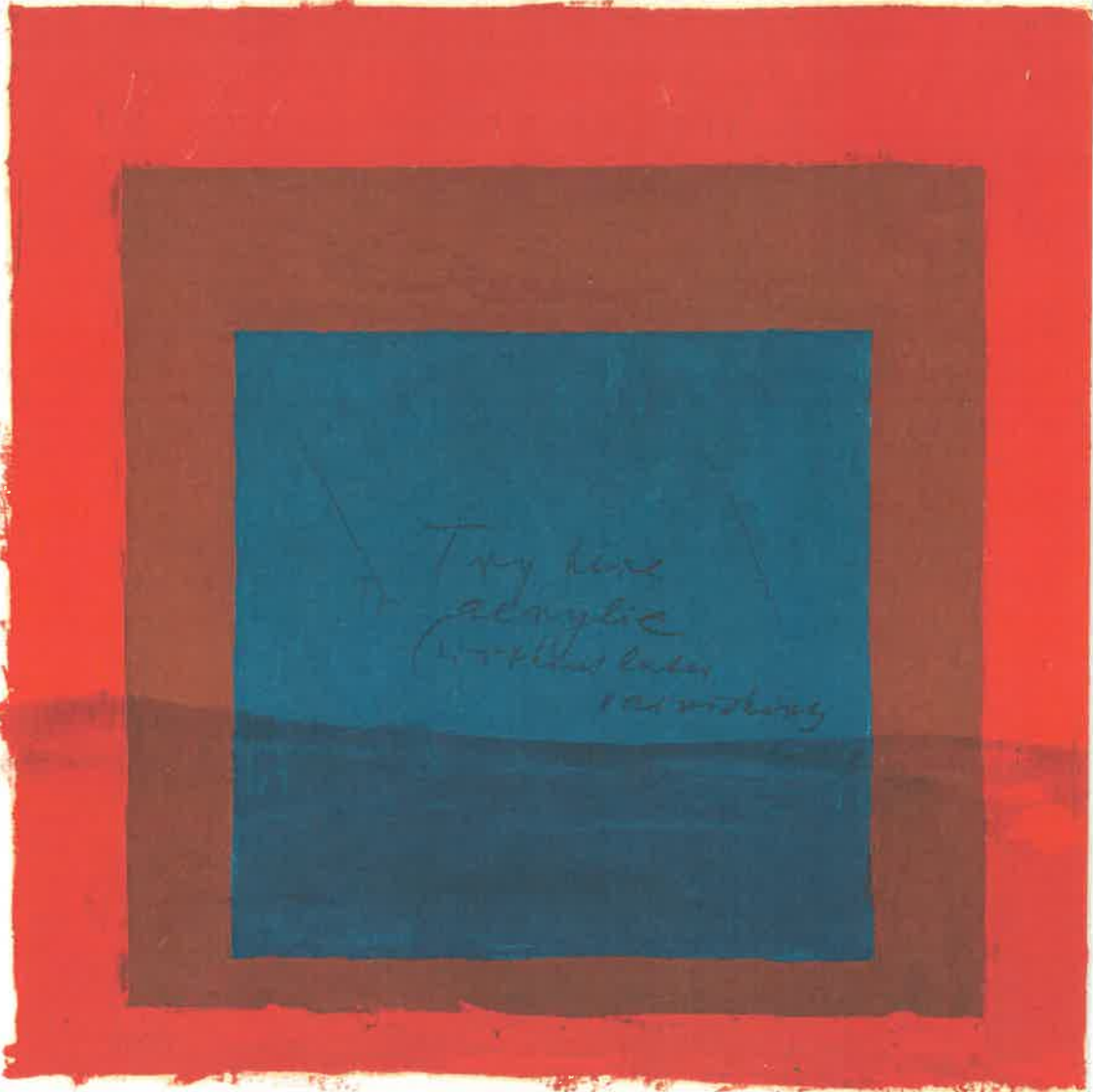

© 2019 Museo Villa dei Cedri, Bellinzona. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

