DELPHINE COURTAY

Exposition
du 31 mars
au 3 juin 2023

Fabienne VERDIER *Arias*

Détail de l'oeuvre *Aria 9* de Fabienne Verdier, sérigraphie de 2021, 85 x 60 cm. Édition de 40 exemplaires. Courtesy Galerie Lelong & Co. et Fabienne Verdier.

GALERIE DELPHINE COURTAY
120 GRAND'RUE 67000 STRASBOURG
+33 622 520 592
GALERIE@DELPHINECOURTAY.COM
DELPHINECOURTAY.COM

Vernissage jeudi 30 mars 2023 de 18h à 20h
Veuillez confirmer votre présence par e-mail.

Exposition ouverte les jeudis, vendredis et samedis de 14h à 19h et sur rendez-vous en dehors des heures d'ouverture.

CATALOGUE DES OEUVRES

DELPHINE
COURTAY

Du 31 mars au 3 juin 2023, la *galerie delphine courtay* présente une exposition personnelle de l'artiste **Fabienne Verdier**, peintre, dessinatrice & graveuse, connaissant un succès international.

En 2014, Fabienne Verdier a été invitée par la Juilliard School de New York, le célèbre conservatoire de musique, à explorer l'interaction entre la ligne sonore et la ligne visuelle. Elle a repris et développé cette expérience dans son atelier, en travaillant cette fois avec les chants lyriques comme guides. En écoutant, dans son atelier, quelques-unes des plus célèbres arias de Mozart, l'artiste a laissé son corps répondre par le geste approprié. Elle a ainsi retrouvé spontanément la figure du Vortex, cette dynamique tourbillonnaire présente dans un grand nombre de phénomènes naturels. L'énergie et la clarté de Mozart se retrouvent dans le geste ample et tendu de Fabienne Verdier. Il en résulte une série de quinze estampes crées par l'artiste sur ses propres presses pendant le confinement entre 2020 et 2021.
L'exposition* Arias *est rythmée par un ensemble d'estampes de différents formats de cette série qui explorent l'expression poétique du chant de la voix de l'Homme, dont le souffle circule comme une onde tout autour de son centre.

Toute l'oeuvre de Fabienne Verdier se nourrit de l'observation attentive des phénomènes naturels : variations de lumière, énergie des vents, ondes et remous des cours d'eau... L'artiste ne cherche pas à mimer ces formes pour les représenter mais à s'imprégner de leur énergie pour, dans le calme de l'atelier, en matérialiser la trace sur toile. *Solstices* est une série de grandes peintures de petit format réalisée dans les jours précédents où l'année bascule. Elles sont tout le contraire de miniatures faites au pinceau bien léchée. Ce sont comme des détails, des coupes dans un mouvement qui excèdent leurs limites. Chacun peut y lire dans ce jaillissement de matière les ouvertures, les flux et percées qui correspondent à ses états d'âme du moment. Alors que l'artiste préparait cet ensemble, elle relisait le livre de Marguerite Yourcenar *Le temps, ce grand sculpteur*. L'auteur souligne l'ambiguité de cet instant, quand, à l'entrée de l'été, les jours vont commencer à raccourcir, et que, sans que nous en ayons conscience, l'hiver est déjà en marche.
Une peinture* Solstice*, réalisée elle aussi pendant le confinement de 2020, figure dans l'exposition. La série complète fut montrée en version digitale par la Galerie Lelong, en 2020.

Portant un intérêt aux artistes en quête de profondeur animique, la galerie se réjouit d'accueillir l'artiste Fabienne Verdier, dont l'oeuvre empreinte de spiritualité nous touche particulièrement. Son approche singulière nous rappelle l'ouverture à la pleine Présence en son propre centre, qui'il nous est possible d'accéder par la maîtrise de soi. Son oeuvre est un cadeau rare et précieux en ces temps où tout s'accélère. Elle est une respiration, une méditation, une invitation à écouter son intériorité. Partons avec elle, à la découverte de la dentelle musicale et visuelle de l'âme, la source du souffle de vie et de tous les possibles.

