

WORKS O N P A P E R

OPERA GALLERY

WORKS ON PAPER

10 June – 13 July

OPERA GALLERY

F O R E W O R D

Opera Gallery aims to shed new light on the artistic value and significance of works on paper, which are often undervalued in the art market compared to canvas works. Paper has been a beloved medium for artists throughout art history, not merely as a tool for practice but as a fully realised medium for independent artworks. This exhibition spans various styles, geographical locations, and eras, demonstrating the pivotal role that paper has played in the history of art.

Due to its flexibility and accessibility, paper offers artists a free and expressive platform for conveying complex emotions and delicate techniques. Works on paper provide artists with opportunities to test their creative limits and explore new techniques, serving as an essential conduit for expressing their deepest thoughts and experiences.

In this exhibition, we present paper works by renowned artists such as Pablo Picasso, Henri Matisse, Marc Chagall, and Georg Baselitz, highlighting the more personal and profound aspects of their artistic practices. These works emphasise that paper is not merely a medium for sketches or initial ideas but a significant surface for creating finished artworks.

Drawings and prints hold an essential position in the narrative of modern and contemporary art, similar to paintings. Paper has significantly influenced various artistic movements, reflecting the eras they represent. Particularly after World War II, many artists re-evaluated and delved deeper into the medium of paper, exploring its potential for transformation and expression. This re-evaluation has highlighted the crucial role of paper in artistic innovation and expression.

Through paper, artists can vividly record and express complex emotions and intricate techniques. This medium enables artists to capture changing moments and push creative boundaries through various experiments.

The ‘Works on Paper’ exhibition offers visitors a unique opportunity to experience the depth and diversity of art on paper. It aims to demonstrate how paper works transcend mere drafts or practise sketches to become independent artworks. This exhibition also seeks to explore the role of paper in artistic expression and innovation, both historically and in contemporary contexts.

‘Works on Paper’ aims to highlight the critical aspects of artistic practice and emphasise the significant role that paper has continuously played in art history. The primary goal of this exhibition is to rediscover the unique charm and artistic value of paper works and to convey the sustainable power and potential of paper art to the audience. We hope that both art enthusiasts and the general public will gain a deeper understanding of the true value of works on paper and broaden their artistic perspectives. Through the history of the artistic power and innovation inherent in paper, ‘Works on Paper’ aims to remind us of the substantial impact that paper art has had on modern and contemporary art.

Gilles Dyan
Founder and Chairman
Opera Gallery Group

Yoonju Kim
Director
Opera Gallery Seoul

F O R E W O R D

오페라 갤러리는 이번 <Works on Paper> 전시를 통해 종종 미술 시장에서 저평가되는 종이 작업의 예술적 가치와 중요성을 재조명하고자 합니다. 종이는 예술사에서 오랜 기간 동안 예술가들에게 사랑받아온 매체로, 단순한 연습 도구를 넘어 독립된 예술 작품으로서의 충분한 가치를 지니고 있습니다. 이 전시는 다양한 스타일, 지리적 위치, 시대를 아우르며 종이가 예술사에서 중요한 역할을 해왔음을 증명합니다.

종이는 그 유연성과 접근성 덕분에 예술가들에게 복잡한 감정과 섬세한 기술을 표현할 수 있는 자유로운 장을 제공합니다. 종이 작업은 예술가들이 자신의 창의적 한계를 시험하고 새로운 기법을 탐구할 수 있는 기회를 제공하며, 그들의 가장 깊은 생각과 경험을 표현하는 중요한 통로로 작용해왔습니다.

이번 전시에서는 파블로 피카소, 앙리 마티스, 마르크 샤갈, 게오르크 바젤리츠 등 세계적인 거장들의 종이 작품을 선보이며, 이들의 예술적 실천에서 더욱 개인적이고 심도 깊은 면모를 조명합니다. 이는 종이가 단순히 스케치나 초기 아이디어를 위한 매체가 아니라 완성된 예술 작품을 창조하기 위한 독립된 평면으로서 기능한다는 점을 강조합니다.

드로잉과 판화는 회화와 마찬가지로 현대 미술과 동시대 미술의 서사에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 종이는 다양한 예술적 움직임에 걸쳐 상당한 영향을 미쳐왔으며, 각각의 시대를 반영하는 거울 역할을 해왔습니다. 특히 제2차 세계대전 이후 많은 예술가들이 종이를 재평가하고 더 깊이 있는 탐구와 변형을 시도하였습니다. 이는 종이 매체가 예술적 표현과 혁신에 기여한 중요한 역할을 재조명하는 계기가 되었습니다.

종이를 통해 예술가들은 복잡한 감정과 섬세한 기술을 생생하게 기록하고 표현할 수 있습니다. 이는 예술가들이 변화하는 순간들을 포착하고, 종이 매체 내에서 다양한 실험을 통해 창의적 한계를 넘어설 수 있는 가능성을 열어줍니다.

이번 <Works on Paper> 전시는 관람객들에게 종이 위에 펼쳐진 예술의 깊이와 다양성을 경험할 수 있는 특별한 기회를 제공합니다. 관람객들은 이를 통해 종이 작업이 단순한 초안이나 연습을 넘어서서 독립적인 예술 작품으로 자리 잡는 과정을 이해할 수 있을 것입니다. 이 전시는 종이 매체가 예술적 표현과 혁신에서 어떤 역할을 해왔는지, 그리고 앞으로도 어떻게 중요한 역할을 할 수 있는지를 이야기하고자 합니다.

<Works on Paper>는 예술적 실천의 중요한 측면을 조명하며, 종이라는 매체가 예술사에서 지속적으로 중요한 역할을 해왔음을 알리고자 합니다. 이번 전시를 통해 종이 작업이 가지는 독특한 매력과 예술적 가치를 재발견하고, 종이 예술의 지속 가능한 힘과 가능성을 관람객들에게 전달하는 것이 주요 목적입니다. 예술 애호가들은 물론 대중들이 종이 작업의 진정한 가치를 이해하고, 이를 통해 예술적 시야를 넓힐 수 있기를 바랍니다. <Works on Paper>는 종이가 가진 예술적 힘과 혁신의 역사를 통해, 종이 예술이 현대 미술과 동시대 미술에 얼마나 중요한 영향을 미쳤는지를 되새기하고자 합니다.

질 디앙
회장 & 설립자
오페라 갤러리 그룹

김윤주
디렉터
오페라 갤러리 서울

W O R K S O N P A P E R

The importance of works on paper as a medium cannot be overstated. Like many forms of art, its development over the last century has not been linear but rather a series of disruptions. In each moment of disruption, the enduring force and significance of works on paper has changed the course of art history. Paper as a medium has altered the ways in which artists engage with subjects in private and public arenas and expanded how they refine their approach to making art. The use of paper has been a long-standing tool for artists for many centuries, and its versatility offers a unique glimpse into the artist's vision. In the past several decades, artists boldly broke away from the rigid confines of traditional 19th-century academic drawings, giving rise to a transformative era of paper-based creations characterized by radical experimentation, startling immediacy, and profound intimacy.

Paper holds a unique position as one of the most avant-garde mediums available to artists. It continually pushes the boundaries of artistic expression while remaining accessible and more cost-effective compared to canvas or sculptural materials. Fundamentally, paper emerges as one of the most attainable forms of art, distinguished by its ease of acquisition and portability, compared to other mediums. Encompassing a broad spectrum of artistic endeavors, it can serve as both a swift visual observation of one's surroundings or a meticulously finished work. This flexibility is the strength and power of a work on paper. An artist can create a sketch anywhere with

almost any medium. Whether drawn within sketchbooks or on loose sheets of paper, artists can engage with paper in situ or within the confines of their studios. Moreover, paper provides a support upon which the essence of people, places, and emotions can be vividly documented and expressed. Through the interplay of color, line, gesture, and contour, artists can imbue their creations with profound intimacy, capturing moments of transformation, and embarking on explorations within the medium itself. In this way, paper becomes not merely a surface for artistic expression but a conduit for the artist's innermost thoughts and experiences, facilitating a dynamic interplay between creator and creation.

Drawings and prints occupy a significant position in the narrative of modern and contemporary art. Like painting, they have exerted considerable influence across various artistic movements spanning decades within art history – ranging from Abstract Expressionism and Pop Art to Minimalism, Conceptualism, and Contemporary art – serving as authentic reflections of their respective epochs. Following World War II, many artists embarked on a reevaluation of drawing, engaging with the medium and its capacity for exploration, exploitation, and transformation. Prior to the mid-20th century, drawings often garnered less scholarly attention and were perceived as ancillary to paintings, functioning primarily as preparatory studies or complements to larger works rather than as autonomous entities deserving

independent analysis. Tireless support of works on paper and drawings in particular, by historians such as Paul J. Sachs helped to promote the study of these pieces. As a professor at Harvard, he taught generations of students about works on paper; he helped to establish a collection of paper at The Metropolitan Museum of Art, and he donated the first drawing to MoMA. As individuals and museums began amassing collections of works on paper there has been a broader appreciation for the importance of drawings and prints, emphasizing the crucial role they play within an artist's œuvre. The examination of works on paper by renowned artists like Henri Matisse, Pablo Picasso, and Fernando Botero offers a unique glimpse into their creative process, unveiling facets of their artistic practice not always evident in other mediums. Additionally, drawing serves as a particularly accessible avenue for introducing new artists to broader audiences. In 1983, Curator John Elderfield wrote, "At its best, drawing goes through objects with the directness of words, and recalls from the cave of memory shapes and lines and colors that confirm our experience of the world and that reveal worlds the like of which we had thought – until they were made comprehensible to us – we have never known."