MUSEO
VILLA
DEI CEDRI

MUSEI
Città di Bellinzona

JOSEF ALBERS

Anatomia di *Omaggio al Quadrato*
28 settembre 2019 — 2 febbraio 2020

Piazza San Biagio 9
CH-6500 Bellinzona
+41 (0)58 203 17 30/31
museo@villacedri.ch
www.villacedri.ch

Orari Museo
Mercoledì, giovedì
e venerdì
14 - 18
Sabato, domenica
e festivi
10 - 18
Lunedì e martedì chiuso

Orari parco
7 - 18

Magonza

CORRIERE DEL TICINO
Media partner

Repubblica e Cantone Ticino
DECS

SWISSLOS

Museo Villa dei Cedri
Piazza San Biagio 9
CH-6500 Bellinzona

T +41 (0)58 203 17 30/31
F +41 (0)58 203 17 32
museo@villacedri.ch
www.villacedri.ch

Josef Albers
Anatomia di *Omaggio al Quadrato*

Museo Villa dei Cedri, Bellinzona
28 septembre 2019 – 2 février 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

À travers une séquence inédite de peintures à l'huile, estampes et esquisses de Josef Albers (1888-1976), artiste allemand et théoricien de la couleur, l'exposition retrace la genèse d'une icône du XXe siècle *Homage to the Square*. Dans cette série – commencée en 1949 et élaborée sur plus d'un quart de siècle – Albers analyse les interactions de couleurs entre des surfaces rigoureusement carrées, de différentes dimensions et tonalités, superposées l'une sur l'autre. Avec une approche presque rituelle, l'artiste explore ainsi les modulations de la lumière et des couleurs en les déclinant en motifs, formes et processus infinis et en même temps invariables, dans plus de 2'000 œuvres. Le carré délimite la champ d'une liberté créative illimité.

Fruit d'une recherche fondamentale, cette série illustre les expériences artistiques qu'Albers a développées dans ses années d'enseignement au Bauhaus de Dessau (1925-1933) et au Black Mountain College (1933-1949), aux États-Unis. Contraire à toute instruction théorique, Albers exhorte ses étudiants à apprendre uniquement de la pratique et à trouver seuls leur propres solutions artistiques et formelles, en renouvelant ainsi non seulement l'enseignement de l'art mais aussi la vision même de la pratique artistique.

L'exposition a été réalisée en étroite collaboration avec The Josef and Anni Albers Foundation, Bethany (Connecticut/USA) et son concept développé avec la précieuse contribution de Marco Pierini, directeur de la Galleria Nazionale dell'Umbria de Pérouse.

Josef Albers et le Museo Villa dei Cedri

Josef Albers. Anatomia di « Omaggio al Quadrato » s'inscrit dans un programme d'expositions promu par le Museo Villa dei Cedri consacré à l'étude des grands personnages de l'histoire de l'art qui ont contribué à renouveler le langage artistique de l'après-guerre. Dans cette exposition, le Musée poursuit également ses investigations sur le rapport entre dessins, esquisses et estampes – œuvres sur papier qui caractérisent la collection du Museo Villa dei Cedri – et peintures ; un rapport qui donne accès au travail plus intime et réfléchi des artistes.

Cette exposition célèbre en même temps l'héritage important laissé par le Bauhaus – une des plus importantes école d'art, d'architecture et de design du XXe siècle – à l'occasion du centenaire de sa fondation (1919-2019).

L'exposition

Les quelque cent œuvres exposées sont le fruit d'une sélection de toiles qui composent la série *Homage to the Square*, réalisée entre 1949 et 1976, ainsi que de travaux préparatoires et d'esquisses qui permettent d'entrer dans le processus créatif de l'artiste et de le suivre jusqu'aux sérigraphies plus tardives. L'ensemble est complété par des travaux choisis pour contextualiser cette recherche essentielle qui marque le passage entre art moderne et contemporain.