--

Fabienne Verdier est née en 1962 à Paris. Elle vit et travaille près de Paris. En 1979, l'artiste entame des études à l'École des Beaux-Arts de Toulouse. À vingt ans, elle part en Chine pour étudier auprès des derniers grands maîtres de la peinture traditionnelle. Atteinte d'une grave maladie, elle rentre en Europe à trente ans et publie en 2003 le roman autobiographique *Passagère du silence, dix ans d'initiation en Chine*. Fabienne Verdier abandonne la peinture de chevalet et imagine une nouvelle manière de peindre à la verticale où la force de la gravitation devient centrale. En 2006, elle conçoit des pinceaux monumentaux avec lesquels elle fait corps pour réaliser ses tableaux au sol. Elle collabore régulièrement avec des musiciens, des écrivains et des scientifiques pour saisir les forces qui engendrent les formes, les énergies vitales qui animent ce monde.
Ses œuvres sont présentes dans de nombreuses collections publiques et privées à travers le monde. En 2019, le Musée Granet d'Aix-en-Provence lui consacre une exposition rétrospective, retraçant le parcours de l'artiste depuis son retour de Chine. Ses oeuvres figurent dans de nombreuses collections, le MNAM Centre Pompidou (Paris), le Musée Granet (Aix-en-Provence), la Bayerische Staatsgemäldesammlungen (Munich), le Nasjonalmuseet (Oslo), ou encore la Fondation Hubert Looser et le Kunsthaus (Zurich). Deux expositions importantes sont en actuellement en cours au Musée Unterlinden à Colmar et au Saarlandmuseum à Saarbruck.

DELPHINE
COURTAY

À propos de la série *Arias*
par Fabienne Verdier

Texte écrit en 2021

En 2014, j'ai participé à un projet de plusieurs mois, à la Juilliard School de New York, qui m'a permis d'explorer l'interaction spontanée entre la ligne sonore et la ligne visuelle. J'ai assisté à la masterclasse d'Edith Wiens pour les jeunes chanteurs d'opéra, et j'ai essayé de canaliser le phrasé de la voix du chanteur en direct à travers les mouvements d'une ligne dessinée. J'ai cherché à développer, sculpter et enrichir le potentiel expressif de la voix en allant au-delà de la surface du tableau, au-delà de ce que le peintre Nicolas de Staël appelait le « mur » ou le « plan fixe » du tableau, pour trouver d'autres dimensions et se libérer de la représentation statique bidimensionnelle.

Le corps est un instrument vibratoire. Il est à la fois émetteur et récepteur. Je me suis intéressée à la proximité entre la source d'énergie de la voix, sa trace dans l'espace, et l'énergie intrinsèque du trait. Dans ses cours, Edith Wiens enseigne à ses étudiants combien la respiration du corps est essentielle. En me faisant travailler comme une chanteuse et en transposant son enseignement au dessin, Edith m'a aidée à développer une ligne plus riche et plus intense, qui me permette d'exprimer sur la feuille les trois dimensions de l'espace et d'intégrer la quatrième dimension du temps de la musique.
La voix a besoin de jaillir de tout le corps chantant, de s'étendre dans l'espace grâce à sa verticalité. Elle défie la gravité et trouve un mouvement circulaire vers le haut. Le phrasé dynamique des voix chantantes semble tourner autour des corps. Cette circulation de l'énergie à travers l'inspiration, l'expiration et la modulation de la respiration de la base de la colonne vertébrale au sommet de la tête, m'ont fait penser à un vortex ascendant, que j'appelle la colonne de souffle. La rencontre de la voix avec mes dessins a généré quelque chose comme un oscillogramme, dans lequel la représentation picturale du souffle et du chant n'est pas seulement une question de séquences de dessins, de mesures et de phrases, mais constitue un flux vertical dynamique et continu, comme une expansion.

J'ai d'abord peint une série de tableaux, Vortex, qui a été montrée lors d'une exposition à la galerie Waddington Custot à Londres. Pour cette série, j'ai choisi de ne pas interpréter les opéras de Mozart dans leur intégralité, mais plutôt de travailler sur des fragments d'arias dont les rythmes provoquent un jaillissement de formes à travers une sorte de rêve liquide persistant, de vertige aérien. Le philosophe et musicologue français Vladimir Jankélévitch souligne le fait que la musique n'est pas entravée par le sens comme le sont les mots ; elle peut toucher le corps et le submerger, provoquer la danse, le chant et arracher les humains à eux-mêmes.

