

15, rue des Beaux-Arts
Fr-75006 Paris
Du mardi au samedi
de 14h à 19h
www.loveandcollect.com
collect@loveandcollect.com
+33 6 89 34 51 74

Love&Collect

Abstr-ACTION

Franz Erhard Walther (né en 1939)

20.01.2025

Franz Erhard Walther (né en 1939)

Sans titre

1979

Technique mixte sur papier

Signée et datée en bas à droite

29,5 x 21 cm

Prix conseillé

5 000 euros

Prix Love&Collect

3 500 euros

Les peintures sur papier de Franz Erhard Walther occupent une place singulière, presque paradoxale, dans une œuvre largement associée à l'activation du corps. Loin de l'expressivité gestuelle de l'après-guerre, elles se présentent comme des surfaces retenues, stratifiées, proches du palimpseste.

Abstr-ACTION

Franz Erhard Walther (né en 1939)

Les peintures sur papier de Franz Erhard Walther occupent une place singulière, presque paradoxale, dans une œuvre largement associée à l'activation du corps. Loin de l'expressivité gestuelle de l'après-guerre, elles se présentent comme des surfaces retenues, stratifiées, proches du palimpseste. Les couches y absorbent le geste plutôt qu'elles ne l'exhibent, comme si toute projection corporelle était volontairement différée. Le corps n'y disparaît pas, mais il est neutralisé, rendu latent. La main ne s'y affirme pas dans un élan, elle opère par reprises, effacements et ajustements. Ces papiers contrarient l'héroïsme du geste pictural hérité de l'expressionnisme abstrait. Ils déplacent l'attention vers la temporalité du faire, diffractée. La surface devient un lieu de résistance à l'action spectaculaire. Ainsi, Walther propose une peinture du retrait plutôt que de l'affirmation. Elle prépare conceptuellement ses œuvres activables, en inversant la relation entre corps, action et forme.

Cette œuvre sur papier appartient à une série de *palimpsestes* qui revendique sa conception fragmentée, décalée dans le temps, par recouvrements, jusque dans une fréquente double datation. Dès la fin des années 1950 en effet, Franz Erhard Walther, frustrée et insatisfait par la peinture abstraite qu'il a pratiquée jusqu'à l'épuisement, cherche à s'émanciper du seul champ optique, en faisant entrer le temps et l'espace dans le cadre même du tableau. Au début des années 1960, il décide que ses œuvres ne seront plus seulement des tableaux ou des sculptures à contempler, mais aussi des objets manipulables. En 1969, il clôt une première série de pièces en tissu interactives (pliables, dépliables, habillables), aux formes géométriques simples, dont plusieurs sont montrées dans l'exposition mythique organisée par Harald Szeemann *Quand les attitudes deviennent formes* (Berne, 1969). Dans la foulée, il est invité dans d'autres manifestations majeures, dont la dOCUMENTA V (1972), ainsi qu'à l'exposition historique *Spaces* (1969–1970) au MoMA, à New York. Récemment, la DIA Art Foundation de New York, le Mamco de Genève, le Wiels à Bruxelles et le ZKM de Karlsruhe lui ont consacré de vastes expositions.

Le brassage remarquable de formes élémentaires et d'idées conceptuelles opéré par Walther, comme sa faculté à repenser de manière radicale la relation entre peinture, sculpture et action, exercent une influence grandissante sur la pratique de nombreux jeunes artistes et lui valent une attention renouvelée. Il est représenté par les galeries Jocelyn Wolff à Paris, KOW à Berlin et Peter Freeman à New York. De nombreux musées, dont le MAMCO de Genève ou le Centre Pompidou conservent dans leurs collections des œuvres comparables.

**Walther a emprunté une voie,
somme toute logique pour un
artiste de sa sensibilité, qui
débouche sur un dépassement
de la pratique picturale.**

Erik Verhagen

Abstr-ACTION

Franz Erhard Walther (né en 1939)

Erik Verhagen

Walther a emprunté une voie, somme toute logique pour un artiste de sa sensibilité, qui débouche sur un dépassement de la pratique picturale. Celui-ci sera synonyme d'une production d'objets en volumes dont l'intérêt ne réside pas tant dans les propriétés matérielles, pourtant incontestablement présentes dans ces pièces de transition, que dans la possibilité de s'ouvrir à un échange avec non plus un spectateur, mais un utilisateur. Ce passage d'un *Materialprozess* (processus de matériaux) à un *Handlungsprozess* (processus d'action), Walther s'en explique dans un entretien :