La simplicité des moyens expressifs utilisés par Albers – trois ou quatre formes carrées et la couleur – permet de focaliser l'attention sur le processus de perception visuelle afin de ne pas rester littéralement « sur la surface » mais d'entrer en quelque sorte dans l'intimité de la vision. Vision qui n'est jamais neutre, mais plutôt personnelle et sujet d'interprétation, comme le soulignait Johann Wolfgang Goethe dans l'introduction de son écrit *Zur Farbenlehre* de 1810, texte auquel Josef Albers s'inspire dans sa recherche sur la couleur. Tout le travail d'Albers se concentre sur le principe que la couleur – résultat de phénomènes physiologiques et psychiques – est toujours relative et en même temps « présence phénoménale et illusion immatérielle ».

« Le trait distinctif de chaque *Homage to the Square* – écrit Marco Pierini dans le catalogue – ne réside pas dans la conformité aseptique à une règle, mais dans l'énergie magnétique qu'elle dégage, dans la force évocatrice, dans la sincérité et l'authenticité que lui confère la rigueur morale de son créateur et par son profond respect de l'art comme activité éminemment humaine, dont dépendent la croissance individuelle et le développement social ».

Max Bill, un des principaux promoteurs d'Albers en Europe

Une salle de l'exposition présente également la longue amitié liant l'artiste suisse Max Bill (1908-1994) à Josef Albers. Les deux se sont rencontrés pour la première fois au Bauhaus de Dessau en 1927, où Max Bill suit son cours propédeutique ; élève et maître se retrouveront quelques années plus tard à Paris, ville qui les voit adhérer au collectif d'artistes Abstraction-Création fondé en 1931. Après le départ des Albers pour les États-Unis, en 1933, les deux amis entament une correspondance intense avec des échanges d'idées et d'opinion – par exemple sur la question de la couleur, argument auquel Bill et Albers commencent à s'intéresser à la même époque. En 1938, Albers recommande Bill comme enseignant d'art à la Museums Art School de Boston, tandis que Bill – impliqué dans la création de la Hochschule für Gestaltung de Ulm – propose un poste de professeur à Albers. Toutefois, Josef Albers est alors en pourparlers avec l'Université de Yale où il enseignera de 1950 jusqu'à la fin de sa carrière de professeur en 1958.

Max Bill est l'un des principaux promoteurs de Josef Albers en Europe, après l'exil de celui-ci. En 1948, il organise une exposition collective *Albers, Arp, Bill* à la galerie Herbert Herrmann de Stuttgart et, en 1956, il est à l'origine de l'exposition *Josef Albers. Fritz Glarner. Friedrich Vordemberge-Gildewart* au Kunsthaus de Zurich. Cette dernière réunit trois expatriés de nationalités différentes mais d'une orientation artistique commune : la peinture constructiviste concrète (« konstruktive konkrete Malerei »).

Leur amitié, le respect et la réciprocité de leurs intentions sont scellés par l'échange d'une sculpture de Max Bill avec un tableau de Josef Albers, présenté dans l'exposition.

MUSEO
VILLA
DEI CEDRI

Le catalogue de l'exposition

L'exposition est accompagnée d'un catalogue édité en langue italienne et anglaise, sous la direction de Marco Pierini et publié par Magonza éditeur, Arezzo (distribution européenne). Complété par des textes des commissaires de l'exposition, Marco Pierini, directeur de la Galleria Nazionale dell'Umbria, Pérouse, et Carole Haensler, directrice de Bellinzona Musei et conservatrice du Museo Villa dei Cedri, Bellinzona, le volume propose un texte inédit en italien et en anglais de Max Bill, élève d'Albers au Bauhaus de Dessau entre 1927 et 1929. Uniquement connu par le biais d'une publication en langue allemande des années 1950, l'essai de Max Bill n'a jamais été traduit ni publié dans d'autres langues. De plus, le catalogue présente un texte sur Josef Albers par Elaine De Kooning, peintre et sculpteur américaine, représentante de l'Expressionisme abstrait, qui avec le texte de Bill illustre le dialogue entre Europe et États-Unis, les deux patries de Josef Albers.

