

etc.

SAM FRANCIS

A centennial exhibition

6 octobre - 25 novembre 2023

À l'occasion du centenaire de l'artiste, la galerie etc est fière de vous présenter la prochaine exposition personnelle de Sam Francis du 6 octobre au 25 novembre 2023.

Cette exposition regroupe un ensemble d'œuvres réalisées entre 1959 à 1993 et issues de l'atelier de l'artiste.

La galerie etc remercie tout particulièrement American Contemporary Art GALLERY et Augustus Francis pour leur collaboration dans la réalisation de ce projet.

Sam Francis (1923-94) a servi dans l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale. Au cours d'un entraînement au vol avec l'Army AirCorps en 1943-45, il a été si gravement blessé qu'il a dû passer plusieurs années confiné dans un lit d'hôpital. En 1945, il a commencé à s'intéresser à l'art et s'est mis à peindre alors qu'il était encore alité. La nuit, son ami le peintre David Park lui apportait des reproductions d'œuvres d'artistes célèbres, afin qu'il puisse se familiariser avec elles. Lorsqu'il étudie l'art entre 1946 et 1950 dans la baie de San Francisco, il est plus jeune que ses confrères, mais réalise tout de même l'une de ses premières peintures abstraites entre 1946 et 1947.

Francis n'est pas à proprement parler un membre de l'école de New York puisqu'il a vécu et travaillé en Californie, en France et en Asie. Il a néanmoins des contacts avec les artistes new-yorkais, en particulier avec Mark Rothko et Clyfford Still, avec qui il étudie la peinture à l'Université de Californie, Berkeley, de 1948 à 1949. À cette époque, sa peinture est fortement influencée par Claude Monet¹. Il était également fasciné par Matisse et par la sculpture de Constantin Brancusi, à qui il rendit visite dans le cadre de ses études lors d'un séjour à Paris.

À partir de 1950, les œuvres de Francis sont de plus en plus souvent intégrées dans des expositions new-yorkaises, notamment The New American Painting au Museum of Modern Art (1958-59). Le MoMA a joué un rôle clé dans la promotion du mouvement expressionniste abstrait, en particulier lorsque Dorothy Miller a été la commissaire de cette exposition qui a été présentée dans huit pays européens différents en plus de New York. Outre les œuvres de Francis, l'exposition contenait également celles de de Kooning, Pollock et Tworkov. Pour l'occasion, un portrait photographique pris par Irving Penn est publié dans le magazine Vogue, montrant Francis avec ses collègues artistes Tworkov, Newman, Theodoros Stamos, Brooks, Kline, Guston et Baziotès². À cette époque, Francis loue un deuxième studio à New York et commence à travailler sur sa peinture murale de la Chase Manhattan Bank. C'est également à cette époque qu'il réalise l'œuvre monumentale Untitled (SF59 412), 1959, l'étude principale pour la Chase Manhattan Bank Mural (1959).

Sam Francis
SF59-166, 1959
Huile sur papier sur toile
25 x 20 cm
Courtesy Galerie etc et American Contemporary Art GALLERY

Il s'agit d'une peinture all-over aux couleurs primaires vives ; la surface presque entièrement recouverte donne à l'observateur une impression d'étendue infinie, avec des aperçus occasionnels de délicats écheveaux de couleur qui ressemblent à des gouttes éparpillées sur la toile. À cet égard, Francis peut également être associé à l'Action Painting, avec son application libre et gestuelle de la peinture.