Works on paper, notably drawings and prints, defy easy categorization. With a support of paper, both mediums are drawn by the artist's hand—drawings, directly on paper and prints, first onto an intermediary support, which is then transferred to paper through a press. A drawing is a unique piece of art sketched or painted with mediums such as pastel, pencil, charcoal, crayon, pen, watercolor, and oil, among others. As in Hans Hartung's pastels from 1947 and 1948, the artist employs pastels to draw heavy, assured lines of color; the gestures and dance of the artist's hand are

evident in the shapes and thick bands. Prints are editioned works on paper developed through a transfer process, rather than working directly on the paper, as in a drawing. The artist can carve, incise, or draw directly on stone, wood, or metal, which is later printed on paper using a printing press. Like drawing, there are many possible mediums including woodcut, etching, screenprint, and lithography, as seen in Miró's series *L'enfance d'Ubu*, 1975. Printing his first lithograph in 1929, Miró had many decades to refine his lithographic practice before this series. Within this lithograph, Miró wielded color lithographic crayons on a stone slab to depict two figures confronting one another with stick legs and exaggerated noses. After running the work through a printing press, the image was transferred to the paper. This work belongs to a series of colorful prints inspired by Alfred Jarry's plays and by the whimsical nature of children's stories.

In Matisse's pencil on paper drawing, *Nu de plein pied assis sur une colonne*, 1940, the artist positions the seated woman on a column. She stares directly at the viewer and steadies herself on the architectural piece with either hand, as if she were about to stand. Drawn with pencil on paper, the artist, in his early seventies, considered drawing to be the clearest expression of his thoughts, as he used it as a tool to rework compositions and delve into new, exciting ideas. In his 1939 text, *Notes of a Painter on his Drawing*, Matisse states, "My line drawing is the purest and most direct translation of my emotion. The simplification of the medium allows that." Although Matisse is well-known for his early 20th-century Fauvist works, composed of daring colors and bold brushstrokes, and his cutouts in the late 1940s - early 1950s, drawing played an important role for the artist. In the course of his lifetime, Matisse made several thousand drawings and over 800 prints.

Despite using the pencil to rework and rethink the figure's body in *Nu de plein pied assis sur une colonne*, Matisse had complete control over his mark-making. The gestural line of the body is in opposition to the cleaner lines of the woman's face, as if Matisse added her head at the last minute. The reworking of the body illustrates his pleasure in experimenting with the contours and volume of her form. Matisse's commitment to drawing and paper not only showcased his technical prowess but also unveiled a profoundly intimate dimension to his artistic expression, one where he used paper and pencil to discover using light and shadow to craft the human body.

In the abstracted works of Sam Francis, the artist utilizes the brush as his instrument of choice to paint in watercolor, oil, and acrylic on paper in *Light Blue*, 1953 and *Bridges to the Past*, 1990. As is typical of Francis' expressive style, he worked across paper with drips, bands, and washes of color, often emphasizing the tension between the transparent layers of watercolor and the unpainted areas. In *Light Blue*, the artist paints pockets of blue with streams of yellow that run throughout, at points allowing the mixture of the two colors to create discrete areas of green. Despite the flowing drips of blue from cell-like formations, Francis' adept mastery of the medium is conspicuously on display. His command of watercolor is accentuated by the white areas that remain untouched — a testament to the inherent challenge of managing this demanding medium. The interplay between the white paper and blue watercolor serves to enhance the luminosity of the colors, thereby amplifying the visual impact of the artwork. In *Bridges to the Past*, the drips and splashes are more dramatic, the colors heightened, and the composition further abstracted than the watercolor. The strength of these works on paper is heightened by the notion that the

artist took brush in hand and worked quickly across the page, allowing a more subconscious effort to take hold.

Like Matisse, Pablo Picasso's output of works on paper was prolific, numbering in the thousands. His father was a drawing teacher and from a young age Picasso created radically innovative drawings and prints, often reworking the same subjects. He valued using a variety of mediums on paper including pencil, ink, crayon, pastel, gouache, and once said, "It is said of me, that I can draw better than Raphael, and that's probably true." Over his life, Picasso created works of the highly academic in nature to the unconventional and experimental. In both *Tête de faune*, 1958 and *Tête de femme Marianne*, the use of colored wax crayons conveys an urgency, a compelling need to translate ideas onto paper with rapidity and fervor. In these drawings, the forms are flattened, but the confidence and vigor of his line are on display. For Picasso, this instantaneous nature of working on paper rendered it not only his most adaptable form of expression but also an indispensable component of his daily artistic practice, capturing the essence of his creativity in its purest form. In his later drawings, Picasso focuses on new methods to observe the natural world around him through line, color, and shapes.

Georg Baselitz's two figurative drawings *Weiblicher Akt (Female Nude)*, 1976 and *Untitled (Das Liebespaar) (The Lovers)*, 1984 mirror the expressive nature of his work also found in his paintings. The artist is one of the leaders of Neo-Expressionism, a movement beginning in 1970s Germany, signaling a turn away from minimalism to a focus on the human figure. As evident in these drawings, the figures are frequently abstracted, portrayed with bold brushstrokes, and occasionally infused

with vivid color, imbuing them with dynamic energy. In 1969, Baselitz began drawing and painting his compositions upside down to confuse or obscure the viewer's interpretation of the image. Having lived in both East and West Berlin, the artist's early influences are often present in his subject matter as he explores concepts like national identity and the human figure after the atrocities of WWII. Baselitz uses works on paper as a continuation of his investigation into making art in the second half of the 20th-century.

In addition to making drawings, prints, and paintings, Antonio Saura was an avid writer and developed stage sets. As a young boy, he visited the Prado Museum in Madrid with his father before contracting tuberculosis as a teenager, after which he was on bed rest for five years. The young man used his time to experiment with drawing, poetry, and printmaking. He was inspired by the great Spanish masters Diego Velázquez and Francisco de Goya. During the late 1950s and early 1960s, Saura first began reducing his palette to black and white. His 1960 *Crucifixión*, painted with gouache and India ink on paper, belongs to a large series of interpretations of Velázquez's 1632 painting, *The Crucified Christ* in the Prado's collection. From 1957–1992, Saura delved into a series titled, *Imaginary Portrait of Goya* (*Retrato imaginario de Goya*) or *Goya's Dog* (*El perro de Goya*). In his 1982 work on paper, *Le Chien de Goya*, Saura masterfully evokes Goya's haunting 1820–23 painting, *The Drowning Dog*, portraying a canine's head emerging ominously from the void, fixating on something unseen by the viewer. Echoing Goya's disquieting atmosphere, Saura's drawing radiates an intense sense of unease and foreboding, its unsettling power heightened by the solitary presence of the dog's gaze. The impact is intensified by the

foreground's darkness, accentuating the emptiness above the dog. By employing paper for these pieces, Saura gained the freedom to refine compositions and explore themes akin to the great masters with unparalleled accessibility and versatility.

For many artists, the initial venture into their artistic journey occurs through the medium of paper. This encounter frequently serves as a pivotal point of departure, one to which many artists return throughout their careers, whether as a primary focus of exploration or for practical ends. The versatility inherent in paper facilitates its uses in multiple ways, therefore endowing works on paper a core foundational significance in art history.

Emily Cushman
Collection Specialist,
Department of Drawings and Prints
at The Museum of Modern Art, New York

WORKS ON PAPER

종이 작업(**works on paper**)의 중요성은 아무리 강조해도 지나침이 없다. (여타 다른 매체들의 경우도 마찬가지지만)종이 작업은 지난 한 세기 동안 선형적인 성장을 누리지 못했고 외려 여러 차례의 박해를 겪었다. 하지만 박해의 시간이 찾아올 때마다 종이 작업은 특유의 감내와 파급력을 선보였고 이는 매번 미술사의 흐름을 바꾸는 결과를 낳았다. 종이라는 매체는 작가가 자신의 주제가 되는 대상과 공적·사적인 영역에서 관계를 맺는 방식에 변화를 부여하는가 하면 작가가 작업 제작에 대한 스스로의 접근법을 정련하는 과정에 보다 폭넓은 가능성을 허용한다. 작가들은 종이에 그림을 그린다는 유구한 창작의 수단을 지난 여러 세기 동안 애용했는데, 종이의 다재다능한 성질은 작가의 작품관을 아주 독특한 방식으로 엿볼 수 있는 통로를 제공한다. 한편, 최근 수십 년 간 작가들은 19세기에서 유래된 전통적인 아카데미 드로잉의 딱딱한 기틀에서 과감히 이탈해 급진적인 실험성, 파격적인 즉각성 및 깊은 유대감이 두드러지는 변혁적인 종이 기반 창작물의 시대를 열었다.