C'était lié à une réflexion qui visait à transgresser la notion d'image conventionnelle pour investir directement l'espace réel. Sans pour autant réaliser des sculptures au sens traditionnel du terme. J'étais à la recherche de formes à l'écart de la conception sculpturale classique. Faute de quoi, je serais passé d'un genre à un autre. J'ai donc mené des expérimentations qui ont abouti à des collages de papiers, puis j'eus un jour l'idée d'insuffler de l'air entre les feuilles. Il y avait donc du volume mais les papiers, en raison de leur platitude, ne pouvaient pas être placés dans l'espace. Ils avaient encore une qualité de tableau. [...] Quand je finis par en concevoir des tas à feuilleter sur le sol, l'idée d'une action s'imposa clairement et aussi par déduction : la volonté de créer des volumes plus conséquents. Par la suite, j'ai réalisé des formes de coussins également reliées à une possibilité d'action et de manipulation. Puis des pièces se référant explicitement aux mains ou au corps. Le corps devint en conséquence une partie de l'œuvre et à terme un socle pour les pièces du Werksatz. Certaines de ces pièces avaient un caractère ambigu quand elles étaient posées sur une table ou à même le sol. Mais, à partir du moment où je les manipule ou les mets en rapport avec mon corps, je transforme le concept d'œuvre, il s'ouvre complètement. La question qui se pose dès lors est de savoir ce qui constitue en fin de compte l'œuvre.

Walther est considéré aujourd'hui comme l'un des précurseurs d'un art participatif ou relationnel. Le réduire à ce rôle serait cependant préjudiciable dans la mesure où ses pièces, dans la continuité de ce qui était déjà opérationnel avant les années 1960, ne sauraient se restreindre à une utilisation, la possibilité de se projeter en elles sans forcément les manipuler étant une option fortement encouragée par l'artiste. Il convient à cet égard et au regard de la question posée plus haut par l'artiste de faire preuve d'une certaine prudence dans l'emploi du vocabulaire pour décrire l'œuvre walthérienne. Qu'elles soient associées à un maniement ou non, on ne peut effectivement pas parler d'œuvres utilisées ou utilisables compte tenu du fait que l'œuvre ne se manifeste qu'à travers l'utilisation ou la projection.

Abstr-ACTION

Franz Erhard Walther (né en 1939)

Erik Verhagen

Ce ne sont donc pas les œuvres qui sont utilisables, ce sont les pièces et objets transitionnels mis à la disposition du potentiel utilisateur. Et c'est seulement une fois l'action accomplie ou la projection effectuée, pendant celles-ci, que la mise en œuvre s'opère. Prétendre en conséquence que l'œuvre soit utilisée supposerait que nous ayons affaire à une entité prédéterminée, close et (en partie) repliée sur elle-même. Les travaux des années 1950 — il s'agit encore de travaux — relèvent de ce statut, quand bien même les spectateurs — il s'agit encore de spectateurs — seraient invités à les prolonger ou à les parachever. Avec le passage de travaux bidimensionnels à des pièces tridimensionnelles, nous assistons donc au début des années 1960 non seulement au passage d'un spectateur à un utilisateur, mais aussi à celui d'œuvres comprises dans une perspective (semi-)autonome, à des entités génératrices d'effets. Hans Robert Jauss a été l'un de ceux, dans les années 1970, à avoir souligné l'importance en matière de réception, en l'occurrence littéraire, des effets produits sur le lecteur, auditeur ou spectateur : *Dans la triade formée par l'auteur, l'œuvre et le public, celui-ci n'est pas un simple élément passif qui ne ferait que réagir en chaîne ; il développe à son tour une énergie qui contribue à faire l'histoire. La vie de l'œuvre littéraire dans l'histoire est inconcevable sans la participation active de ceux auxquels elle est destinée. [...] Ce circuit fermé d'une esthétique de la production et de la représentation, où la méthodologie de la recherche littéraire est jusqu'ici restée pour l'essentiel confinée, doit donc être ouvert, et déboucher sur une esthétique de la réception et de l'effet produit.*

Sortir du circuit fermé, telle semble avoir été l'ambition de Walther au tournant des années 1960, cette sortie ne s'accompagnant pas exclusivement d'un mode d'activation reposant nécessairement sur une contiguïté physique entre sujet et objet, l'un finissant de facto par se confondre avec l'autre.

Robert Robert
et SpMilot ont dessiné
cette *Fiche*
pour Love&Collect
Écrans imprimables
Format 21 × 29,7 cm
21.09.2024