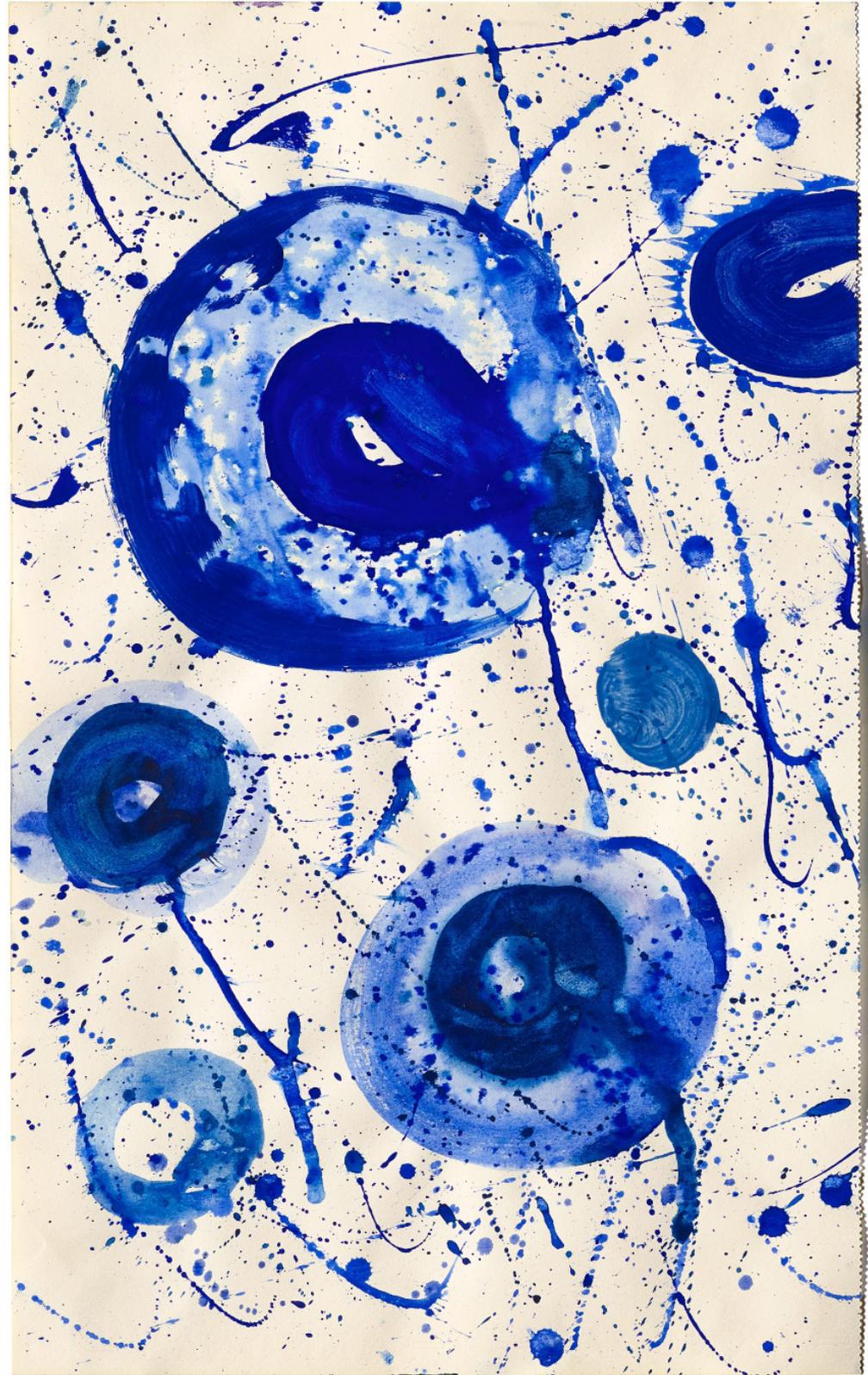
Francis a étudié la biologie, la biochimie et la médecine avant de se tourner vers l'art. Il s'est donc intéressé à la composition structurelle des cellules, dont les formes biomorphiques sont parfois visibles dans ses œuvres, comme dans la petite peinture à l'huile Sans titre (SFP59 166), 1959. Grâce à plusieurs voyages à travers le monde, qui le conduisent en Asie, notamment au Japon, son travail est également influencé par les enseignements mystiques de l'Extrême-Orient, et il étudie les possibilités d'expression offertes par les surfaces vierges.

Francis suit le développement continu de diverses formes d'abstraction, mais grâce à son utilisation de surfaces ouvertes et de peintures minces et fluides, il crée ses propres concepts de composition, perfectionnés dans Sans titre (SF64 048), 1964. L'évolution de sa série Blue Ball est déterminée par les différents cercles colorés qui semblent jaillir de la surface peinte. La composition imite la vue d'un avion, la façon dont les paysages sont vus d'une grande hauteur³. Francis choisit des couleurs primaires particulièrement intenses, diluées et appliquées sur la toile en lignes fluides, presque transparentes. Cette technique aboutit à une composition nettement libre et, avec ses espaces ouverts, elle renforce ses thèmes de la lumière et de l'espace.