Dans les arias de Mozart, il y a une incroyable richesse mélodique et pourtant une clarté de langage. Sa musique est intelligible d'une manière mystérieuse, et des perceptions surgissent quand je les écoute. Une harmonie vient frapper tous nos sens. Je vois jaillir des lignes d'énergie claires et tourbillonnantes.

Dans les années 1980, j'avais appris auprès de maîtres chinois comment échapper à mes propres affects et exprimer la nature instable des choses, dans une perspective de liberté et de détachement naturels. Puis, lorsque j'étais à la Juilliard School, on m'a demandé de peindre les interprétations de la couleur et du mouvement de l'âme humaine : sa joie, sa mélancolie et sa colère. J'ai abordé cette tâche sous un angle très différent des tendances lyriques de l'art occidental. J'ai imaginé que je me transformais en météorologue qui doit transcrire des forces et des variations au cœur des mutations de la voix tout en essayant de conserver un certain détachement d'observateur.

DELPHINE
COURTAY

Avec ces vortex, nous ne sommes plus dans un temps linéaire, mais dans un temps circulaire et oscillant. Alain Berthoz, neuroscientifique au Collège de France, m'a expliqué comment les neurones du cerveau fonctionnent par des mouvements oscillants, qui influent in fine sur tous nos membres. Cette dynamique tourbillonnaire est un mouvement universel, que l'on retrouve dans de nombreux domaines. Le vortex est visible dans l'ADN, ou dans la façon dont le sang est pompé par le cœur, dans les phénomènes atmosphériques tels que les ouragans et les tornades, dans le mouvement des océans, des galaxies et de la Voie lactée. Même l'atome, la particule fondamentale de toute matière, est un vortex, selon le physicien Sir William Thomson.

Pour cette série d'estampes, inspirée des grands formats exposés à Londres en 2020 et réalisée à l'atelier durant la crise sanitaire, j'ai totalement recombiné les formes et les couleurs. J'ai joué avec les superpositions et les variations de pigments pour que nous ne soyons plus dans un temps linéraire mais dans un temps circulaire et oscillant.

Nous venons de vivre tant de bouleversements dont on ne mesure pas encore tous les effets. J'ai pensé à cette phrase d'Élie Faure : « L'harmonie visible est un juste équilibre à la recherche perpétuelle de son propre centre de gravité. »
Ces mois de confinement et de distanciation nous ont plongés dans une nébuleuse qui se densifie dans une sorte d'accélération vers l'avenir. J'aimerais que cette dynamique du vortex nous transforme et nous transporte tous, qu'elle nous plonge simultanément au cœur du moment présent et nous relie à l'espace, le temps de l'écoute d'un aria de Mozart.