종이는 작가가 사용할 수 있는 가장 전위적인 매체 중 하나로서 비교불가능한 기능을 지닌다. 미술적인 표현의 한계를 끊임없이 확장하고 있는 매체임에도 불구하고 캔버스 혹은 여타 다른 조각적 재료들보다 접근성이 뛰어나고 가성비가 좋다. 무엇보다 종이로 만든 작품은 조달과 운반이 쉽기 때문에 다른 매체로 만든 작품들에 비해 가장 소유하기 용이한 매체 중 하나이다. 종이는 무척 넓은 범위의 미술적 행위를 아우를 수 있기 때문에 작가가 자신의 주변 환경을 빠르게 훑어본 결과부터 조밀하게 마무리된 작품까지 모두 소화할 수 있다. 이 유연함이야말로 종이 작업의 강점이자 힘이다. 종이에 스케치하는 것은 거의 모든 장소에서 가능한 일이며, 또한 종이는 거의 모든 재료의 사용을 허용한다. 종이는 스케치북이든

날장이든 언제 어디서나 너끈히 사용할 수 있다. 현장 방문에서도 작업실 안에서도 말이다. 더불어, 인물, 장소, 감정 등의 본질을 생생하게 기록하고 표현하는 데에는 종이만한 수단이 또 없다. 종이 위로 펼쳐지는 색채, 선, 동작 및 윤곽의 상호작용을 통해 작가는 자신의 창작물에 깊은 유대감을 불어넣고 변신의 순간을 포착하며, 또한 매체 자체의 가능성을 탐구할 수 있다. 이런 측면에서 종이는 "표현의 수단으로 쓰일 수 있는 표면의 한 종류"를 뛰어넘어 작가의 가장 내밀한 생각과 경험들을 전달하는 전도체로 기능하며 창작자와 피조물 사이에서 역동적인 상호작용을 촉매한다.

드로잉과 판화는 현대 미술과 동시대 미술의 서사에서 중요한 위치를 차지한다. 회화와 마찬가지로 드로잉 및 판화는 수십 년 이상의 수명을 지녔던 미술사 속 여러 운동 — 추상표현주의, 팝아트, 미니멀리즘, 개념주의, 동시대미술 등 — 에서 상당한 영향력을 행사했으며 각 시대를 충실히 반영한 결과물들을 남겼다. 세계2차대전 직후 많은 작가들이 드로잉의 재평가라는 업무에 착수했는데, 드로잉을 자신의 매체로 채택하는 한편 탐구, 몰두, 변혁 등의 과정에서 드로잉이 지닐 수 있는 역량에 주목했다. 20세기 중반 이전까지는 드로잉이 학술적인 관심을 비교적 덜 받았을 뿐만 아니라 대부분의 경우 회화의 부속품으로 간주되었다. 독립적인 분석을 필요로 하는 자주적 객체가 아니라 회화 작품의 습작 혹은 더 큰 작품의 구성요소 중 하나로 보았던 것이다. 폴 J. 색스(**Paul J. Sachs**)를 필두로 한 역사학자들이 종이 작업과 드로잉의 중요성을 끊임없이 역설한 덕분에 개별 종이 작품에 대한 학술적 연구가 활성화될 수 있었다. 색스는 하버드대에서 교수로 재직하면서 여러 세대의 학생들에게 종이 작업에 대한 지식을 전수했고 메트로폴리탄 미술관이 종이 작업 소장을 시작하도록 도왔으며 모마(MoMA)에 처음으로 기증된 드로잉

작품 또한 색스의 소장품이었다. 개인 및 미술관이 점차 종이 작업 소장품의 수를 늘려가면서 드로잉과 판화의 중요성은 보다 폭넓게 알려지게 되었고 한 작가의 작품세계에서 이러한 종이 작업이 얼마나 핵심적인 역할을 맡는지도 부각되었다. 앙리 마티스, 파블로 피카소, 페르난도 보테로와 같은 저명한 작가들의 경우에도 우리는 종이 작업을 통해 그들의 창작 과정을 아주 독특한 방식으로 엿볼 수 있다. 다른 매체에서는 쉬이 드러나지 않는 작업 과정의 면면들이 종이 작업에서는 두드러지곤 하기 때문이다. 이외에도, 새로운 작가를 대중에게 널리 소개할 때 드로잉이 특히 접근하기 쉬운 경로로 기능한다는 점이 있다. 큐레이터 존 엘더필드(John Elderfield)는 1983년에 이런 말을 남겼다. "최정점에 이른 드로잉은 사물을 단어와 같은 직접성으로 관통하고, 기억의 동굴로부터 불러낸 형태, 선, 색채를 통해 현실에 대한 우리의 경험을 확답하거나 우리가 (인지의 범위로 소환되기 전까지는) 알지 못한다고 착각하던 세계들을 공개한다."

종이 작업은 분류하기가 까다로운 매체인데, 그 중에서도 드로잉과 판화는 유독 더 분류가 어렵다. 둘 다 종이라는 매체를 사용하며 작가가 수작업으로 그림을 그린다는 공통점이 있는데, 드로잉의 경우에는 직접 종이 위로 작업하고 판화는 다른 재료 위에 그림을 그린 후 프레스기로 눌러서 그 그림을 종이로 전사轉寫한다. 드로잉은 작품 하나하나가 유일한 판본인 경우를 말하며 파스텔, 연필, 목탄, 크레용, 펜, 수채, 유화 등으로 그리거나 칠해 만든다. 1947-1948년 간 한스 아르통이 제작한 파스텔화를 예로 들면, 그는 파스텔을 사용해 묵직하고 자신감 있는 색상의 선을 그었는데, 그 모양과 두꺼운 띠의 형태들은 작가의 손이 취했던 동작과 춤사위를 고스란히 담아낸다. 판화는 일련번호를 매긴 다수의 작품으로 종이 위에 직접 작업하는 기법(예컨대 드로잉) 대신 이미지를 전사하는 방식으로 만들어진 그림을 말한다. 작가는 돌, 나무, 금속 등의 표면을 깎거나, 새기거나, 혹은 그 위로 직접 그림을 그린 후에 프레스기로 이를 찍어낸다. 드로잉의 범주 안에 여러 매체가 있는 것처럼 판화에도 목판화, 에칭, 실크스크린, 석판화 등이 있다. 석판화의 예로는 미로의 <L'enfance d'Ubu>(1975)가

있는데, 1929년에 처음 석판화를 접한 그는 해당 연작을 제작할 즈음까지 수십 년 간 자신의 석판화 기법들을 여유 있게 갈고닦을 수 있었다. <L'enfance d'Ubu>에서 미로는 석판화 크레용을 이용해 석판 위로 막대인간 다리를 지니고 코가 크게 그려진 두 명의 인물이 마주 선 모습을 그렸다. 그 다음 석판을 프레스기로 눌러서 그림을 종이로 옮겼다. 이 작품은 미로가 알프레드 자리(Alfred Jarry)의 희곡과 동화의 우스꽝스러움에서 영감을 받아 만든 형형색색의 연작 중 하나이다.

마티스는 종이 위에 연필로 그린 드로잉 <Nu de plein pied assis sur une colonne>(1940)에서 앉은 자세의 여인을 기둥 위로 배치한다. 여인의 시선은 그림을 보는 감상자를 향해 있고, 양손으로 기둥 구조물을 쥐며 몸의 균형을 잡고 있는데 흡사 일어서기 직전의 자세처럼 보인다. 70대 초반이었던 마티스는 종이와 연필로 이 그림을 그렸을 즈음 드로잉이 자신의 생각을 나타내는 수단 중 가장 명징하다고 여기고 있었다. 그는 드로잉을 통해 구성을 수정하거나 새롭고 활기찬 발상을 탐구했다. 1939년 저서 <Notes of a Painter on his Drawing>에서 마티스는 다음과 같이 기술한다. "내 감정을 번역하는 수단 중 가장 무결하고 직접적인 것은 선으로 그린 드로잉이다. 이를 가능케 하는 것은 매체의 단순화이다." 마티스는 도발적인 색채와 과감한 붓질이 두드러지는 20세기 초반의 야수파 작품과 1940년대 후반~1950년대 초반의 종이 오리기 작품으로 가장 널리 알려져 있지만 그 저변에는 드로잉이 중요한 역할을 했다. 마티스는 생애 동안 수천 점의 드로잉과 800점 이상의 판화를 남겼다. 해당 드로잉 작품에서 연필은 여인의 신체를 수정하고 재검토하는 수단으로 쓰이나, 그림에도 마티스가 마크 메이킹(예술 작품이나 드로잉 작품 위에서 생성되는 다양한 선, 패턴 질감을 설명하는 용어) 측면에서 매체를 완벽히 통제하고 있음을 볼 수 있다. 제스처 드로잉으로 표현되어 있는 몸은 보다 단정한 선으로 이루어져 있는 얼굴과 강한 대비를 이룬다. 흡사 작가가 머리만 가장 마지막에 그려 넣은 느낌을 준다. 여인의 몸을 거둬 그린 흔적은 마티스가 인체의 윤곽과 부피를 가지고 즐겁게 실험하는 과정을 드러낸다. 마티스가 드로잉과 종이 작업에 투자한

시간은 그의 기술적 숙련도를 선보이며, 종이와 연필을 사용해 빛과 그림자를 발견하며 인체를 빚어내는 모습은 그의 미술적 표현방식에 지극히 내밀한 차원이 있었다는 점을 드러낸다.