Comme le montrent les écrits de Francis, l'aspect métaphysique de ses œuvres est le résultat de l'influence de son père, professeur de mathématiques, ainsi que de ses propres études⁴. Son œuvre tardive, à partir du début des années 1980, est inspirée par les idées fondamentales de la méditation. Il commence à utiliser des toiles de plus en plus petites, qu'il remplit de motifs de mandalas issus de son conscient et de cercles peints à partir de son subconscient. Dans Untitled (SF79 1090) et Untitled (SF79 1096), 1979, Francis crée des mandalas dans des couleurs fortes, comme le vert ou le rouge. Ils sont intensément concentrés et rendus sous la forme d'une porte ou d'une sorte de rectangle.⁵

Sam Francis
SF70-07, 1970
Gouache sur papier
36 x 23 cm

Courtesy Galerie etc et American Contemporary Art GALLERY

Les cercles noirs et blancs de Sans titre (SF85 557) et Sans titre (SF85 558), 1985, peuvent être considérés comme des ornements calligraphiques ; ils peuvent aussi rappeler des visages ou divers types de mandalas. Le cercle est considéré comme un symbole de l'infini et, dans la philosophie orientale, c'est un symbole zen.

Pour Francis, ses œuvres sur papier avaient le statut de peintures, qu'il travaille à l'huile, en petit ou en grand format. À ses yeux, les petites peintures étaient d'égale importance que les grandes, puisqu'elles nécessitaient la même préparation et qu'elles constituaient chacune une œuvre indépendante. Sa préférence pour l'encre japonaise sumi lui permet de varier les ombres d'un noir riche à un gris doux¹.

Kirstin Hübner

Sam Francis
SF79-1103, 1979
Acrylique sur papier
26 x 15 cm
Courtesy Galerie etc et American Contemporary Art GALLERY

1 Cette citation est donnée par Margaret Francis dans une conversation avec l'auteur du 15 février 2013.

2 Arnold Rüdinger, « Aus Europäischer Sicht » in Die neue amerikanische Malerei, catalogue d'exposition, Museum of Modern Art, under the auspices of the International Council at The Museum of Modern Art, in cooperation with the Senator für Volksbildung, Berlin ; Hochschule für Bildende Künste, 3 septembre-1er octobre 1958, n.p.

3 C'est Margaret Francis qui fournit cette interprétation dans une conversation du 23 novembre 2011 avec Otto Hübner, Augustus Francis et l'auteur.

4 Cette citation de Margaret Francis, et celles qui suivent, ont été enregistrées lors d'une conversation avec l'auteur le 15 février 2013.

5 Ibid.

6 Ibid.

Collections publiques (sélection)

Amsterdam, Stedelijk Museum Bâle, Fondation Beyeler Bâle, Kunstmuseum Baltimore, MD, Baltimore Museum of Art Berkeley, CA, University of California Bratislava, Danubiana – Meulensteen Art Museum Buffalo, NX, Albright-Knox Art Gallery Cambridge, MA, Fogg Art Museum, Harvard Art Museums Chicago, IL, Art Institute of Chicago Cologne, Ludwig Museum Dallas, TX, Museum of Fine Arts Düsseldorf, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen Essen, Folkwang Museum Hambourg, Kunsthalle Hanover, Kunstmuseum Hawaii, HI, Honolulu Museum Houston, TX, The Menil Foundation Humlebaek, Musée d'Art moderne Louisiana Idemitsu, Musée des arts Jérusalem, Musée d'Israël Kurashiki, Ohara Musée des arts Londres, The New Tate Gallery Londres, Victoria and Albert Museum Los Angeles, CA, Los Angeles County Museum of Art Los Angeles, CA, Museum of Contemporary Art Milwaukee, WI, Milwaukee Art Museum Montréal, Musée des beaux-arts Munich, ACA Gallery Naoshima, Benesse House Museum New Haven, CT, Yale University Art Gallery New York, NY, Metropolitan Museum of Art New York, NY, Museum of Modern Art (MoMA) New York, NY, Solomon R. Guggenheim Museum New York, NY, Whitney Museum of American Art Paris, Musée national d'Art moderne – Centre Pompidou Paris, Musée d'Art moderne de Paris Pasadena, CA, Norton Simon Museum Philadelphie, PA, Philadelphia Museum of Art Pittsburgh, PA, Carnegie Institute Rome, Galleria Nazionale d'Arte Moderna San Francisco, CA, Fine Arts Museum of San Francisco San Marino, CA, The Huntington Library, Art Collections, and Botanical Gardens Seattle, WA, Seattle Art Museum Séoul, Musée d'art moderne Shiga, Musée d'art moderne Silkeborg, Museum Jorn Stockholm, Moderna Museet Stuttgart, Staatsgalerie Tokyo, Musée national d'art occidental Toronto, Art Gallery of Ontario Toulouse, Les Abattoirs – Art moderne et contemporain Toyama, Museum of Modern Art Vienne, ESSL Museum Washington D.C, Joseph H. Hirshhorn Museum Washington D.C, National Gallery of Art Washington D.C, Smithsonian Institution of American Art Museum