DELPHINE
COURTAY

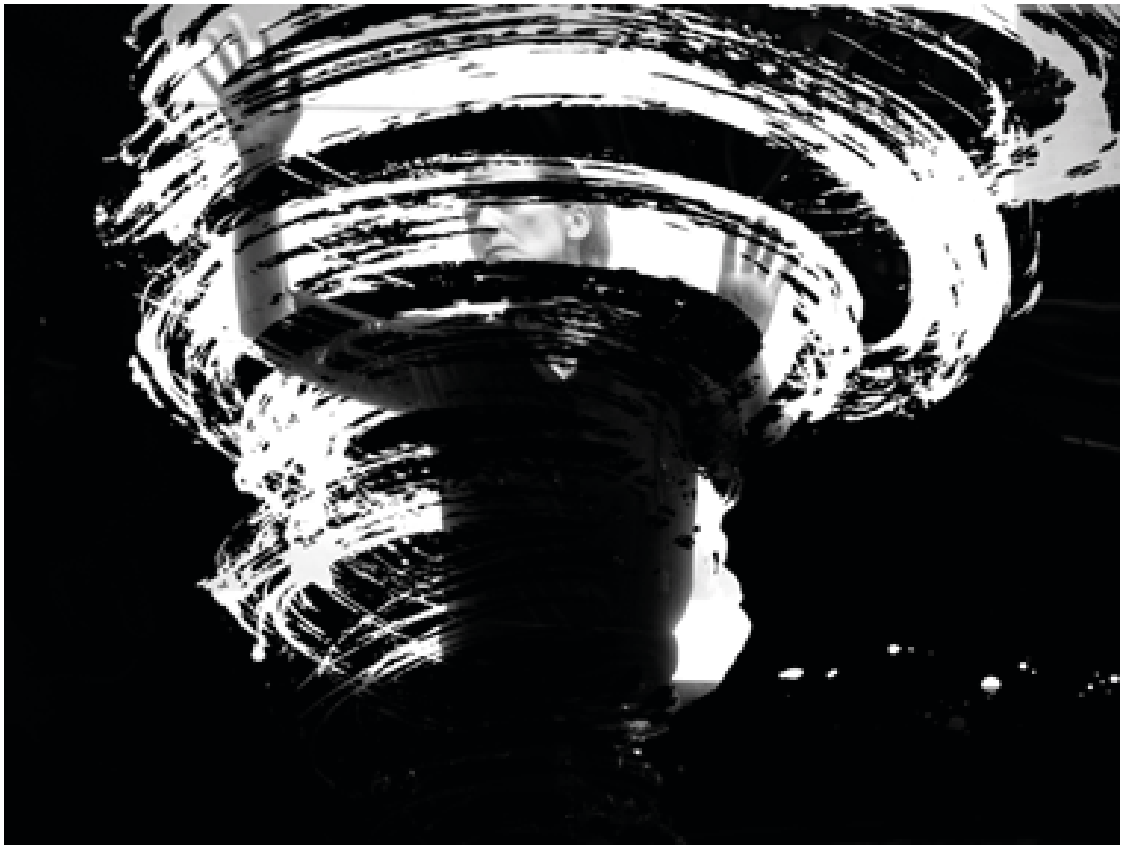

Image extraite de la vidéo *Arias, sérigraphies* de 2021 © Fabienne Verdier. Courtesy - Galerie Lelong & Co.

Vidéo *Arias, sérigraphies* :
https://vimeo.com/640846804

BIOGRAPHIE

DELPHINE COURTAY

Expositions personnelles (sélection)

2022
• *Fabienne Verdier – Le chant des étoiles*, musée Unterlinden, Colmar.
• *Im Auge des Kosmos. Zeichnungen von Fabienne Verdier*, Saarlandmuseum – Moderne Galerie, Sarrebruck.
• *Fabienne Verdier, l'alchimie d'un vitrail*, musée Camille Claudel, Nogent-sur-Seine.

2021
• *Arias – Nouvelles estampes*, galerie Lelong & Co., Paris.

2020
• *Vortex*, galerie Waddington Custot, Londres.
• *Solstices*, galerie Lelong & Co., Paris.
• *Rythmes et vibrations*, galerie Lelong & Co., Paris.

2019
• Commande d'un timbre pour le programme philatélique de La Poste et exposition personnelle *Autour d'un timbre* à la galerie Lelong Co. (Paris)
• Trois expositions à Aix-en-Provence : exposition rétrospective *Fabienne Verdier, sur les terres de Cézanne* au musée Granet, *L'Atelier nomade* au musée du Pavillon de Vendôme et *Sound Traces*, installation à la Cité du livre, galerie Zola.

2018
• *Ainsi la nuit*, galerie Lelong & Co., Paris.

2017
• *L'Expérience du langage*, musée Voltaire, bibliothèque de Genève.
• *Vide –Vibration*, galerie Alice Pauli, Lausanne.
• *Silencieuses coïncidences*, galerie Lelong & Co., Paris.

2016
• *Rhythms and Reflections*, Waddington Custot, Londres.
• *Soundscapes*, galerie Patrick Derom, Bruxelles.

2015
• *L'Œil écoute*, galerie Alice Pauli, Lausanne.

2014
• *Crossing Signs*, Le French May, City Hall, Hong Kong.

2013
• *Fabienne Verdier, l'esprit de la peinture, hommage aux maîtres flamands*, musée Groeninge et musée Hans Memling, Bruges.
• *Fabienne Verdier, l'esprit de la peinture, notes et carnets*, musée de la Maison d'Érasme, Bruxelles.
• *A Solo Exhibition*, Art Plural Gallery, Singapour.
• *Fioretti*, galerie Patrick Derom, Bruxelles.
• *Energy Fields*, galerie Jaeger Bucher, Paris.

2009
• *Peinture*, galerie Jaeger Bucher, Paris.

2005
• *Peintures*, galerie Alice Pauli, Lausanne.

2004
• *Résonances – installation picturale*, abbaye de Silvacane (La Roque-d'Anthéron).