Museo Villa dei Cedri

Piazza S. Biagio 9 | CH-6500 Bellinzona

Tel. : +41 (0)58 203 17 30

E – Mail: museo@villacedri.ch | Web: www.villacedri.ch

Entrée: CHF 10.- / € 9.-; réduit: CHF 7.- / € 6.-

Horaires d'ouverture : mercredi – vendredi: 14.00-18.00 | samedi, dimanche et jours fériés :
10.00-18.00 | lundi et mardi fermé

Museo Villa dei Cedri
Piazza San Biagio 9
CH-6500 Bellinzona

T +41 (0)58 203 17 30/31
F +41 (0)58 203 17 32
museo@villacedri.ch
www.villacedri.ch

Josef Albers

Anatomia di *Omaggio al Quadrato*

Museo Villa dei Cedri, Bellinzona
28 settembre 2019 – 2 febbraio 2020

Josef Albers, notes biographiques

Né à Bottrop le 19 mars 1888, Josef Albers se forme au Bauhaus de Weimar entre 1920 et 1925. Il est le premier élève à devenir professeur et prend la direction du cours propédeutique avec Laszlò Moholy Nagy lors du transfert de l'institut à Dessau (1925). Dans ces années, le jeune artiste tente de subvertir le caractère statique de la peinture, en soulignant l'instabilité des formes par la répétition de modèles géométriques abstraits et en utilisant uniquement des couleurs primaires. Ses créations comprennent alors des estampes, des projets de meubles, des objets en métal, mais surtout des collages de verre coloré qui permettent d'infinies modulations de la lumière.

En 1933, le Bauhaus ferme ses portes suite à la répression nazie. En novembre de la même année, Josef Albers est invité avec son épouse Anni (1899-1994) aux États-Unis pour enseigner au Black Mountain College, en Caroline du Nord, une école d'art expérimentale et novatrice nouvellement fondée, où il restera jusqu'en 1949. Parallèlement, l'artiste continue à pratiquer le collage et à explorer les nombreuses techniques d'impression. Il écrit également des essais sur l'art et l'éducation, devenant un enseignant de plus en plus influent.

Les Albers s'installent ensuite dans le Connecticut où, entre 1950 et 1958, Josef Albers prend la direction du département de design de la Yale University School of Art. Régulièrement appelé à intervenir dans de nombreuses écoles américaines et européennes, il forme ainsi une nouvelle génération d'enseignants en art. Durant ces années, il continue également à écrire et à peindre. En particulier, il développe plusieurs séries de peintures – telles que *Homage to the Square* ou encore *Structural Constellations* – composées de figures géométriques analogues entre elles mais toujours différentes qui mettent en évidence l'ambiguïté de la perception chromatique ou structurelle, générant ainsi des effets optiques particuliers.

En 1963 paraît la première édition de *Interaction of Color*, publiée par Yale University Press, New Haven, qui donne un nouvel élan aux études sur la perception mais aussi à la pédagogie de l'enseignement artistique. Conscient des grandes théories de la couleur de ses prédécesseurs, comme Johann Wolfgang Goethe (*Zur Farbenlehre*, 1810), Philippe Otto Runge (*Die Farbenkugel*, 1810) et Michel-Eugène Chevreul (*De la loi du contraste simultané des couleurs*,

1839) – qui ont marqué des artistes comme Eugène Delacroix, Georges Seurat et, bien sûr, Johannes Itten (professeur d’Albers) et Paul Klee (avec qui Albers a partagé l’atelier du verre en tant que *Werkmeister*, enseignement pratique, tandis que Klee assumait le rôle de *Formmeister*, enseignement des formes) – Josef Albers développe une approche originale, mettant la pratique et l’expérimentation artistique avant la théorie.

