie) à l'occasion du décor de *Bérénice* de Racine pour le 700e anniversaire de cette ville. *Monographie Vasarely*, par Werner Spies, Editions du Cercle d'art.
- 1972-75 Parution de *Notes brutes*, Editions Denoël-Gonthier. Vasarely dessine l'affiche officielle des jeux Olympiques de Munich. Parution de *Vasarely. Floklore planétaire*, Editions Bruckmann. Parution de la monographie *Vasarely* par Gaston Diehl, Flammarion, et de *Monographie III*, Editions du Griffon. Médaille des arts plastiques de l'Académie d'architecture, Paris. Album *Étoffe* de Jacques Roubaud. Intégrations architectoniques *Vitrail de l'église Las Lomas*, Mexico, *Trente et une œuvres murales réalisées pour le siège de la Régie Renault*, Boulogne-Billancourt.
- 1976 Inauguration du Centre de recherche architectonique de la Fondation Vasarely à Aix-en-Provence, architectes : Jean Sonnier, Dominique Ronsseray et Claude Pradel-Lebar. Intégration architectonique *Portrait en relief de Georges Pompidou au Centre Beaubourg*, Paris. Inauguration à Pécs du musée Vasarely. Est fait citoyen d'honneur de la Ville de Pécs. Kunstmuseum, Düsseldorf.
- 1977-84 Parution de *Vasarely... Inconnu*, Editions du Griffon. Parution de *Monographie IV*, Editions du Griffon, et de *Vasarely plasticien*, Editions Robert Laffont. Intégrations architectoniques *Palais des Congrès de Monaco* et *Unesco*, Paris. Exposition au musée d'Art contemporain de Caracas. Est nommé citoyen d'honneur de la Ville de New York. Voyage à travers les Etats-Unis et donne une série de conférences. Décors pour le *Tannhäuser* de Wagner à l'Opéra de Paris sous la régie d'István Szabó.
- 1987-88 Inauguration du musée Vasarely au château Zichy de Budapest. Intégrations architectoniques *Bio-Mérieux*, Lyon, et *Deux fresques murales pour l'église Saint-Pierre* de Charenton.
- 1990 Décès de Claire Vasarely. Est promu grand officier de l'ordre du Mérite.
- 1992 Exposition *Le Mouvement*, Fondation Maeght, Saint-Paul-de-Vence.
- 1996 Fermeture du Musée didactique de Gordes.
- 1997 Victor Vasarely décède le 15 mars à Paris.

“ C'est l'œuvre qui doit briller,
Non pas le nom de son créateur.”

Épitaphe de l'artiste gravée sur sa tombe
à Annet-sur-Marne.

LE MANIFESTE JAUNE

Le défilé du siècle a vu éclater la plastique figurative; Ses débris ont été pris - à tort - par les peintres de notre génération pour le nouveau matériel de exposition. Non-figuratifs et pseudoabstraits confectionnaient ainsi un art d'anoblissement, facile et décadent;

L'abstraction authentique, vivante en fraternité avec l'ancienne peinture, est submergée - pour le moment - dans l'énorme production contemporaine. Consciente qu'elle ne suivra pas la voie traditionnelle du chevalier, elle hésite toute fois à accomplir le geste irrémédiable: la RUPTURE avec la vieille routine, de peur d'être coupée de ses ressources habituelles. Elle n'a pas pu poser son plus, encore, clairement ses principes et ses lois. En attendant, d'anciennes idées TABOU restent en vigueur, nous devons les combattre! L'une d'elles, " l'échelle humaine, " me jure que pour l'objet figuratif. S'il est évident donc, qu'une nature morte ne supporte pas le gigantisme, il en va de soi aussi que les formes abstraites n'ont pas d'échelle. La "grandeur" attribuée à une toile de format exigu, (grandeur morale ou spirituelle) est spécialement une surcroissance figurative, surcroissance de l'anecdote, du symbole cette fois-ci. L'abstraction DOIT FAIRE TOMBER LE PRINCIPE DE L'IMMUABILITÉ DU FORMAT, n'admettant que l'échelle optique de la distance

La géométrie (carré, cercle, triangle), la chimie (cadmium, chrome, cobalt), et la physique (coordonnées, spectre, colorimétrie), représentent des CONSTANTES... Nous les manions en tant que QUANTITES; notre mesure, notre art, notre sensibilité en feront des QUALITES. L'objet initial de la création sera désormais un « petit format » conçu en constantes, résumé en DIAPOSITIF: moyen expansible, soluble d'une sorte de « partition-scénario », en partant duquel on recréera tout soit une toile, une tapisserie, une fresque, tout soit un ALBUM de plaques, ou une plastique cinématique de synthèse, ou enfin une symphonie abstraite filmée

Car si l'art voulait être, hier, SENTIR et FAIRE, il peut être aujourd'hui, CONCEVOIR, et FAIRE FAIRE. Si la conservation de l'œuvre résidait, hier encore, dans l'excellence des matériaux, la perfection de leur technique, et dans la maîtrise de la main, elle se retrouve aujourd'hui dans la conscience d'une possibilité de RECRÉATION, de MULTIPLICATION et d'EXPANSION. Ainsi disparaît, avec l'artisanat, le mythe de la pièce unique et triomphera enfin l'œuvre diffusible, grâce à la MACHINE, et par elle.