Sam Francis
SF70-07, 1970
Gouache sur papier
36 x 23 cm

Courtesy Galerie etc et American Contemporary Art GALLERY

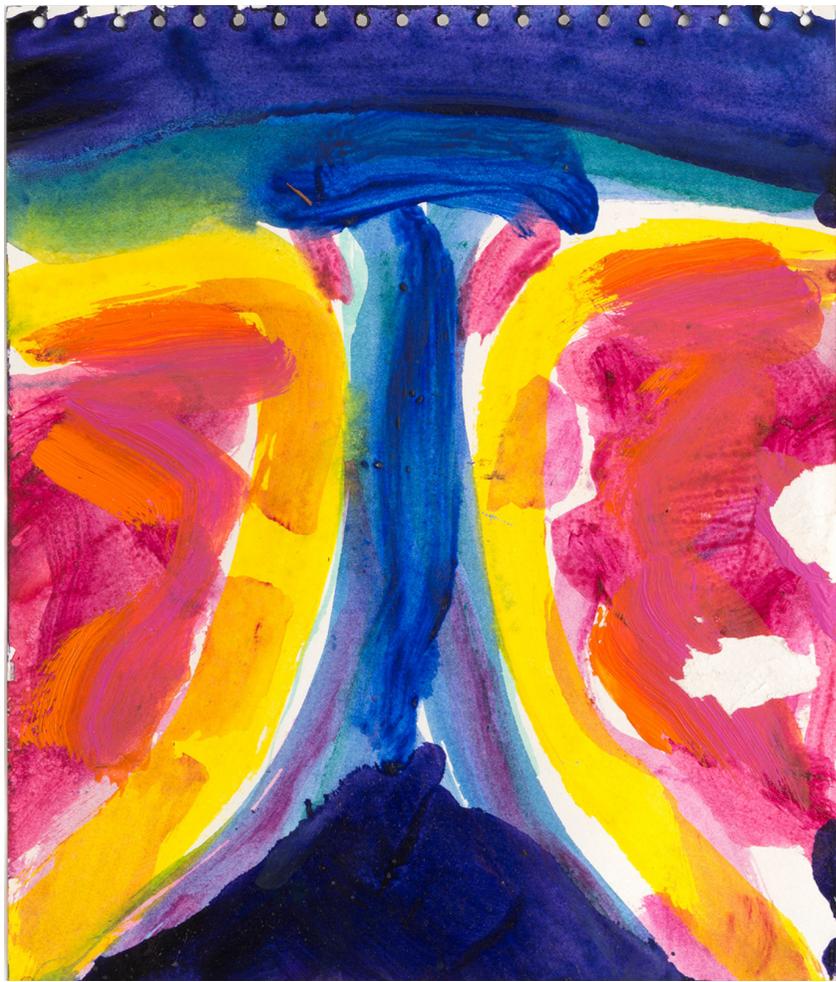

Œuvres exposées

Sam Francis
SF59-166, 1959
Huile sur papier sur toile
25 x 20 cm

Courtesy Galerie etc et American Contemporary Art GALLERY

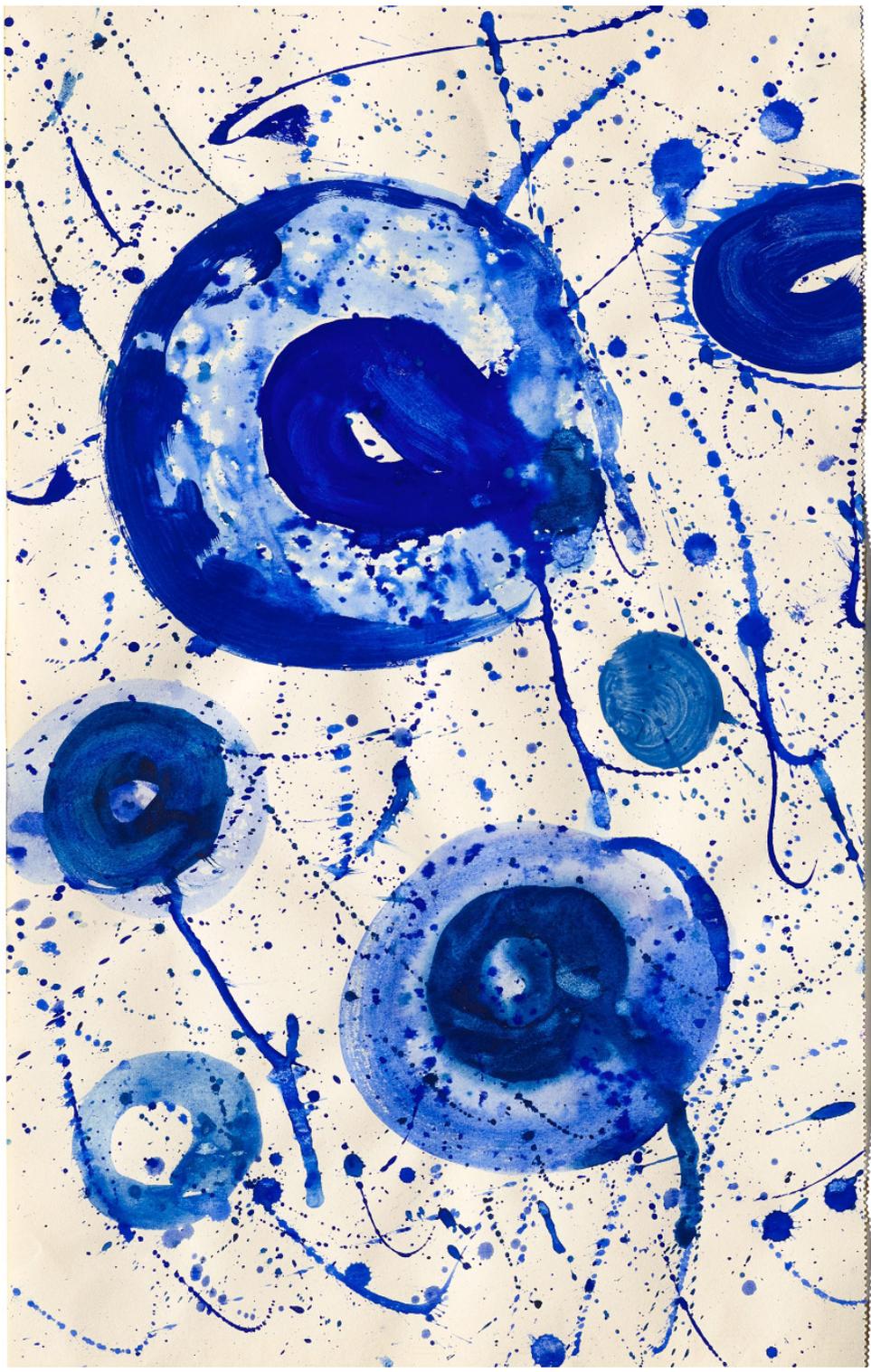
Sam Francis
SF60-136, 1960
Acrylique sur papier, 36 x 20 cm
Courtesy Galerie etc
et American Contemporary Art GALLERY

Sam Francis
SF60-022, 1960
Gouache sur papier
75 x 56 cm
Courtesy Galerie etc et American Contemporary Art GALLERY

Sam Francis
SF70-07, 1970
Gouache sur papier
35 x 16 cm
Courtesy Galerie etc et
American Contemporary Art
GALLERY

Sam Francis
SF65-069, 1965
Gouache sur papier
35 x 16 cm
Courtesy Galerie etc et
American Contemporary Art
GALLERY

Sam Francis

SF71-1021, 1971

Acrylique sur papier

30 x 45 cm

Courtesy Galerie etc et American Contemporary Art GALLERY

Sam Francis

SF75-1192, 1975

Acrylique sur papier

28 x 21 cm

Courtesy Galerie etc et American Contemporary Art GALLERY

Sam Francis
SF79-1094, 1979
Acrylique sur papier
26 x 16 cm
Courtesy Galerie etc et American
Contemporary Art GALLERY

Sam Francis
SF79-1095, 1979
Acrylique sur papier
35 x 15 cm
Courtesy Galerie etc et American
Contemporary Art GALLERY

Sam Francis
SF79-1101, 1979
Acrylique sur papier
26 x 15 cm
Courtesy Galerie etc et American
Contemporary Art GALLERY

Sam Francis
SF79-1102, 1979
Acrylique sur papier
26 x 15 cm
Courtesy Galerie etc et American
Contemporary Art GALLERY

Sam Francis
SF79-1103, 1979
Acrylique sur papier
26 x 15 cm
Courtesy Galerie etc et American
Contemporary Art GALLERY