« Dans la perception visuelle, une couleur n’est presque jamais vue telle qu’elle est réellement – telle qu’elle est physiquement. Ce principe fait de la couleur le médium le plus relatif dans l’art » [In visual perception a color is almost never seen as it really is – as it physically is. This fact makes color the most relative medium in art]. Albers est séduit par la couleur plus que tout autre peintre : la lumière qui détermine les gradations chromatiques est pour lui la quatrième dimension, à la fois perception visuelle et illusion immatérielle.

Au moment de sa mort le 26 mars 1976 à New Haven, Albers travaillait encore à la série *Homage to the Square*.

MUSEO
VILLA
DEI CEDRI

Museo Villa dei Cedri

Piazza San Biagio 9
CH-6500 Bellinzona

T +41 (0)58 203 17 30/31
F +41 (0)58 203 17 32
museo@villacedri.ch
www.villacedri.ch

FICHE TECHNIQUE

Conseil de direction Bellinzona Musei

Roberto Malacrida, Presidente
Alice Croce-Mattei
Juri Clericetti
Manuela Kahn Rossi
Vito Lo Russo
Sara Pellegrini
Mattia Sormani
Carole Haensler, avec droit de vote
consultatif

Comité scientifique

Manuela Kahn Rossi, Présidente
Sandra Gianfreda
Julie Enckell Julliard
Chiara Gatti
Antonia Nessi

Direction du Musée

Carole Haensler

Collaboratrice scientifique

Claudia Gaggetta

Secrétariat

Olena Selivanova

Médiation culturelle

Barbara Fibbioli

Assistance technique et montage

Jonas Chapuis
Graziella Chiesa
Giorgia Fasola
Isabella Margnetti

Graphisme

Max Prandi
Markus Storrer

Exposition et catalogue, sous la direction de
Marco Pierini, Direttore Galleria Nazionale
dell'Umbria, Perugia

Carole Haensler
Conservatrice Museo Villa dei Cedri
Direttrice Bellinzona Musei

Exposition

**Josef Albers. Anatomia di «Omaggio al
Quadrato»**

Museo Villa dei Cedri, Bellinzona
28 settembre 2019 – 12 febbraio 2020

Publication

**Josef Albers. Anatomia dell'Omaggio al
quadrato**

Magonza éditeur, Arezzo, 2019

**Avec nos remerciements pour le prêt des
œuvres à**

Josef and Anni Albers Foundation, Bethany,
(Connecticut/USA)

Chantal e Jakob Bill, Suisse

Archiv ETH Zürich, Institut für Geschichte
und Theorie der Architektur, Zurich

Biblioteca cantonale, Lugano

Biblioteca dell'accademia di architettura,
Mendrisio

Biblioteca Fondazione Marguerite Arp,
Locarno

SIK-ISEA, Schweizerisches Institut für
Kunstwissenschaft, Zurich

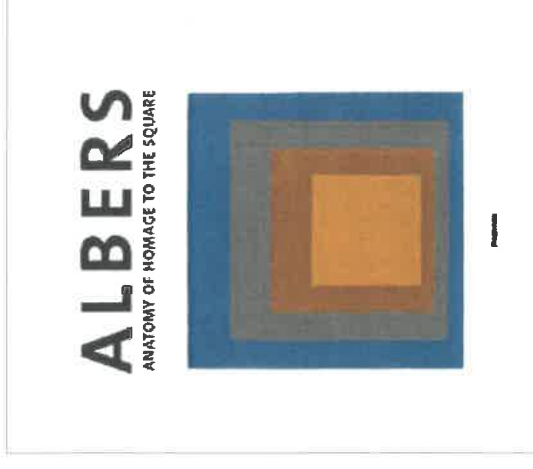
L'exposition a bénéficié du soutien de

Città di Bellinzona

Repubblica e Cantone Ticino – Fondo Swisslos

Partenaire média

Corriere del Ticino

TITLE**Josef Albers. Anatomy of Homage to the Square****AUTHOR** **Marco Pierini (edited by) – Josef Albers, Max Bill, Elaine de Kooning, Carole Haensler, Elisa Nocentini, Marco Pierini (texts by)**