샘 프랜시스(샘)는 두 점의 추상화 <Light Blue>(1953)와 <Bridges to the Past>(1990)에서 붓을 하나의 도구로 삼아 수채화, 유화, 아크릴 등의 매체를 자유롭게 넘나들며 종이 위로 그림을 그린다. 표현주의적 성향이 짙은 프랜시스의 화풍답게 종이 위에 물감을 흘리고, 큰 획을 남기거나 옅은 색으로 넓은 면을 덮는 워시 기법이 돋보이며, 수채화의 투명한 레이어들과 아무것도 칠하지 않은 면 사이의 긴장감을 강조하는 경우가 자주 보인다. <Light Blue>에서 작가는 종이 전반을 덮는 노란색이 파란색 덩어리 사이로 넷물처럼 흐르는 구성을 선보이는데 일부 지점에서는 두 색이 섞이며 별도의 초록색 구역들을 만들어낸다. 세포의 모양을 연상시키는 파란색 덩어리들에는 물이 흥건히 흐른 자국이 그대로 남아 있으나 이조차 수채화에 통달한 작가의 능란함을 숨기기에는 역부족이다. 수채화에 대한 숙련도는 그가 아무것도 칠해지지 않은 종이 그대로의 면을 곳곳에 남길 수 있었다는 점에서 더욱 돋보이는데, 본질적으로 쉽게 길들여지지 않는 수채화라는 매체를 그가 얼마나 잘 다루었는지를 입증한다. 흰색 종이와 파란색 수채화 면 사이의 상호작용은 그림 속 색채의 밝게 빛나는 느낌을 더욱 두드러지게 하며 작품의 시각적 인상을 증폭시킨다. <Bridges to the Past>에서는 흘리기와 뿌리기 기법이 더욱 극적으로 사용되며 색채의 채도가 높아지고 구성은 <Light Blue>보다 더 추상적으로 변했음을 볼 수 있다. 무엇보다, 해당 종이 작업들은 작가가 붓을 손에 들고 종이 전체를 누비며 빠르게 작업했다는 점에서 특수한 강점을 지닌다. 이런 작업방식은 보다 무의식적인 움직임을 투영할 수 있기 때문이다.

피카소는 마티스와 마찬가지로 무척 많은 종이 작품을 남긴 작가 중 하나인데 그 수는 수천 점에 달한다. 드로잉 강사를 아버지로 둔 피카소는 어린 시절부터 급진적이고 혁신적인 드로잉과 판화를 선보였고 같은 주제를 가지고 여러 번 그리는 일이 잦았다. 그는

종이에 연필, 잉크, 크레용, 파스텔, 과슈 등을 비롯한 실로 다양한 매체를 가지고 작업했고 한번은 이런 말을 남겼다. "사람들은 내가 라파엘로보다 드로잉을 더 잘 한다고 말하는데 아마 맞는 말일 거야." 생애 동안 극도로 아카데미적인 그림부터 비정형적이고 실험적인 작품까지 모두 섭렵한 피카소는 <Tête de faune>(1958)과 <Tête de femme Marianne> 두 작품에서 유색 왁스 크레용을 사용해 머릿속의 생각들을 가능한 빠르고 격정적으로 종이 위로 옮기려는 갈망, 즉 일종의 긴급함을 드러낸다. 형상의 부피는 평면화되어 있으나 선긋기에는 자신감과 생명력이 만연하다. 종이 작업이 지닌 즉각성은 피카소가 이를 자신의 가장 유연한 표현 수단으로 삼는 이유가 되었다. 또한, 이 즉각성은 창의력의 정수를 가장 순수한 형태로 담아낼 수 있기에 매일 빠짐없이 그림을 그리는 그의 작업방식에 필수불가결한 요소가 되었다. 후기 드로잉 작품들에서 그는 선, 색, 모양을 이용해 자신의 주변에 있는 자연을 관찰하는 새로운 방법들을 탐구한다.

게오르그 바젤리츠의 인체 드로잉 두 점 <Weiblicher Akt>(1976)과 <Untitled(Das Liebespaar)>(1984)는 그의 회화 작품에서도 드러나는 표현주의적인 성향을 투영하고 있다. 신표현주의는 1970년대 독일에서 시작된 운동으로 미니멀리즘을 떠나 인체에 초점을 두는 경향을 반영했는데, 바젤리츠는 해당 운동의 주도자 중 한 명이었다. 그는 많은 경우 여기 두 점의 드로잉과 같이 인체를 추상화하고 과감한 붓자국을 통해 그렸는데, 때때로는 선명한 색채를 사용해 역동적인 기운을 불어넣었다. 1969년부터는 드로잉과 회화 작품들을 거꾸로 그리는 방법을 택했는데, 이는 관객이 이미지를 해석하는 데에 혼란을 주거나 지장을 끼치기 위함이었다. 동베를린과 서베를린 양측에 모두 거주했던 그는 작가 활동 초기에 여기서 영감을 받아 국가적 정체성 혹은 인체와 같은 제2차 세계 대전 이후에 대두된 개념들을 자주 주제로 탐구했다. 종이 작업은 그에게 20세기의 두번째 반기에서 미술 작품을 만든다는 것이 무엇을 의미하는지를 탐구하는 연장선으로 기능했다.

안토니오 사우라는 드로잉, 판화, 회화 외에도 글과 무대 디자인에서 많은 활동을 남겼다. 아버지와 마드리드 프라도 미술관을 찾곤 했던 그는 침대에 결핵에 감염되면서 5년 동안 침대에서 벗어나지 못하는 생활을 보낸다. 사우라는 이 시간 동안 드로잉, 시, 판화를 실험하는 데에 투자한다. 스페인의 거장 디에고 벨라스케스와 프란시스코 데 고야에게서 많은 영감을 받았는데 1950년대 후반과 1960년대 초반에 그림의 색채를 검은색과 흰색으로 줄여나가기 시작했다. 1960년 작품 <Crucifixión>은 종이에 먹물과 과슈로 그린 그림인데, 벨라스케스의 1632년작 <십자가에 달리신 예수>를 재해석한 대규모의 연작 중 하나이다. 1957년부터 1992년까지는 <고야의 초상 상상화(Retrato imaginario de Goya)> 혹은 <고야의 개(El perro de Goya)>라고 이름붙인 연작에 몰두한다. 1982년 작품 <Le Chien de Goya>에서는 고야가 1820년에서 1823년까지 작업한 절망적인 그림 <익사하는 개>를 능숙한 솜씨로 연상시키며 무無에서 불길하게 얼굴을 내미는 개의 모습을 그린다. 개는 관객이 보지 못하는 무언가에 시선을 고정하고 있다. <익사하는 개>의 암담한 분위기를 되풀이하는 이 드로잉 작품은 강렬한 석연참음과 불운함의 기운을 내뿜는데, 무엇보다 홀로 그림을 독차지하는 개의 시선이 이러한 불편함을 증폭시킨다. 전면에 어두운 색을 사용하는 선택은 그림이 주는 충격을 확대함과 더불어 개 위의 공허한 공간과의 대비를 강화한다. 사우라는 이 작품들의 매체로 종이를 택함으로서 구성력을 단련할 수 있는 자유와 더불어 거장들이 사용한 소재를 탐구하는 데에 있어서 더할 나위 없는 접근성과 유연성을 획득했다.

많은 작가들이 종이라는 매체로 미술이라는 여정을 처음 접한다. 종이와의 조우는 많은 작가들에게 중대한 출발의 순간이 되며, 그중 다수가 생애 동안 종이라는 매체를 여러 차례 다시 방문한다. 실험에 방점을 둔 수단으로든 직접적인 결과물의 수단으로든 말이다. 본질적으로 다재다능한 매체이기에 여러 방식으로 사용하는 것이 가능하며 이로 인해 종이 작업은 미술사에서 핵심적이지아 골조와 같은 지위를 지닌다.

에밀리 쿠시먼
드로잉 및 판화부 소장품 관리 전문가
뉴욕 현대 미술관(MoMA)

Henri Matisse
Fernand Léger
Pablo Picasso
Marc Chagall
Joan Miró
Jean Dubuffet
André Lanskoy
Hans Hartung
Pierre Soulages
Sam Francis
Kazuo Shiraga
Antonio Saura
Fernando Botero
Georg Baselitz
Jean Charles Blais
Keith Haring

HENRI MATISSE

앙리 마티스

1869
—
1954

Born in Cateau-Cambrésis, Matisse initially pursued law but discovered painting during a bout of appendicitis. He moved to Paris in 1891, joining Gustave Moreau's workshop and the École des Arts Décoratifs.

In the early 1900s, he was introduced to Neo-Impressionism and began to develop his signature style of bold colours and simplified forms. During the summer of 1905, he and André Derain produced numerous vibrant landscapes. Those paintings were displayed in the same room at the Salon d'Automne. It caused a scandal that led art critic Louis Vauxcelles to use the word "fauves" which was endorsed by the artists themselves, thus leading to the creation of Fauvism. Matisse's work gradually gained recognition, attracting patrons such as the Russian benefactor Serguei Shchukin.

In 1917, Matisse travelled to Nice, where he met Pierre-Auguste Renoir and produced many still lifes, nudes, and odalisques. In 1930, a six-month journey to New York and Tahiti transformed his perception of space, leading to his focus on decorative orders. After a brief hiatus, he returned to painting in 1934. However, a cancer diagnosis in 1941 led him to explore new techniques, like drawing and cut-out paper. The desire to create another space, that he discovered in Tahiti, led him to conduct the Chapelle de Vence project (1946–1951), where he was simultaneously architect, artist and designer.

프랑스 북부 도시 카토 캄브레지에서 태어난 앙리 마티스는 원래 법학을 공부하고 있었지만 충수염을 앓고 난 후 새롭게 미술에 관심을 갖게 되었다. 1891년 그는 파리로 이주하여 귀스타브 모로(Gustave Moreau)의 작업실에 합류하였으며 파리 국립 장식미술학교(École des Arts Décoratifs)에 입학하였다.