Sam Francis
SF79-1104, 1979
Acrylique sur papier
26 x 15 cm
Courtesy Galerie etc et American
Contemporary Art GALLERY

Sam Francis
SF79-1105, 1979
Acrylique sur papier
26 x 15 cm
Courtesy Galerie etc et American
Contemporary Art GALLERY

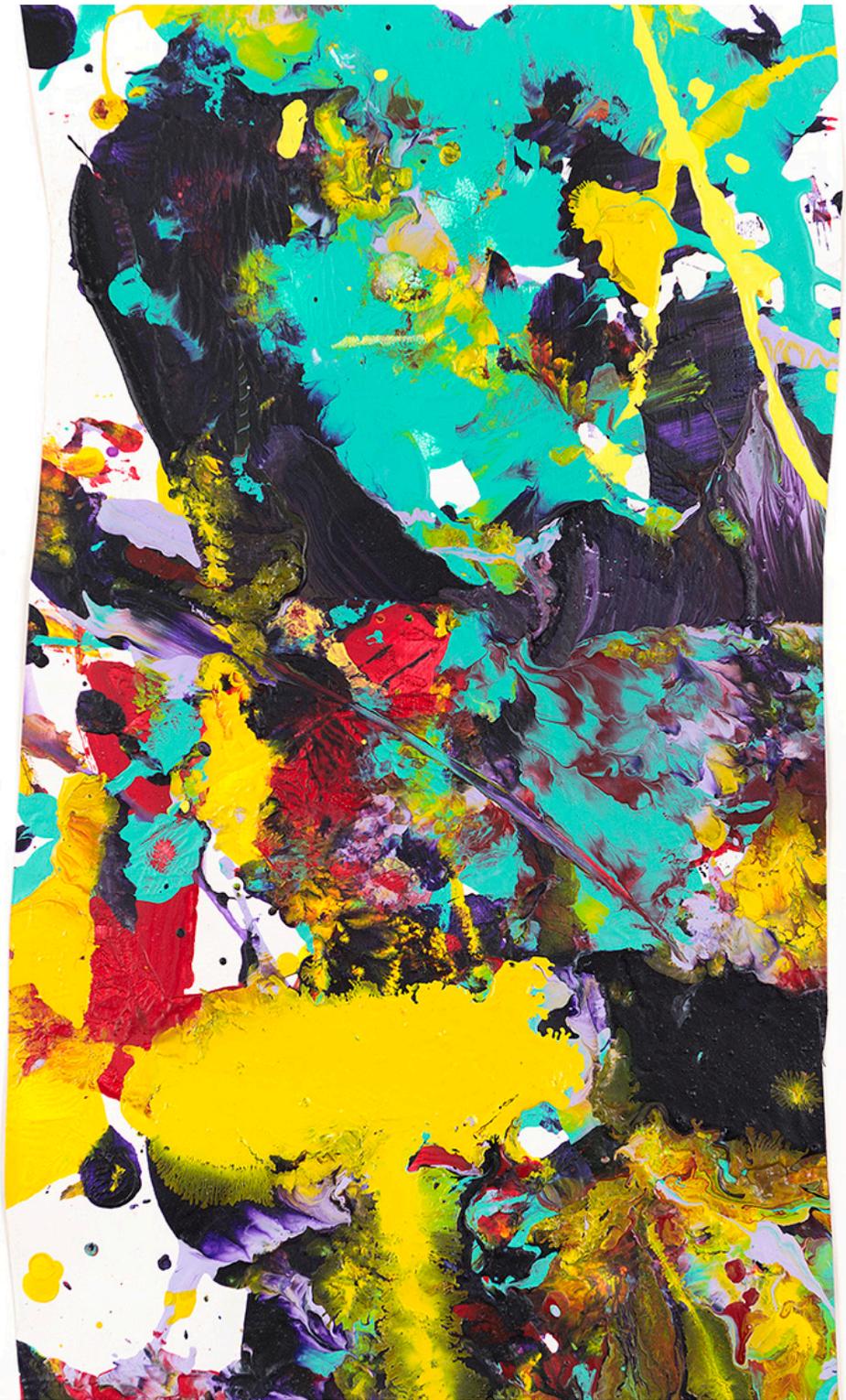
Sam Francis
SF85-248, 1985
Encre sur papier
21 x 21 cm
Courtesy Galerie etc et American Contemporary Art GALLERY