genre	Contemporary Art	DESCRIPTION	The volume is based on an unpublished sequence of works by Josef Albers issued to mark the occasion of the exhibition at the Museo Villa dei Cedri in Bellinzona (curated by Marco Pierini and Carole Haensler). The book progresses through a selection of graphic works, gouaches, preparatory drawings and paintings that trace the references and relationship between preparatory outlines and sketches and the completed work, in particular regarding the series <i>Homage to the Square</i> , while investigating the artist's tendency towards a rigorous "sensitivity" to colour. Indeed, almost ritualistic in his approach, Albers chooses the modulation of light and colours with a resolute, spiritual perseverance, applied to an infinite yet invariable range of motifs, forms and processes. In addition to historical and artistic research by the editors, the catalogue also contains a text by Max Bill, who, between 1927 and 1929, was a student of Albers at the Bauhaus in Dessau.
size	26 x 29 cm		
pages	144		
public.	September		
year	2019		
price	50,00 euros		
isbn	978-88-98756-83-4		
language	ENGLISH		

MUSEO
VILLA
DEI CEDRI

Museo Villa dei Cedri
Piazza San Biagio 9
CH-6500 Bellinzona

T +41 (0)58 203 17 30/31
F +41 (0)58 203 17 32
museo@villacedri.ch
www.villacedri.ch

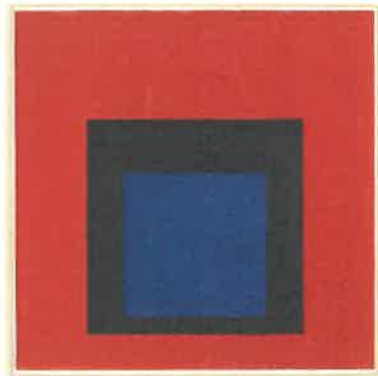
IMAGES POUR LA PRESSE

Les images en haute résolution sont disponibles
pour le téléchargement sur le site du Musée:
<http://www.villacedri.ch/areastampa>

Les œuvres sont soumises au droit d'auteur.
La mention du copyright est obligatoire.

Office de Presse
Museo Villa dei Cedri
Piazza San Biagio 9
CH-6500 Bellinzona
T +41 (0)58 203 17 30/31
F +41 (0)58 203 17 32
museo@villacedri.ch

Images pour la presse

1 – Josef Albers
Homage to the Square, 1950
Huile sur Isorel
40.6 x 40.6 cm
The Josef and Anni Albers Foundation,
1976.1.1313

© 2019 The Josef and Anni Albers
Foundation/Artists Rights Society (ARS),
New York/ProLitteris, Zurich
Photo: Tim Nighswander/Imaging4Art

2 – Josef Albers
Two color studies for «Homage to the Square»,
s.d.
Huile et crayon sur carton avec du vernis
28.6 x 12.4 cm
The Josef and Anni Albers Foundation,
1976.2.38

© 2019 The Josef and Anni Albers
Foundation/Artists Rights Society (ARS), New
York/ProLitteris, Zurich
Photo: Tim Nighswander/Imaging4Art

3 – Josef Albers
Color study for a «Homage to the Square», s.d.
Huile et crayon sur papier buvard
33.5 x 30.6 cm
The Josef and Anni Albers Foundation,
1976.2.75

© 2019 The Josef and Anni Albers
Foundation/Artists Rights Society (ARS),
New York/ProLitteris, Zurich
Photo: Tim Nighswander/Imaging4Art

