

MASI Lugano
Museo d'arte
della Svizzera italiana,
Lugano

Via Canova 10
CH – 6900 Lugano

comunicazione@masilugano.ch
+41 (0)58 866 42 40
www.masilugano.ch

Alexej von Jawlensky à Ascona

“... les trois années les plus intéressantes de ma vie”

23 avril – 1 août 2023

Museo d'arte della Svizzera italiana, Lugano

Lieu d'exposition LAC

Commissariat : Cristina Sonderegger

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lugano, le 7 avril 2023

Le MASI Lugano présente "Alexej von Jawlensky à Ascona, ... les trois années les plus intéressantes de ma vie...". À travers un ensemble de plus de vingt peintures exceptionnelles provenant d'importantes collections publiques et privées, l'exposition retrace les années que l'artiste russe Alexej von Jawlensky a passées au Tessin. Conçue comme un approfondissement thématique de l'exposition permanente sur les collections du MASI "Sentiment et Observation", le focus consacré à cet important protagoniste de l'art moderne entend contribuer à la lecture d'une des périodes fondamentales de l'histoire artistique du Canton.

Comptant parmi les fondateurs de la *Neue Künstlervereinigung München* et membre du *Blaue Reiter*, Alexej von Jawlensky (Toržok, 1864 - Wiesbaden, 1941) quitte précipitamment l'Allemagne au début de la Première Guerre mondiale pour se rendre à Ascona, après avoir séjourné à Saint-Prex et à Zurich. La période qu'il a passée dans la ville tessinoise de 1918 à 1921 est restée fondamentale dans sa carrière artistique : c'est sur les rives du lac Majeur que s'est consolidé son langage pictural personnel, dans lequel les couleurs vives et les lignes marquées de l'expressionnisme se combinent avec les formes simplifiées et les transparences chromatiques de l'abstraction. Ces recherches marqueront durablement son œuvre ; loin de l'expérience des années munichoises et influencées par une période historique et humaine difficile, elles se caractérisent par une production en série, que l'artiste travaille en parallèle, passant avec une extrême liberté d'un thème à l'autre. L'exposition révèle le caractère et le développement plus intime de l'œuvre de l'artiste, qui détourne progressivement l'attention de la nature vers la représentation, dans une tonalité fortement mystique, du visage humain et du visage du Christ. Mais la pleine signification de l'œuvre, plus que dans la contemplation du tableau individuel, se révèle dans sa perception en série, qui la projette dans une condition de devenir constant jusqu'à l'effacement du motif. Avec le temps, les variations d'un même

Le sujet devient de moins en moins évident et l'acte de peindre se transforme de plus en plus en un exercice concentré et méditatif. Cette façon de procéder par "séries ouvertes" est particulièrement unique et novatrice dans l'art moderne et fait de Jawlensky un précurseur dans ce domaine.

Le parcours de l'exposition

Les recherches et les réalisations effectuées pendant son séjour à Ascona sont également mises en évidence dans l'exposition à travers des œuvres créées avant et après le séjour de l'artiste au Tessin. Dans « Nature morte avec cafetière jaune et théière blanche », 1908, et « Tête de femme », 1913, qui ouvrent l'exposition, c'est à nouveau la force expressive et une palette de couleurs vives qui dominent, que Jawlensky abandonne au profit de couleurs plus douces et plus diluées une fois arrivé en Suisse. Les conditions existentielles et l'*innere Notwendigkeit* (nécessité intérieure), telles que définies par son ami Kandinsky, ont en effet totalement changé. Contraint de travailler sur une table et sans atelier, l'artiste abandonne la toile au profit d'un format plus petit, plus maniable et d'un matériau moins coûteux comme le papier. Mais ce qui découle de son exil en Suisse, c'est la décision d'articuler son travail en séries, reléguant complètement au second plan l'unicité du sujet. Durant son séjour à Ascona, Jawlensky réalise en effet, à partir de 1918, plusieurs séries en parallèle: les "Variations", les "Têtes mystiques", les "Visage du Sauveur" et les "Têtes abstraites".