Né craignons pas les nouveaux outils dont les Techniques nous ont dotés. Nous ne pouvons croire authentiquement que dans notre temps. Il faut pouvoir diffuser largement pour répondre à l'immense appel qui nous parvient du Monde.

Arueil, décembre 1954.

Orselly

Bibliographie sélective

- B. Dahhan, *Victor Vasarely ou la connaissance d'un art moléculaire la nouvelle plastique et les sciences modernes*, Paris, 1979.
- C. Desailly, *The Vasarely Didactic Museum at the Gordes château*, Gordes, 1975.
- G. Diehl, *Vasarely*, Paris, 1973.
- G. Diehl, *Vasarely*, Budapest, 1974.
- J.-L. Ferrier, *Entretiens avec Victor Vasarely*, Paris, 1969.
- Fondation Vasarely*, Aix-en-Provence, 1975.
- E. Gomringer, *Victor Vasarely*, Munich, 1979.
- O. Hahn, *Le musée imaginaire de Vasarely*, Paris, 1978.
- Le musée didactique Vasarely au château de Gordes*, Paris, 1981.
- F. Molnar, *A la recherche d'un langage plastique...pour une science de l'art*, Paris, 1959.
- W. Spies, *Vasarely*, *Fondation Vasarely*, Gordes, 1969.
- W. Spies, *Victor Vasarely*, Paris, 1971.
- V. Vasarely, *Notes brutes*, Paris, 1972.
- V. Vasarely, *Victor Vasarely Farbwelt = Planetary folklore*, Paris, 1973.
- V. Vasarely, *Ecrits divers 1947-1969*.
- V. Vasarely, *Plasti-cité l'oeuvre plastique dans votre vie quotidienne*, Paris, 1970.
- V. Vasarely, *Vasarely inconnu*, Neuchâtel, 1977.
- V. Vasarely, *Vasarely*, Paris, 1978.
- V. Vasarely et M. Joray, *Vasarely*, Neuchâtel, tome I, 1965, tome II, 1973; tome III, 1974, tome IV 1979.
- V. Vasarely, *Vasarely plasticien*, Paris, 1979.
- V. Vasarely, *Vasarely Gea*, Paris, 1982.

Index

<i>Devenir millionnaire grâce à la Loterie Nationale</i> , 1933, technique mixte sur carton, 28 x 18 cm et 21,5 x 13,5 cm	9
<i>Le milliardaire</i> , 1934, technique mixte sur carton marouflé sur bois, 60 x 40 cm	11
<i>Mains en mouvement</i> , 1939, gouache sur carton, 81 x 48 cm	13
<i>Jeu d'échecs</i> , 1945, gouache et technique mixte sur carton, 62 x 48 cm	15
<i>Sénanque II</i> , 1949, huile sur panneau, 36 x 30 cm	17
<i>Sulphar-B</i> , 1955, Huile et gouache sur papier marouflé sur panneau, 24 x 19 cm	19
<i>Varos</i> , 1956, peinture sur panneau, 106 x 100 cm	21
<i>Yablapour</i> , 1957, peinture sur panneau, 55 x 49 cm	23
<i>Kabira-tag</i> , 1957, peinture sur panneau, 111,5 x 105,5 cm	25
<i>Altai III</i> , 1955/58, peinture sur toile, 164 x 133 cm	27
<i>Naissance-Pos</i> , 1958, peinture sur panneau, 162 x 122 cm	29
<i>Syrom</i> , 1956/59, peinture sur toile, 151 x 122 cm	31
<i>Novae-B</i> , 1959, peinture sur panneau, 117 x 59 cm	33
<i>Pleionne P</i> , 1959, peinture sur panneau, 62 x 55 cm	35
<i>Ondho</i> , 1959/60, peinture sur panneau, 153 x 122 cm	37
<i>Etax-R</i> , 1957/61, peinture sur panneau, 96 x 62 cm	39
<i>Métagalaxie</i> , 1961, peinture sur toile, 160 x 147,5 cm	41
<i>Algenib II-R</i> , 1962, peinture, hauts-reliefs et bas-reliefs sur panneau, 120 x 72 cm	43
<i>Iaca</i> , 1956/63, peinture sur panneau, 99 x 63 cm	45
<i>Gotha</i> , 1958/63, peinture sur panneau, 115 x 78 cm	47
<i>Vega-Bas</i> , 1967, peinture sur panneau, 80 x 80 cm	49
<i>Saphir-RB</i> , 1968, technique mixte et collages sur carton, 64 x 58 cm	51
<i>Vega-Fel RB</i> , 1968/70, peinture sur toile, 120 x 120 cm	53
<i>Ondokto-Jaune gris</i> , 1972/73, peinture sur toile, 139 x 139 cm	55
<i>Inogue</i> , 1975/80, acrylique sur toile, 240 x 120 cm	57
Repères biographiques	58 59
Extrait manuscrit du <i>Manifeste Jaune</i>	61
Bibliographie sélective	63