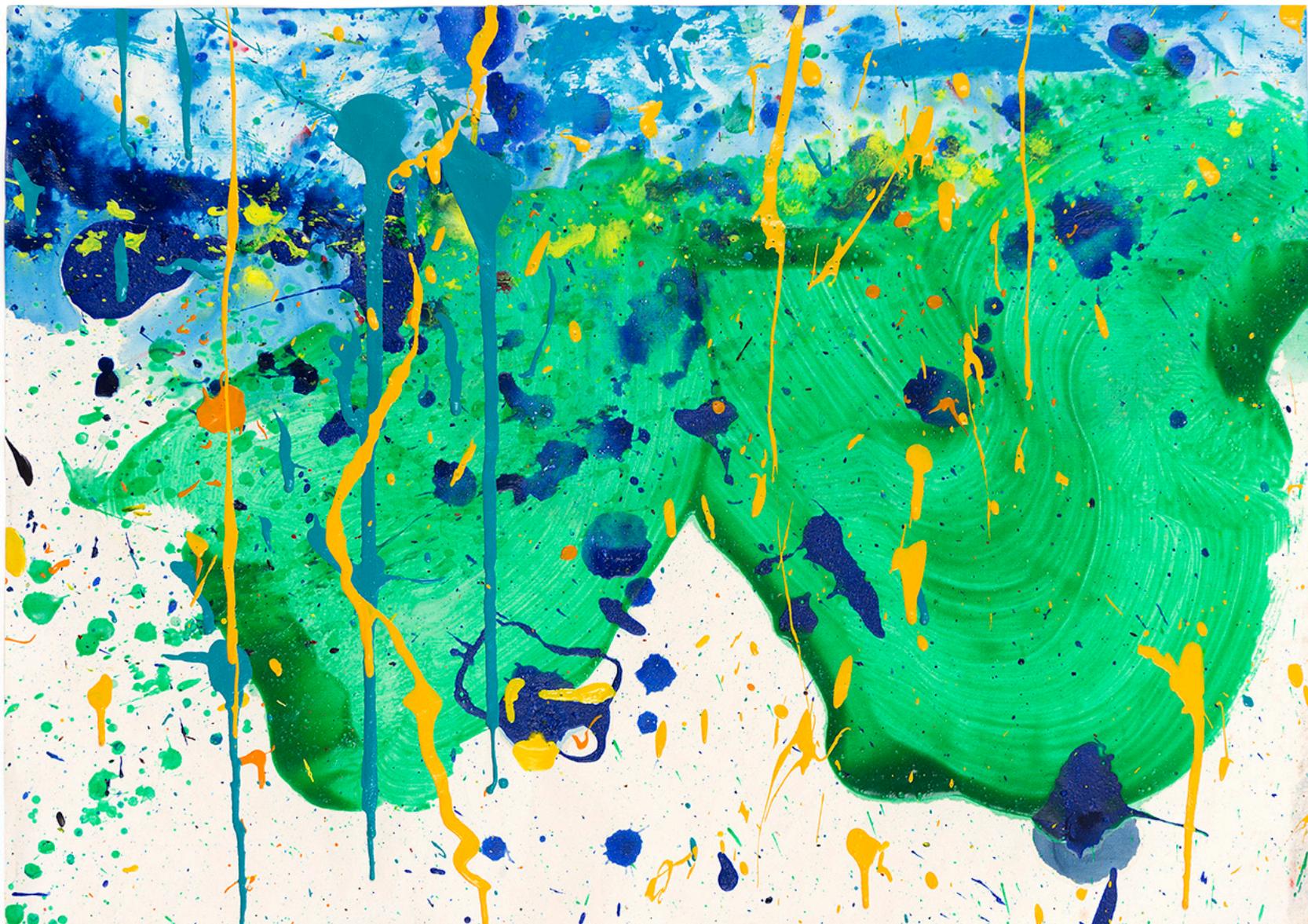

Sam Francis
SF85-669, 1985
Encre sur papier
21 x 21 cm
Courtesy Galerie etc et American Contemporary Art GALLERY