Le point de départ de la série

La série "*Variation über ein landschaftliches Thema*" (Variation sur un thème paysager) s'inspire du paysage observé par la fenêtre de la maison de Saint-Prex, première étape suisse de l'artiste, et le premier tableau "matrice", peint en 1914, est également présenté dans l'exposition. Si, dans un premier temps, le sujet peut être ramené à la donnée naturelle observée, celle-ci se dissout peu à peu dans la forme et la couleur. Comme il résulte également des "*Variationen*" des années suivantes, présentées dans l'exposition au MASI, le processus de stylisation et de synthèse formelle n'a jamais impliqué, pour Jawlensky, une émancipation complète par rapport à la donnée réelle. Ce sont des œuvres que l'artiste définit comme des *Lieder ohne Worte* (chants sans paroles) et qui se poursuivront même après son départ de Saint-Prex, jusqu'en 1921, date à laquelle l'artiste clôt définitivement la série.

"Pendant quelques années, j'ai peint ces variations, puis il m'a fallu trouver une forme pour le visage, car j'avais compris que le grand art ne devait être peint qu'avec un sentiment religieux. Et cela, je ne pouvais le transmettre qu'au visage humain. J'avais compris que l'artiste doit dire dans son art, par la forme et la couleur, ce qu'il y a de divin en lui", écrit Jawlensky. Dans les "Têtes mystiques", commencées à Zurich en 1917, deuxième étape de l'artiste en Suisse, des visages féminins stylisés sont représentés, avec leur cou et leurs épaules. Bien qu'inspirés de traits de personnes réelles, les visages sont généralement le résultat d'une recherche de l'essentiel, qui aspire bientôt à devenir une forme universelle et iconique du visage, dépourvue de toute individualité. C'est également à Zurich que l'artiste a commencé la série des "Visage du Sauveur". Il s'agit de visages aux traits asexués, d'abord avec des yeux ouverts, puis de plus en plus fermés, dont les traits deviennent flous.

Mais le résultat le plus innovant des recherches menées à Ascona reste la synthèse géométrique et les harmonies chromatiques réalisées dans les "Têtes Abstraites", également appelées "Têtes Constructivistes", dont la "*Uhrform*", la forme primordiale de 1918, est également présentée dans l'exposition avec plusieurs exemples des années 1920. La géométrisation du visage atteint ici son apogée, tout se simplifie encore, les zones de couleur s'étendent, les lignes deviennent encore plus essentielles, accentuant ainsi l'articulation de la composition. Nous sommes très loin des portraits réalisés dans la période précédant la Première Guerre mondiale et très proches des compositions de formes et de couleurs pures ou, comme le suggérait Jawlensky, "d'ensembles composés de lignes qui se ferment vers le bas, s'ouvrent vers le haut et se rejoignent au centre".

"Sentiment et Observation. Art au Tessin 1850-1950"

L'exposition sur l'artiste Alexej von Jawlensky est conçue comme un axe thématique d'approfondissement dans le cadre de la présentation des collections du MASI. L'exposition personnelle de l'artiste russe s'inscrit donc dans une vision plus large de l'histoire récente des arts visuels au Tessin, une histoire qui, depuis le XIXe siècle, a été façonnée non seulement par la communauté artistique régionale, mais aussi par les artistes et les collectionneurs qui ont choisi ce territoire comme terre d'adoption. À travers une sélection d'œuvres liées aux principaux mouvements artistiques des XIXe et XXe siècles - du romantisme tardif à l'Expressionnisme des années 1920 - l'exposition "Sentiment et Observation" offre un éclairage sur l'évolution dynamique de l'art au Tessin dans son contexte culturel spécifique, en montrant les influences du sud et du nord qui se sont entremêlées dans la région au fil du temps.