마티스는 1900년대 초 신인상주의를 처음 접하고 이에 영향을 받아 대담한 색상과 단순화된 형태를 띠는 그만의 스타일을 창조하기 시작했다. 1905년 여름, 그와 앙드레 드랭(André Derain)은 수많은 풍경화를 그려냈는데, 당시 탄생한 작품들은 그해 열린 살롱 도톤느(Salon d'Automne)에 모두 전시되었다. 이때 그들의 작품을 본 평론가 루이 보셀(Louis Vauxcelles)은 'fauves'라는 단어를 사용하였으며, 이는 '야수파(Fauvism)'라는 새로운 예술 사조의 탄생으로 이어졌다. 마티스의 작품은 점차 많은 이들의 인정을 받았으며, 러시아 출신의 세르게이 슈츠킨(Serguei Shchukin)을 포함한 많은 후원인들의 관심을 이끌어냈다.

1917년 그는 프랑스 남부 도시 니스로 여행을 떠났는데, 그곳에서 피에르 오귀스트 르누아르(Pierre-Auguste Renoir)를 만나 수많은 정물화와 누드화, 오달리스크화를 탄생시켰다. 1930년, 뉴욕에서 타히티로 이어졌던 6개월간의 여행을 통해 마티스는 공간에 대해 새롭게 인식하고 장식품에 관심을 갖게 되었다. 이후 잠시 휴식기를 가진 그는 1934년 다시 회화 작업에 몰두하기 시작했다. 1941년 마티스는 암 진단을 받은 후에도 드로잉, 컷아웃 종이 작업과 같은 새로운 기술을 탐구했다. 건축가이자 예술가, 디자이너였던 그가 타히티에서 느낀 새로운 공간을 창조하고자 하는 열망은 1946년부터 1951년까지 진행된 방스 대성당(Chapelle de Vence) 프로젝트로 이어졌다.

**Nu de plein pied assis sur une colonne
1940**

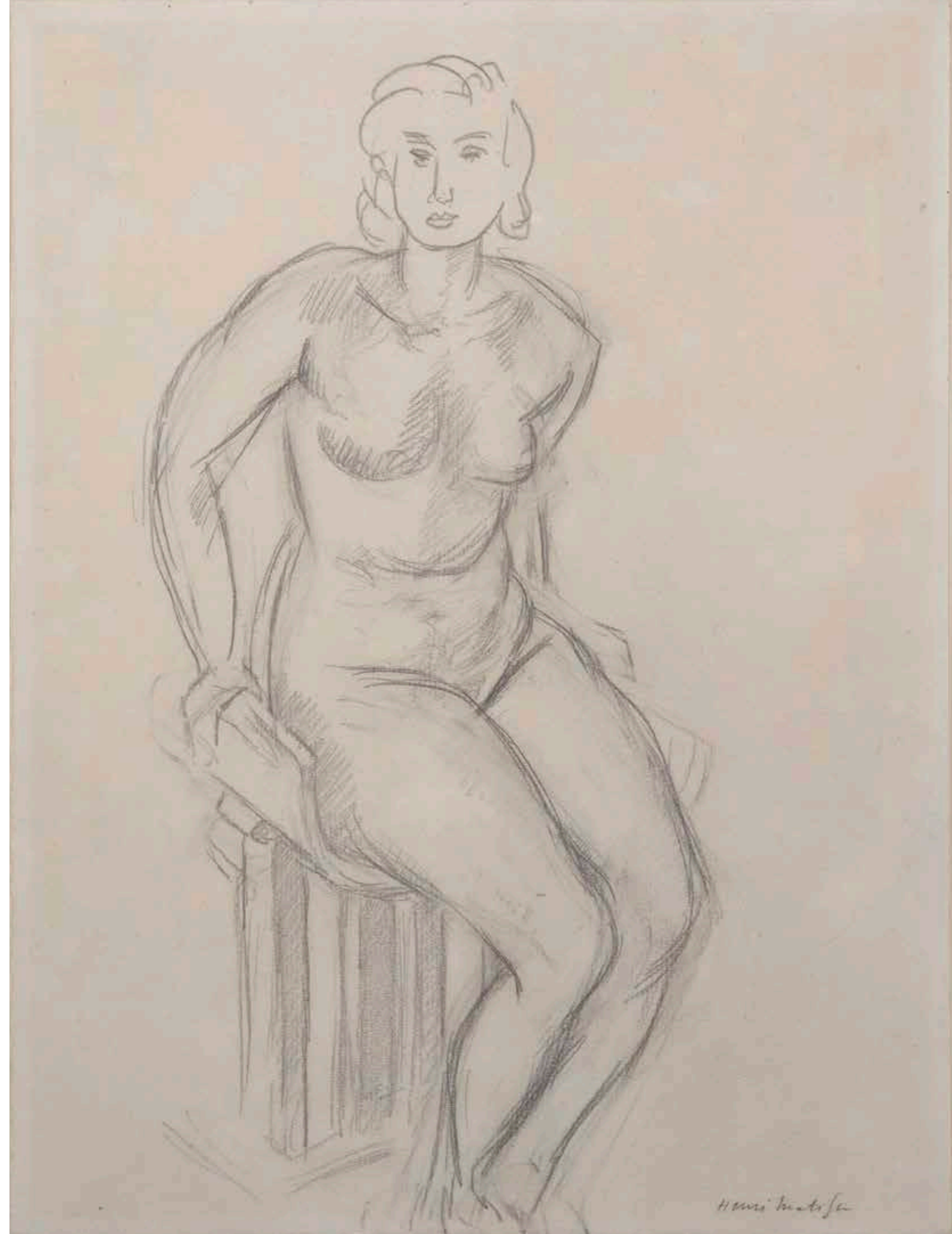
Pencil on paper
Signed 'Henri Matisse' on the lower right
31,6 × 23,8 cm | 12.4 × 9.4 in

PROVENANCE

Galerie Georges Moos, Geneva, Switzerland
Fondation Beyeler, Basel, Switzerland
Hôtel Drouot, Paris, 8 June 2000, lot 59
Piet Moget collection, France
Sotheby's, New York, 6 November 2015, lot 400

CERTIFICATE

Wanda de Guébriant has confirmed
the authenticity of this work.

FERNAND LÉGER

페르낭 레제

1881
—
1955

A vital figure in the development of Cubism, Fernand Léger was born in 1881 in a small town in Normandy. He apprenticed to an architect in his hometown and moved to Paris in 1900, where he studied painting at the School of Decorative Arts and the Académie Julian. He lived most of his life in Paris, spending a few years in the United States during World War II.

Though Fernand Léger built his reputation as a Cubist, his style varied considerably from decade to decade, fluctuating between figuration and abstraction and showing influence from a wide range of sources. However, his work was consistently graphic, favouring primary colours, patterns and bold forms. He embraced the Cubist notion of fracturing objects into geometric shapes, but retained an interest in depicting the illusion of three-dimensionality. Léger's unique brand of Cubism (often termed Tubism) was also distinguished by his focus on cylindrical form and his use of robot-like human figures that expressed harmony between humans and machines. He sought to express the noise, dynamism and speed of new technology and machinery, often creating a sense of movement in his paintings that captured the chaos of urban spaces. Léger worked in a variety of media including paint, ceramic, film, theatre and dance sets, glass, print and book arts. He passed away in 1955.

입체파의 성장과 발전에 있어 중요한 인물인 페르낭 레제는 1881년 노르망디의 작은 마을에서 태어났다. 그는 고향에서 건축가로서의 견습을 마치고 1900년 파리로 이주하여 파리 장식미술학교(the School of Decorative Arts)와 줄리앙 아카데미(Académie Julian)에서 회화를 공부했다. 그는 인생의 대부분을 파리에서 보냈으며, 제2차 세계대전 중에는 몇 년간 미국에 머물기도 했다.

페르낭 레제는 입체파로서 많은 명성을 쌓았지만, 그의 화풍은 10년 주기로 상당히 다양하여 구상과 추상 사이를 넘나드는 여러 사조의 특징을 갖고 있다. 그러나 그는 시각적으로 일관되게 원색을 사용하였으며, 현란한 패턴과 굵고 대담한 형태를 그리는 것을 선호했다. 레제는 기하학적 모양을 분해하고자 하는 입체주의의 기본 개념을 받아들였음에도 3차원의 환상을 표현하는 데 관심을 가졌다. 레제 특유의 입체주의(종종 Tubism이라 일컬어짐)는 인간과 기계의 조화를 표현한 원통 형태와 로봇과 같은 모습을 한 인간 형상을 묘사한 것이 특징이다. 그는 도시의 공간에서 야기되는 혼란을 담아낸 작품을 통해 새로운 기술과 기계의 소음, 역동성 그리고 속도를 표현하고자 했다. 레제는 회화, 도자, 영화, 연극, 무대, 유리, 판화 그리고 서적 등 다양한 매체를 그의 작업에 지속적으로 활용하였으며, 1955년 생을 마감했다.

Étude pour « La Grande parade »
1953

Gouache on paper
Signed with the initials and dated 'F.L 53' on the lower right
54,5 × 71,6 cm | 21.5 × 28.2 in

PROVENANCE
Private collection
Michelle Rosenfeld Gallery, New York, USA
Private collection, Chicago, USA
Sotheby's, New York, 6 May 2010, lot 121

CERTIFICATE
The Comité Léger has confirmed the authenticity of this work.

1881
—
1973

Pablo Picasso was a Spanish painter, sculptor, printmaker, ceramicist and stage designer considered one of the greatest and most influential artists of the 20th century. Picasso is credited, along with Georges Braque, with the creation of Cubism.