1993
• Centre d'art contemporain, Hong Kong.

1989
• Palais des Beaux-Arts de Chongqing.

Expositions collectives (sélection)

2021
• *Paysages, entre représentation et imaginaire*, musée d'Art contemporain, Montélimar.

2019
• *Picasso-Gorky-Warhol. Skulpturen und Arbeiten auf Papier*. Sammlung Hubert Looser, Kunsthaus, Zurich.

2018
• Kunsthalle Krems.
• *Un autre œil, d'Apollinaire à nos jours*, musée d'Art contemporain de Dunkerque.

2017
• *Talking Lines : Fabienne Verdier Meets Sigmar Polke*, Pinakothek der Moderne, Munich.
• *Restless Gestures*, National Museum of Art, Oslo.
• *Passion de l'art*, galerie Jeanne Bucher Jaeger depuis 1925, musée Granet, Aix-en-Provence.

2016
• *The World Meets Here*, Custot Gallery Dubai, Dubaï.
• *Collection Looser* – Museum Folkwang, A Dialogue, Museum Folkwang, Essen.

2015
• *Königsklasse III*, Pinakothek der Moderne, Munich.

2014
• *Formes simples*, Centre Pompidou, Metz.
• *Köningsklasse II*, Pinakothek der Moderne, Munich, au palais d'Herrenchiemsee.

2013
• *Sammlung Looser*, Kunsthaus Zurich, Zurich.

2012
• *My Private Passion* – Foundation Hubert Looser, Kunstforum, Vienne.

2011
• *Art of Deceleration*, from Caspar David Friedrich to Ai Weiwei, Kunstmuseum, Wolfsburg.

2009
• *Elles@centrepompidou*, musée national d'Art moderne, Centre Pompidou, Paris.

DELPHINE
COURTAY

Collections publiques (sélection)

2021
• Centre international du vitrail, Troyes.
• Musée Camille Claudel, Nogent-sur-Seine.
2020
• Musée Granet, Aix-en-Provence.
• Musée de La Poste, Paris
2019
• Kunsthaus, Zurich.
2016
• Pinakothek der Moderne, Munich.
• The Juilliard School, New York.
2007
• Musée national d'Art moderne, Centre Pompidou, Paris.
• Fondation Hubert Looser, Zurich.
2003
• Musée Cernuschi, Paris.

Œuvres dans l'architecture

2018
• Réalisation des vitraux du chœur de l'église de Nogent-sur-Seine.
2014
• Commande par Unibail-Rodamco d'une œuvre monumentale pour la tour Majunga, architecte Jean-Paul Viguier, La Défense, Paris.
2013
• Collaboration avec Jean Nouvel, musée d'Art national de Chine, Pékin.
2010
• Palazzo Torlonia, Rome.

Œuvres en résidence

2018
• Atelier nomade à Aix-en-Provence.
2017
• Résidence au Festival international d'art lyrique d'Aix-en-Provence et réalisation d'une installation multimédia.
2015-17
• Création de vingt-deux tableaux pour l'édition du cinquantenaire du dictionnaire *Le Petit Robert* et réalisation d'une installation multimédia au Musée Voltaire à Genève, *L'Expérience du langage.*
2014
• Résidence à The Juilliard School, New York et réalisation de 187 capscules picturales filmiques.

Films (sélection)

2019
• Martin Baizeau, *L'Atelier nomade*, 14'58" (Energy fields).
2018
• Christophe Deschanel, *Lucis potentia*, 10'14" (Manufacture Vincent Petit).
2016
• Mark Kidel, *The Juilliard Experiment*, 96' (Calliope media).
2016
• Inès Dieleman, *Pneuma*, 3'14" (Energy fields).
2016
• Ghislain Baizeau, *Walking / Paintings*, 10'47" (Energy fields).
2013
• Mark Kidel, *Fabienne Verdier, peindre l'instant*, 52' (Les films d'ici).
2010
• Philippe Chancel, *Fabienne Verdier : Flux*, 68' (Energy fields).