MASILugano

Contacts Presse

MASI Lugano
Bureau de presse
+41 (0)58 866 42 40
comunicazione@masilugano.ch

Pour l'Italie

ddlArts+battage

Alessandra de Antonellis
+39 339 363 7388
alessandra.deantonellis@ddlstudio.net

Margherita Baleni
+39 347 445 2374
margherita.baleni@battage.net

Espaces d'exposition

LAC
Piazza Bernardino Luini 6
CH – 6900 Lugano

Palazzo Reali
Via Canova 10
CH – 6900 Lugano

Fondateurs

Partenaire institutionnel

Partenaire principal

Partenaire de la recherche scientifique

Avec le soutien de

**FONDAZIONE
LUGANO
PER IL
POLO CULTURALE**

Images pour la presse

01.

Alexej von Jawlensky

Le Oytal près de Oberstdorf

ca. 1912

Huile sur carton

Hamburger Kunsthalle, acheté en 1949

© Hamburger Kunsthalle / bpk. Foto: Elke Walford

02.

Alexej von Jawlensky

Tête de femme

ca. 1913

Huile sur carton

Collection privée

03.

Alexej von Jawlensky

Variation: Le chemin, mère de toutes les Variations

1914

Huile sur papier sur carton

Collection privée

Photo © Roberto Pellegrini, Bellinzona

04.

Alexej von Jawlensky

Paysage orageux

1915

Huile sur carton à peindre à structure de lin
Kunstmuseum Basel, Inv. Im 1256, Stiftung Im Obersteg,
prêt à long terme au Kunstmuseum Basel, 2004
Photo © Kunstmuseum Basel - Martin P. Bühler

05.

Alexej von Jawlensky

Grande Variation: Orage

1916

Huile sur carton sur bois

Collection privée

Photo © Roberto Pellegrini, Bellinzona

06.

Alexej von Jawlensky

Variation: Ascona

1918

Huile sur carton sur bois

Collection privée

Photo © Roberto Pellegrini, Bellinzona

07.

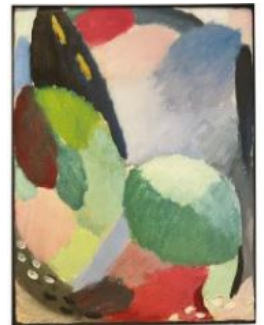
Alexej von Jawlensky

Variation: Lever du soleil

1918

Huile sur papier à structure de lin monté sur carton

Collection privée

08.

Alexej von Jawlensky

Tête Mystique: Tête de jeune fille

ca. 1918

Huile et crayon sur carton enduit de papier

Kunstmuseum Basel, Inv. Im 1256, Stiftung Im Obersteg, prêt à long terme au Kunstmuseum Basel, 2004

Photo © Kunstmuseum Basel - Martin P. Bühler

09.

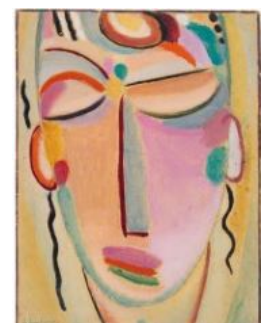
Alexej von Jawlensky

Tête Mystique: Meditation

1918

Huile sur carton

Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München, Bernhard und Elly Koehler Stiftung 1965

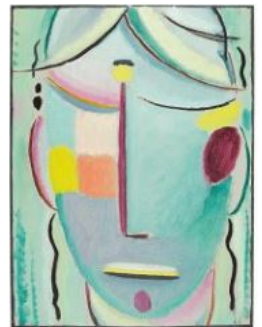
10.

Alexej von Jawlensky
Tête Abstraite: Forme primordiale
1918
Huile sur carton sur bois
Collection privée
Photo © Roberto Pellegrini, Bellinzona

11.

Alexej von Jawlensky
Visage du Sauveur
1920
Huile sur dessin préparatoire sur papier tissés
Collection privée
Courtesy Galerie Kornfeld, Bern

12.

Alexej von Jawlensky
Tête Abstraite: Conte arabe
1925
Huile sur carton
Fondazione Gabriele e Anna Braglia
Photo © Linda Inconi-Jansen; Courtesy Fondazione
Gabriele e Anna Braglia