Picasso showed a passion and a skill for drawing from an early age. From the age of seven, Picasso received formal artistic training from his father in figure drawing and oil painting. On one occasion, the father found his son painting over his unfinished sketch of a pigeon. Observing the precision of his son's technique, the father felt that the thirteen-year-old Picasso had surpassed him, and vowed to give up painting.

Alongside co-founding the Cubist movement, the invention of constructed sculpture, the co-invention of collage, and for the wide variety of styles that he helped develop and explore. Picasso is now regarded as one of the artists who most defined the revolutionary developments in the plastic arts in the opening decades of the 20th century. Picasso was widely exhibited during his lifetime and continues to be so posthumously. His works are held in the major art collections around the world as well as many museums devoted exclusively to his œuvre including Musée Picasso, Paris; Museu Picasso, Barcelona; Musée Picasso, Antibes and the Museo Picasso, Malaga.

파블로 피카소는 20세기 가장 위대하고 영향력 있는 예술가 중 한 명으로 스페인을 대표하는 화가이자 동시에 조각가, 판화 제작자, 도예가 그리고 무대 미술가이다. 그는 조르주 브라크(Georges Braque)와 더불어 입체주의 사조의 창시자로 불린다.

어린 시절부터 피카소는 회화에 대한 열정과 이를 실현할 수 있는 놀라운 기술을 지니고 있었다. 7살 무렵부터 그는 아버지로부터 정식으로 회화를 배우기 시작했다. 어느 날 그의 아버지는 자신이 미완성한 비둘기 스케치 위에 피카소가 덧칠을 하고 있는 것을 발견했다. 이때 피카소의 정교한 기술을 본 그의 아버지는 열세 살의 아들이 자신을 이미 능가했다는 것을 깨닫고 그림을 포기했다는 일화가 있다.

피카소는 입체파 운동을 시작으로 건축 조각과 콜라주 기법에 이르기까지 다양한 스타일을 개발하고 탐구했다. 이를 통해 그는 20세기 초반 조형 예술의 혁명적 발전을 가장 잘 보여주는 예술가 중 한 명으로 평가받고 있다. 피카소의 작품은 평생에 걸쳐 그리고 작가 사후에도 수많은 전시를 통해 소개되었다. 또한, 파리, 바르셀로나, 앙티브, 말라가 등 그를 전문으로 다루는 각지의 피카소 미술관을 포함한 전 세계 주요 컬렉션에 속해 있다.

Tête de faune
1958

Coloured wax crayons on paper
Signed and dated 'Picasso 14.4.58.' on the lower right
32,8 × 25,7 cm | 12.9 × 10.1 in

PROVENANCE

Galerie Raymonde Cazenave, Paris, France
Spiro Skyrus, Los Angeles, USA
Private collection, 1975
Christie's, New York, 6 November 2013, lot 197

CERTIFICATE

Claude Picasso has confirmed the authenticity of this work.
Maya Widmaier-Picasso has confirmed the authenticity
of this work.

Tête de femme Marianne

Coloured wax crayons on paper
Signed 'Picasso' on the lower right
65,2 × 50,3 cm | 25.7 × 19.8 in

PROVENANCE

Charles Feld collection, Paris, France
Rouillac, Cheverny, 15 May 1995, lot 576
Sotheby's, Taiwan Ltd., 15 October 1995, lot 191
Sotheby's, New York, 17 November 1998, lot 436
Private collection

CERTIFICATE

Claude Picasso has confirmed the authenticity of this work.

MARC CHAGALL

마르크 샤갈

Marc Chagall in Vence, 1950
© Bettmann / Getty Images

1887
—
1985

Marc Chagall is recognised one of the most influential artists of the 20th century. Considered a pioneer of the Modern Art movement, his vast collection of timeless masterpieces is a rich legacy that continues to influence his posterity.

Chagall was born July 7, 1887, in Vitebsk, Russia. In 1910, he moved to Paris and enrolled in a small art academy. Incorporating dream like imagery with hints of cubism, popular in France at the time, Chagall created some of his most lasting work. In the later stages of his career, Chagall delved into sculpture, ceramics and stained-glass windows. His significant achievements took the form of large-scale commissions around the world, including creating stained glass windows for the synagogue at the Hadassah Hebrew University Medical Center in Jerusalem (completed in 1961), the Saint-Étienne Cathedral in Metz (completed in 1968), the U.N. building in New York City (completed in 1964) and the All Saint's Church in Mainz, Germany (completed in 1978).

Chagall also painted Paris Opera House's ceiling (completed in 1964); and created murals for the New York Metropolitan Opera (completed in 1964). In 1977 Chagall received the Grand Medal of the Legion of Honour, France's highest decoration. In the same year, he joined the ranks of the happy few artists in history who were honoured with a retrospective at the Louvre in their own lifetime. In 1985, Chagall died at the age of 97, the last surviving of the original European Masters of Modern Art.

마르크 샤갈은 20세기 가장 영향력 있는 예술가 중 한 명으로 인정받고 있다. 근대미술의 선구자로 여겨지는 샤갈의 명작들은 시대를 초월하여 현대에 이르기까지 매우 가치 있는 문화유산으로 남아있다.

샤갈은 1887년 7월 7일 러시아 비테프스크에서 태어났다. 1910년 그는 파리로 이주하여 작은 예술 아카데미에서 공부를 시작하였다. 샤갈은 당시 프랑스에서 성행했던 입체파적 요소와 작가 특유의 몽환적인 이미지를 결합하여 최고의 명작들을 탄생시켰다. 이후 예술가로서의 인생 후반에 접어들며 조각, 도예 그리고 스테인드글라스 작업에 몰두했다. 예루살렘에 위치한 하다사 히브리 대학의 의료 센터(Hadassah Hebrew University Medical Center in Jerusalem, 1961년 완공)의 대형 스테인드글라스 창문과 메츠 대성당(Cathedral in Metz, 1968년 완공), 뉴욕의 UN 사무소(1964년 완공), 독일 마인츠의 올 세인트 교회(All Saint's Church in Mainz, 1978년 완공) 등의 대규모 작업은 그의 후기 작품세계에서 중요한 업적으로 평가받고 있다.

또한, 샤갈은 파리 오페라 하우스(Paris Opera House, 1964년 완공)의 천장과 뉴욕 메트로폴리탄 오페라(New York Metropolitan Opera, 1964년 완공)의 벽화를 그리기도 하였다. 1977년 샤갈은 프랑스 최고 훈장인 레지옹 도뇌르 훈장(Grand Medal of the Legion of Honour)을 수여 받았다. 같은 해 샤갈은 루브르 박물관(Louvre)에서 생전에 회고전을 연 영광을 누린 역사상 가장 위대한 예술가의 대열에 이름을 올렸다. 1985년 그는 97세의 나이로 세상을 떠났지만, 유럽 근대 미술의 거장들 중 가장 마지막까지 살아 있었던 인물이었다.

Profil coloré aux trois yeux et aux boucles avec danseuse
Circa 1967

Pastel, felt tip pen, graphite and ballpoint pen on paper
Stamped with the signature 'Chagall' on the lower right
41,9 × 29,7 cm | 16.5 × 11.7 in

PROVENANCE

Estate of the artist, thence by descent

CERTIFICATE

The Comité Marc Chagall has confirmed
the authenticity of this work.

Violoniste au village enneigé
1977

Gouache, pastel, coloured crayons and India ink on Japan paper
Stamped with the signature 'Chagall' on the lower left
63,9 × 47 cm | 25.2 × 18.5 in

PROVENANCE

Estate of the artist
Galerie Kornfeld, Bern, 16 June 2017, lot 32

CERTIFICATE

The Comité Marc Chagall has confirmed
the authenticity of this work.

1893
—
1983

Born on April 20, 1893 in Barcelona, Joan Miró has always been influenced by his experience of life and his meetings with other great names of 20th Century. He succeeded in producing a unique identity which make his paintings, sculptures and special projects instantly recognisable.

His primary inspiration was shaped by his time spent in Mont-Roig in Catalonia in his early life, which launched him into the world of surrealism. Through art school and other artistic circles, he started to meet other important artists, such as Joan Prats, with whom he became friends. Miró developed a unique language characterised by whimsical, abstract forms in a surrealistic expression. His works are recognisable by the bold use of colour to paint his dream-like works featuring fantastical creatures, stars and forms brought together with spontaneity and poetic imagination.

He developed his style through a number of mediums including painting, sculpture and ceramics, but also through the realisation of special projects, such as the labyrinth in the garden of the Fondation Maeght in Saint-Paul-de-Vence, which he created in 1964 with Josep Llorens i Artigas. The importance of his work has earned him many important exhibitions across the world from a retrospective at New York's Museum of Modern Art MoMA to the opening of the Fundació Joan Miró in Barcelona in 1975. Having left an indelible mark on art history, Joan Miró died in Palma de Mallorca on 25 December 1983.

1893년 4월 20일 바르셀로나에서 태어난 호안 미로는 다양한 인생 경험과 20세기 명망 있는 이들과의 만남을 통해 많은 영향을 받았다. 그는 회화, 조각 그리고 여러 작업들에 작가 특유의 정체성과 독창성을 성공적으로 드러냈다.

그는 유년 시절 주로 스페인 카탈루냐주의 몬로이치에서 시간을 보내며 영감을 받아 초현실주의 작업을 시작했다. 예술 학교와 주변 예술가 집단과의 만남을 통하여 그는 호안 프랫(Joan Prats)과 같은 당대 여러 주요 예술가들과 교류하기 시작했다. 미로는 초현실적 표현 속에 기발하고 추상적인 형태가 있는 자신만의 독특한 시각 언어를 개발했다. 시적 상상력을 불러일으키는 환상적 생물체와 별, 그리고 기이한 형태 등이 결합된 미로의 작품은 마치 꿈속을 그린 것 같은 느낌을 주며, 이는 작가 특유의 대담한 색의 사용으로 더욱 두드러진다.