4 – Josef Albers
Two color studies for «Homage to the Square»,
s.d.
Huile et crayon sur carton
27.9 x 12.5 cm
The Josef and Anni Albers Foundation,
1976.2.174

© 2019 The Josef and Anni Albers
Foundation/Artists Rights Society (ARS), New
York/ProLitteris, Zurich
Photo: Tim Nighswander/Imaging4Art

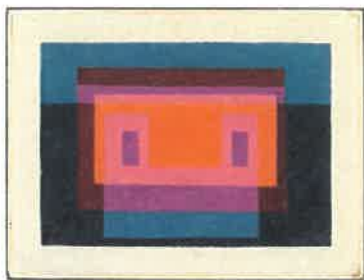
5 – Josef Albers
*Study for «Homage to the Square»:
Unexpected Turn*, env. 1959
Huile et crayon sur papier buvard
29.4 x 29.7 cm
The Josef and Anni Albers Foundation,
1976.2.298

© 2019 The Josef and Anni Albers
Foundation/Artists Rights Society (ARS),
New York/ProLitteris, Zurich
Photo: Tim Nighswander/Imaging4Art

6 – Josef Albers
Two color studies for «Homage to the Square»,
s.d.
Huile et crayon sur papier buvard
17.6 x 8.6 cm
The Josef and Anni Albers Foundation,
1976.2.318

© 2019 The Josef and Anni Albers
Foundation/Artists Rights Society (ARS), New
York/ProLitteris, Zurich
Photo: Tim Nighswander/Imaging4Art

7 – Josef Albers
*4 Central Warm Colors Surrounded by 2
Blues*, 1947
Huile sur papier buvard monté sur un panneau
en bois
25.4 x 34.3 cm
The Josef and Anni Albers Foundation,
1976.2.1170

© 2019 The Josef and Anni Albers
Foundation/Artists Rights Society (ARS),
New York/ProLitteris, Zurich
Photo: Tim Nighswander/Imaging4Art

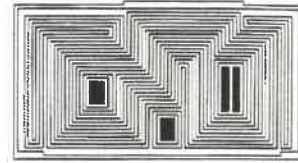
8 – Josef Albers
Color study for a «Homage to the Square», n.d.
Huile et crayon sur papier buvard
29.5 x 23.7 cm
The Josef and Anni Albers Foundation,
1976.2.1407

© 2019 The Josef and Anni Albers
Foundation/Artists Rights Society (ARS), New
York/ProLitteris, Zurich
Photo: Tim Nighswander/Imaging4Art

9 – Josef Albers
Angular, 1935
Huile sur carton
40.6 x 50.2 cm
The Josef and Anni Albers Foundation,
2003.1.1

© 2019 The Josef and Anni Albers
Foundation/Artists Rights Society (ARS),
New York/ProLitteris, Zurich
Photo: Tim Nighswander/Imaging4Art

10 – Josef Albers
Sanctuary, 1942
Lithographie sur zinc
Feuille : 48.3 x 61 cm
The Josef and Anni Albers Foundation,
1976.4.104

© 2019 The Josef and Anni Albers
Foundation/Artists Rights Society (ARS), New
York/ProLitteris, Zurich
Photo: Tim Nighswander/Imaging4Art

11 - Josef Albers, mai 1961
Photo © Hannes Beckmann, Courtesy of the
Josef and Anni Albers Foundation

12 - Albers et Bill au petit-déjeuner à la cafétéria
de la Hochschule für Gestaltung de Ulm, 1955
Photo: Margit Weinberg-Staber

13 - Josef Albers
Study to "Completed" (Homage to the Square), 1954
Huile sur masonite
40.4 x 40.4 cm
Collection Chantal et Jakob Bill, Suisse
© 2019 ProLitteris, Zurich
Courtesy Museo Villa dei Cedri, Bellinzona
Photo: Roberto Pellegrini