DELPHINE COURTAY

GALERIE DELPHINE COURTAY
120 Grand'Rue 67000 Strasbourg
+33 622 520 592
galerie@delphinecourtay.com
www.delphinecourtay.com

OEUVRES EXPOSÉES

Fabienne Verdier
Aria 01, 2021
Sérigraphie
85 ex.
49,5 x 35,5 cm

Ridente... (Ridente la calma, K. 152)
Qu'un calme serein en mon âme s'éveille

Les QR codes permettent d'écouter les différentes arias qui ont inspirées l'artiste, ils ouvrent le site web Spotify

GALERIE DELPHINE COURTAY
120 Grand'Rue 67000 Strasbourg
+33 622 520 592
galerie@delphinecourtay.com
www.delphinecourtay.com

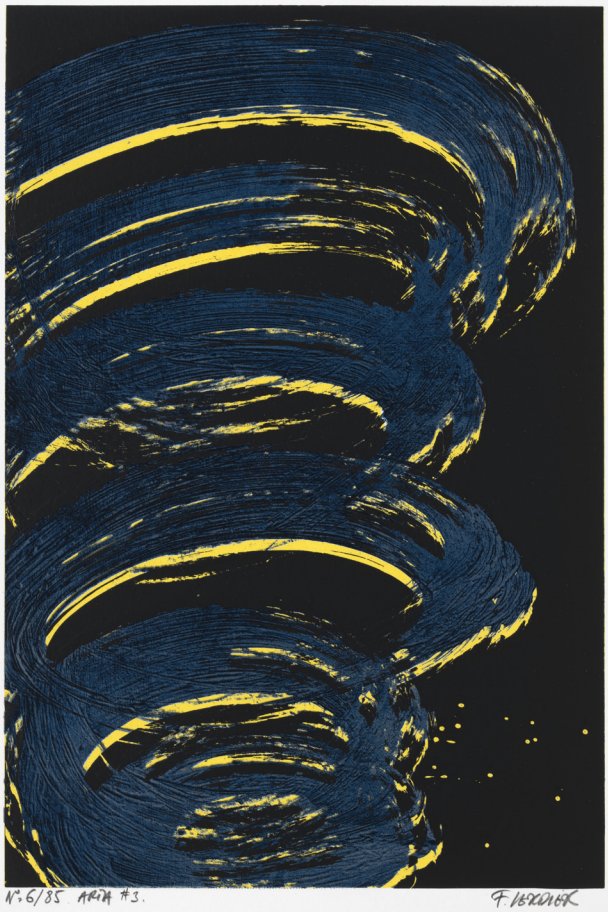

Fabienne Verdier
Aria 02, 2021
Sérigraphie
85 ex.
49,5 x 35,5 cm

Chi sà... (Il burbero di buon cuore, K. 582)
Qui sait, qui sait, quelle est l'agitation de mon amour

DELPHINE COURTAY

GALERIE DELPHINE COURTAY
120 Grand'Rue 67000 Strasbourg
+33 622 520 592
galerie@delphinecourtay.com
www.delphinecourtay.com

Fabienne Verdier
Aria 03, 2021
Sérigraphie
85 ex.
49,5 x 35,5 cm

Voi che sapete... (Le nozze di Figaro, K. 492)
Vous, qui savez ce qu'est l'amour

DELPHINE COURTAY

GALERIE DELPHINE COURTAY
120 Grand'Rue 67000 Strasbourg
+33 622 520 592
galerie@delphinecourtay.com
www.delphinecourtay.com

Fabienne Verdier
Aria 05, 2021
Sérigraphie
85 ex.
49,5 x 35,5 cm

Vieni alla finestra... (Don Giovanni, K. 527)
Viens à la fenêtre

DELPHINE COURTAY

GALERIE DELPHINE COURTAY
120 Grand'Rue 67000 Strasbourg
+33 622 520 592
galerie@delphinecourtay.com
www.delphinecourtay.com

Fabienne Verdier
Aria 06, 2021
Sérigraphie
40 ex.
85 cm x 60 cm

Se vedessi... (La clemenza di Tito, K. 621)
Si tu accédais à mon âme

GALERIE DELPHINE COURTAY
120 Grand'Rue 67000 Strasbourg
+33 622 520 592
galerie@delphinecourtay.com
www.delphinecourtay.com

Fabienne Verdier
Aria 07, 2021
Sérigraphie
40 ex.
85 cm x 60 cm

Ruhe sanft... (Zaide, K.344)
Repose doucement, ma tendre vie

GALERIE DELPHINE COURTAY
120 Grand'Rue 67000 Strasbourg
+33 622 520 592
galerie@delphinecourtay.com
www.delphinecourtay.com