그는 회화, 조각 그리고 도자를 포함한 여러 매체를 활용했을 뿐만 아니라, 1964년 조세프 요렌스 아르티가스(Josep Llorens i Artigas)와 함께 완성한 생 폴 드 방스의 매그 미술관(Fondation Maeght)에 있는 정원 속 미로와 같은 특별한 프로젝트를 통해 자신만의 스타일을 더욱 발전시켰다. 그의 작품은 뉴욕 현대미술관(Museum of Modern Art, MoMA)에서의 회고전에 이어 1975년 바르셀로나 미로 미술관(Fundació Joan Miró)의 개관에 이르기까지 전 세계 수많은 주요 전시를 통해 관람객들을 만났다. 미술사에서 지울 수 없는 흔적을 남긴 호안 미로는 1983년 12월 25일 스페인 마요르카의 도시 팔마에서 생을 마감했다.

L'enfance d'Ubu
1975

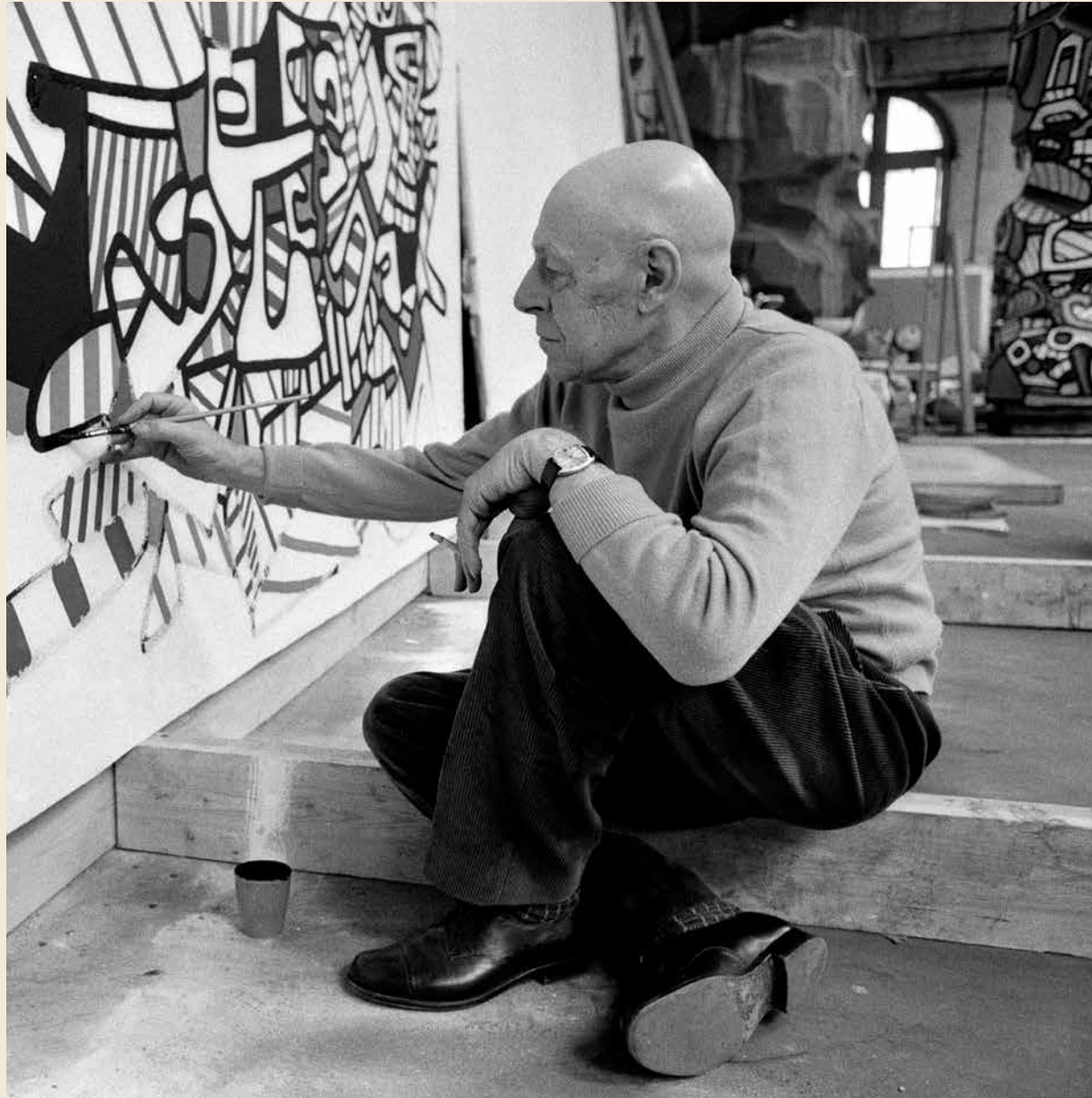
Coloured lithograph on Arches wove paper
Signed 'Miró.' on the lower right
32,3 × 50,5 cm | 12.7 × 19.9 in

PROVENANCE
Tériade Éditeur, Paris, France
Sotheby's, London, 19 March 2013, lot 76

LITERATURE
Patrick Cramer, *Joan Miró Lithographe, V, 1972–1975*,
Maeght Éditeur, Paris, 1992, No. 1019, ill. in colour p.129
Patrick Cramer, *Joan Miró. Catalogue raisonné des livres illustrés*,
Patrick Cramer Éditeur, Genève, 1989, No. 204,
ill. in colour p. 507

JEAN DUBUFFET

장 뒤뷔페

1901
—
1985

Born in 1901 in Le Havre, France, to wine merchants, painter and sculptor Jean Dubuffet shifted between winemaking and art before fully dedicating himself to his artistic practice in 1942. In 1918 he attended the acclaimed Académie Julian in Paris but quickly found the academy too rigid, and left to study independently immersing himself in poetry, music and language.

His work represented a transgressive, wilfully anti-cultural agenda, posited as an alternative to the established concepts of art. He saw artistic value in children's drawings, random doodles, graffiti in public spaces, as well as works by prisoners and mentally ill patients. Dubuffet collected such works as a source of inspiration for his own art. For him, these works were the expression of a genuine, alternative form of art, which he termed *Art Brut* – or “raw art”. Jean Dubuffet died in 1985, at the age of 83, in Paris.

화가이자 조각가인 장 뒤뷔페는 1901년 프랑스 르 아브르의 한 와인 상의 집안에서 태어났다. 1942년 본격적으로 작가로서의 삶을 시작하기 전까지 뒤뷔페는 와인 주조와 작품 활동을 겸했다. 1918년 그는 파리의 명성 있는 줄리앙 아카데미(Académie Julian)에 입학했으나 곧 그곳의 자유롭지 못한 분위기에서 벗어나고자 학교를 그만두고 시, 음악 그리고 언어를 독학했다.

당대 보편적인 예술의 개념에 대한 대안으로써, 그의 작품은 관습을 거스름과 동시에 반문화적인 주제를 다루었다. 그는 죄수들과 정신 질환자들의 작품뿐만 아니라 아이들의 그림, 무작위적인 낙서, 공공 장소의 그래피티에서도 예술적인 가치를 발견하였다. 뒤뷔페는 이들을 자신의 예술에 영감을 주는 소재로써 수집했다. 결국 이들은 그가 아르 브뤼(Art Brut) – 또는 “원생(原生, raw)의 예술”로 명명했던 진정한 대안적 예술 작품이었다. 1985년 장 뒤뷔페는 83세의 나이로 파리에서 생을 마감했다.

Situation XCI (à l'arbre)
1979

Black felt-tip pen on paper with two glued-on inserts
Signed with initials and dated 'JD 79' on the lower left
34,9 × 25,3 cm | 13.7 × 10 in

PROVENANCE

Hokin Gallery, Palm Beach, USA, *circa* 1979–80
Private collection, Massachusetts, USA
Skinner Auction, Boston, American & European Works of Art,
23 September 2016, lot 425

EXHIBITIONS

Londres, Waddington Galleries, 'Jean Dubuffet : paintings
and works on paper', 7–31 May 1980, exh. cat., No. 28, ill. p. 31
Palm Beach, Hokin Gallery, 'Jean Dubuffet',
January–February 1983

LITERATURE

Max Loreau, *Catalogue des travaux de Jean Dubuffet, fascicule
XXXII: Théâtres de mémoire*, Les Éditions de Minuit, Paris, 1982,
No. 264, ill. p. 140

1902
—
1976

Born in Moscow in 1902 and the son of Count Lanskoï, Andrei Mikhailovich Lanskoï was predestined for a military career. However, his fascination with visual representations of colour, particularly in everyday life and popular Russian culture, led him to pursue art. He fled to Kiev in 1918, where he joined Alexandra Exter's workshop before joining the White Army, which he followed to Crimea and then Constantinople. In 1921, he moved to Paris, where he met Russian painters like Mikhail Larionov, Chaim Soutine and Natalia Gontcharova and honed his painting skills.

André Lanskoï's work transitioned from figurative to abstract from 1922 to 1937. He exhibited a growing interest in the works of abstract painters Paul Klee and Vassily Kandinsky, and by 1941, he had completely broken away from object-oriented art. This intermediate phase was characterised by the creation of figurative, semi-figurative, and abstract gouaches. As he gradually freed his work from representation, he decomposed forms and turned past characters into assemblies of soft spots.