Sam Francis
SF86-917, 1986
Acrylique sur papier
47 x 23 cm

Courtesy Galerie etc et American Contemporary Art GALLERY

Sam Francis

SF86-918, 1986

Acrylique sur papier

34 x 48 cm

Courtesy Galerie etc et American Contemporary Art GALLERY

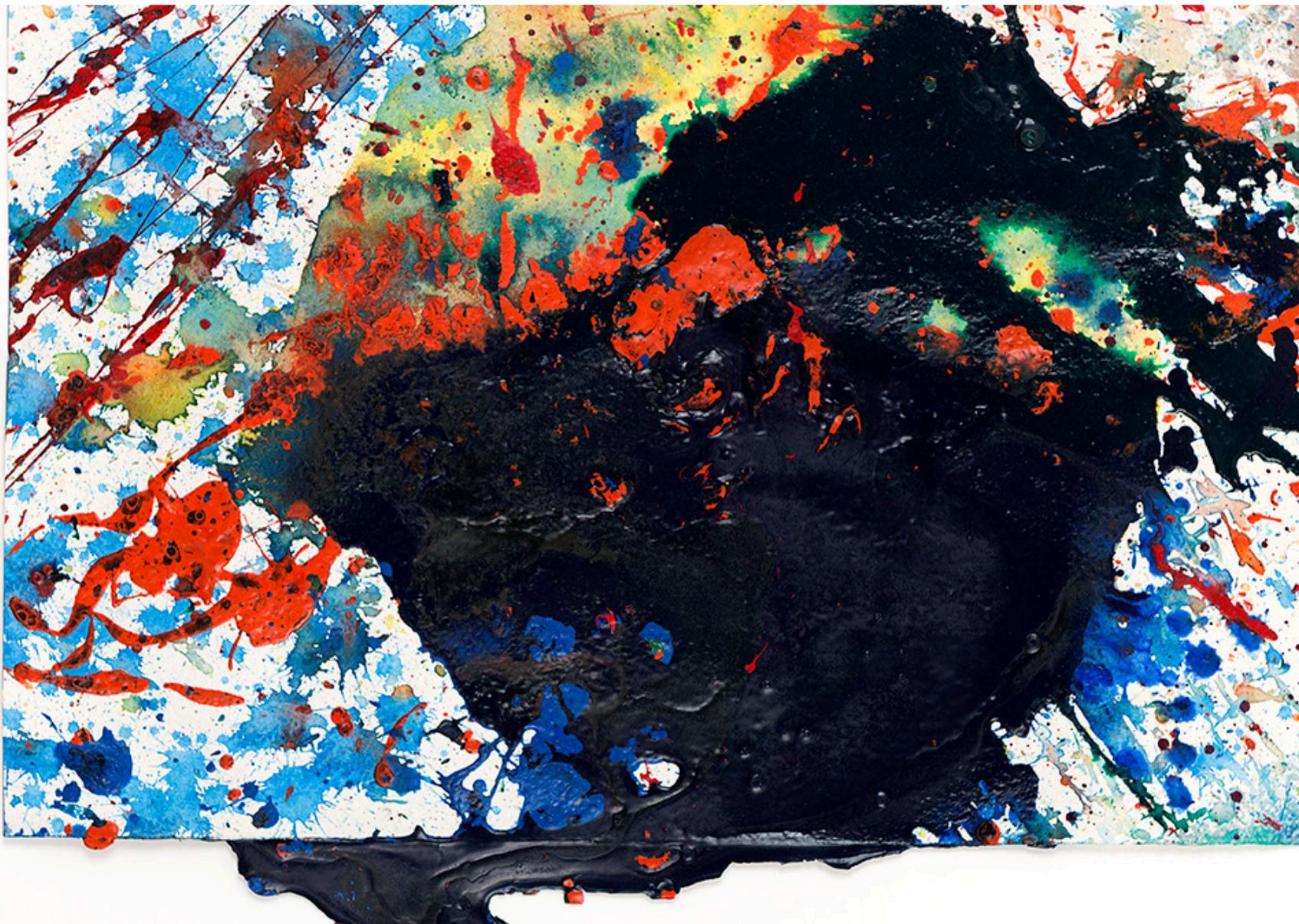
Sam Francis

SF86-919, 1986

Acrylique sur papier

39 x 26 cm

Courtesy Galerie etc et American Contemporary Art GALLERY

Sam Francis

SF90-397, 1990

Acrylique sur papier

34 x 38 cm

Courtesy Galerie etc et American Contemporary Art GALLERY

Sam Francis
SF93-01, 1993
Acrylique sur papier
35 x 42 cm
Courtesy Galerie etc et American Contemporary Art GALLERY

Sam Francis
SF93-02, 1993
Acrylique sur papier
35 x 42 cm
Courtesy Galerie etc et American Contemporary Art GALLERY

etc.

SAM FRANCIS

A centennial exhibition

6 octobre - 25 novembre 2023

VERNISSAGE

Jeudi 5 octobre
18h - 21h

CONTACTS

Thomas Benhamou
thomas.benhamou@galerie-etc.com

Camille Dendoncker
camille.dendoncker@galerie-etc.com