Fabienne Verdier
Aria 08, 2021
Sérigraphie
40 ex.
85 cm x 60 cm

Von anbeginn... (Nehmt meinen Dank, K. 383)
Depuis toujours une perpétuelle errance

GALERIE DELPHINE COURTAY
120 Grand'Rue 67000 Strasbourg
+33 622 520 592
galerie@delphinecourtay.com
www.delphinecourtay.com

Fabienne Verdier
Aria 09, 2021
Sérigraphie
40 ex.
85 cm x 60 cm

Drum kann... (Die Zauberflöte, K. 620)
Voilà pourquoi je suis joyeux

DELPHINE COURTAY

GALERIE DELPHINE COURTAY
120 Grand'Rue 67000 Strasbourg
+33 622 520 592
galerie@delphinecourtay.com
www.delphinecourtay.com

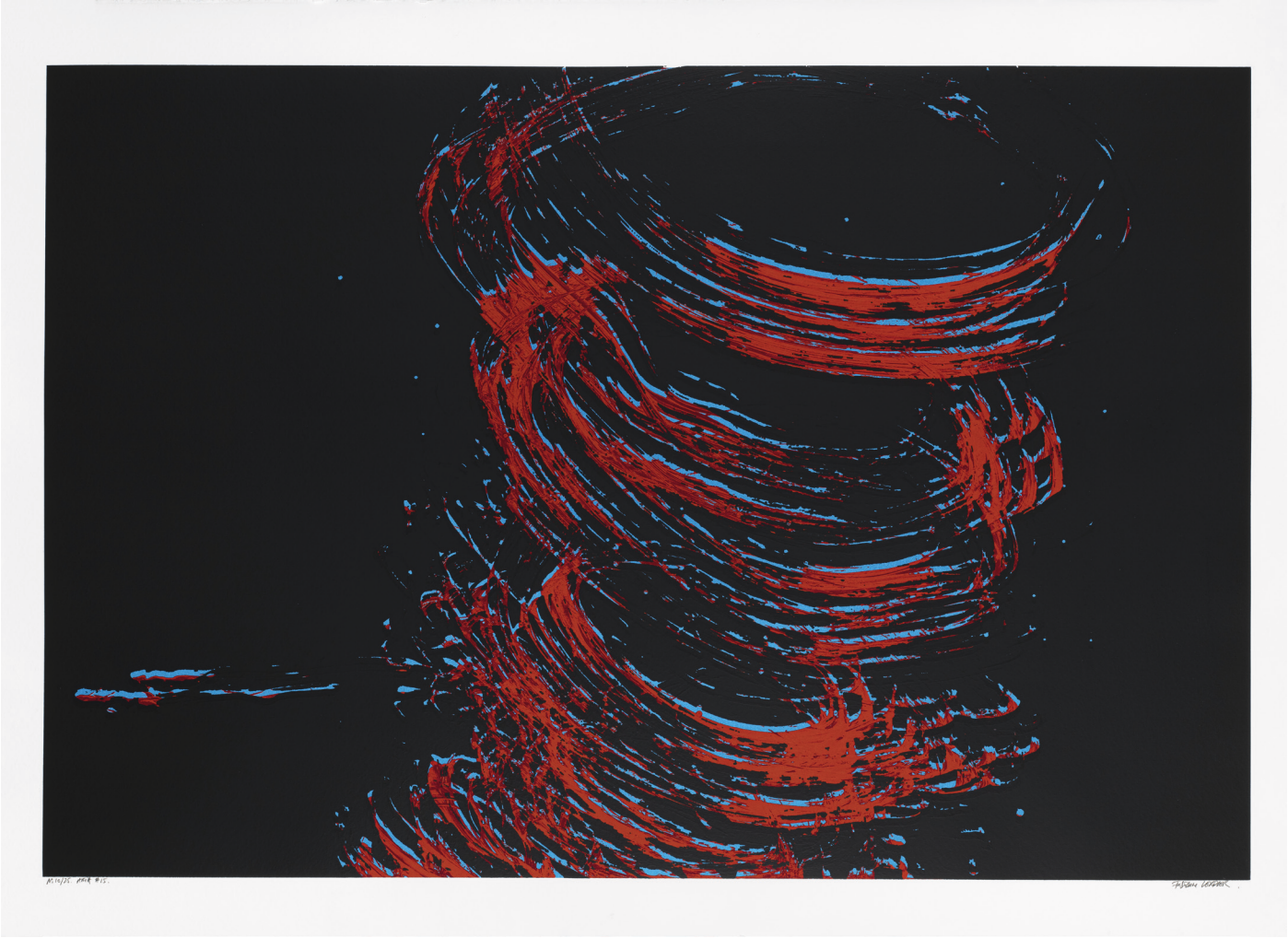

Fabienne Verdier
Aria 10, 2021
Sérigraphie
40 ex.
85 cm x 60 cm

Vado... (I burbero di buon cuore, K. 583)
Je vais, mais où

DELPHINE COURTAY

GALERIE DELPHINE COURTAY
120 Grand'Rue 67000 Strasbourg
+33 622 520 592
galerie@delphinecourtay.com
www.delphinecourtay.com

Fabienne Verdier
Aria 15, 2021
Sérigraphie
25 ex.
185 cm x 135 cm

La reine de la nuit (2) (Die Zauberflöte, K. 620)
Entendez ! Entendez !

DELPHINE COURTAY

GALERIE DELPHINE COURTAY
120 Grand'Rue 67000 Strasbourg
+33 622 520 592
galerie@delphinecourtay.com
www.delphinecourtay.com

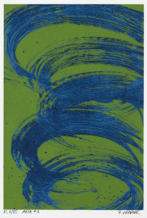
Fabienne Verdier
Solstice 11, 2020
Acrylique et techniques mixtes sur toile
17 cm x 24 cm
N° d'inventaire : W22578

DELPHINE COURTAY

GALERIE DELPHINE COURTAY
120 Grand'Rue 67000 Strasbourg
+33 622 520 592
galerie@delphinecourtay.com
www.delphinecourtay.com

LISTE DE PRIX

Les prix n'incluent pas les frais de port.

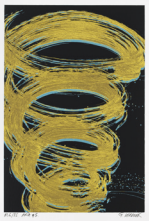
Fabienne Verdier
Aria 01, 2021
Sérigraphie
31/85
49,5 x 35,5 cm + frame
Public price : 1.400 €
No more works available

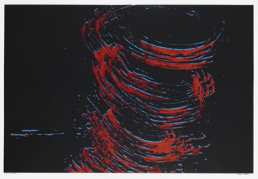
Fabienne Verdier
Aria 02, 2021
Sérigraphie
15/85
49,5 x 35,5 cm + frame
Public price : 1.400 €
Without frame : 1.100 € (on request)

Fabienne Verdier
Aria 03, 2021
Sérigraphie
12/85
49,5 x 35,5 cm + frame
Public price : 1.400 €
Without frame : 1.100 € (on request)

Fabienne Verdier
Aria 05, 2021
Sérigraphie
15/85
49,5 x 35,5 cm + frame
Public price : 1.400 €
Without frame : 1.100 € (on request)

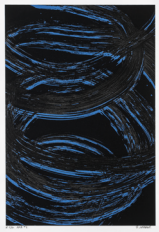
Fabienne Verdier
Aria 15, 2021
Sérigraphie
11/25
135 cm x 185 cm + frame
Public price : 11.000 €
Without frame : 10.000 € (on request)

Fabienne Verdier
Aria 09, 2021
Sérigraphie
10/40
85 cm x 60 cm + frame
Public price : 4.000 €
Without frame : 3.500 € (on request)

Fabienne Verdier
Aria 06, 2021
Sérigraphie
17/40
85 cm x 60 cm + frame
Public price : 4.000 €
Without frame : 3.500 € (on request)

Fabienne Verdier
Aria 08, 2021
Sérigraphie
8/40
85 cm x 60 cm + frame
Public price : 4.000 €
Without frame : 3.500 € (on request)

Fabienne Verdier
Aria 07, 2021
Sérigraphie
8/40
85 cm x 60 cm + frame
Public price : 4.000 €
Without frame : 3.500 € (on request)

Fabienne Verdier
Aria 12, 2021
Sérigraphie
12/40
85 cm x 60 cm + frame
Public price : 4.000 €
Without frame : 3.500 € (on request)

Fabienne Verdier
Solstice 11, 2020
Acrylique et techniques mixtes sur toile
17 cm x 24 cm
Public price : 20.000 €