From the 1950s to the 1970s, Lanskoï's works were exhibited in numerous Parisian galleries, and personal exhibitions multiplied both within France and abroad. He also participated in many collective exhibitions worldwide such as 'Young painters USA and France' at Leo Castelli Gallery in New York. His works, characterised by a network of curved lines and a colourful palette, are exhibited at the Centre Pompidou, the Museum of Modern Art in Paris, and museums in Colmar, Grenoble, Le Havre, Lille, Maubeuge, Mulhouse, Saint-Étienne, Tourcoing, and Villeneuve-d'Ascq, as well as in New York, USA, and Toledo, Spain.

1902년 모스크바에서 란스코이 백작의 아들로 태어난 안드레이 미하일로비치 란스코이(Andrei Mikhailovich Lanskoï)는 본래 군인이 될 예정이었다. 그러나 일상생활과 러시아의 대중문화에서 접한 색채의 시각적 표현에 매료되어 예술가로서의 삶을 걷게 되었다. 1918년 그는 키예프로 거처를 옮겨 알렉산드라 엑스터(Alexandra Exter)의 작업실에 합류했다. 그러나 곧 란스코이는 러시아 내전 중 백군(White Army; 반(反) 볼셰비키 군)에 입대하였고, 그 후에는 크림반도와 콘스탄티노폴리스로 잇달아 이동했다. 1921년 란스코이는 파리로 이주하여 미하일 라리오노프(Mikhail Larionov), 카임 수틴(Chaim Soutine), 나탈리아 곤차로바(Natalia Gontcharova) 등의 러시아 화가들을 만나 그만의 그림 기술을 연마했다.

1922년부터 1937년 사이에 걸쳐 앙드레 란스코이의 작품은 화풍은 구상에서 추상으로 변화하였다. 그는 추상 화가 파울 클레(Paul Klee)와 바실리 칸딘스키(Vassily Kandinsky)의 작품들에 대해 더욱 관심을 갖기 시작 했고, 1941년 대상 지향적인(object-oriented) 예술로부터 완전히 벗어났다. 이러한 변화의 과정 속에서 구상적, 반(半) 구상적, 그리고 추상적 과수 작품들이 대거 나왔다는 것이 이 시기의 특징이라고 할 수 있다. 점차 더 자유로워진 표현을 바탕으로 란스코이는 기존에 그렸던 구상화 속 형태와 특징들을 해체하고 다소 부드러운 방식으로 새롭게 조합했다.

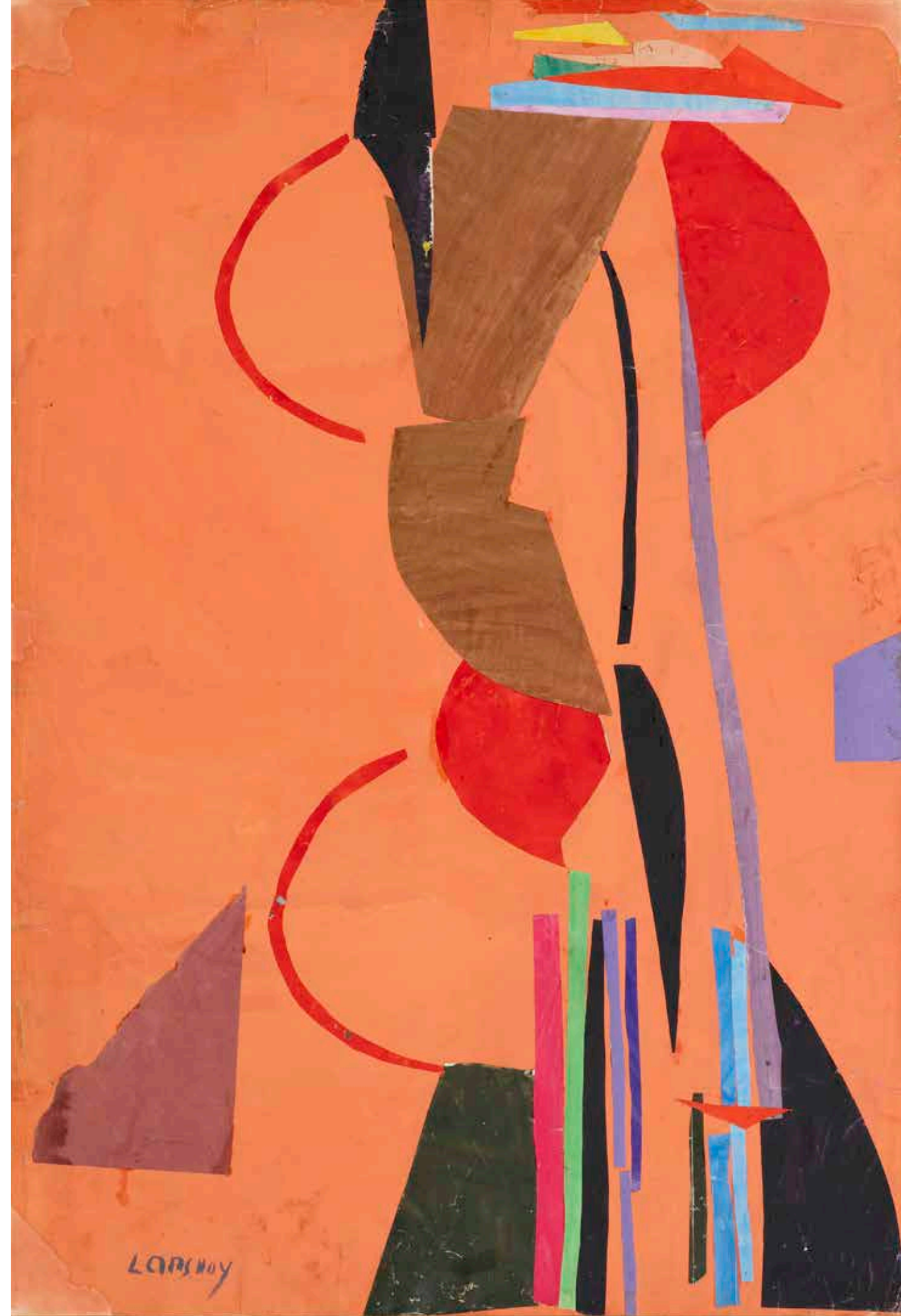
1950년대부터 1970년대에 걸쳐 파리의 갤러리들을 비롯한 전 세계 각지에서 란스코이의 작품이 전시되었다. 또한, 그는 뉴욕의 레오 카스텔리(Leo Castelli) 갤러리에서 열린 단체전 'Young painters USA and France'를 포함하여 여러 전시에 참여했다. 곡선의 자연스러운 흐름과 연결 그리고 다채로운 색상이 특징인 그의 작품은 퐁피두 센터(Centre Pompidou)와 파리 시립 현대 미술관(Museum of Modern Art in Paris)을 비롯하여 콜마르, 그레노블, 르 아브르, 릴, 모비주, 뮐루즈, 생테티엔, 투르쿠앵, 빌뇌브다스크, 뉴욕, 톨레도에 이르기까지 등 전 세계 여러 도시에서 전시되었다.

Composition abstraite sur fond orange
Circa 1955

Gouache and collage on paper
Signed 'Lanskoy' on the lower left (apocryphal)
110 × 75 cm | 43.3 × 29.5 in

PROVENANCE
Artist's studio
Opera Gallery, Paris, France
Louiza Auktion & Associés, Brussels, 13 February 2010, lot 86

CERTIFICATE
André Schoeller has confirmed the authenticity of this work.

1904
—
1989

Hans Hartung was a German-French painter, known for his gestural abstract style. He studied philosophy and art history at the Leipzig University in 1924, and later attended art schools in Leipzig, Dresden and Munich. He settled in France in the years preceding the outbreak of the Second World War. Associated with the Art Informel and Tachist movements, Hartung was one of most significant post-war artists, renowned for his dramatic and innovative approach to abstraction.

Concerned with the translation of the inexpressible onto canvas, Hartung's emotional abstractions eliminated any trace of figuration, pursuing such freedom of gesture and spatial dynamism with a litany of non-traditional tools, including spray guns, brooms and branches from the olive trees that grew in the grounds of his home and studio in the South of France. His late painting, much of which was made from the confines of a wheelchair, is amongst the most vigorous of his near seven decades-long career, presenting a renewed sense of freedom, energy and ambition.

독일계 프랑스 화가 한스 아르통은 움직임에 기반한 추상화로 널리 알려져 있다. 아르통은 1924년 라이프치히 대학교(Leipzig University)에서 철학과 미술사를 공부했고 이후 라이프치히, 드레스덴, 뮌헨 등지의 예술학교에서 수업을 들었다. 그가 프랑스에 정착한 것은 제2차 세계대전이 발발하기 몇 년 전 즈음이었다. 앵포르멜 운동과 타티즘 운동의 일부였던 아르통은 추상에 적극적이고 혁명적으로 접근하면서 명성을 떨쳤고, 전후 시기에 가장 두각을 드러낸 화가 중 하나였다.

설명할 수 없는 것들을 캔버스에 표현해 내는 것에 늘 관심을 갖던 아르통은 작품에 모든 구상적 요소를 배제했고, 스프레이 건, 빗자루, 집과 작업실 주변에 있는 프랑스 남부 지역에서 자라는 올리브 나무 가지와 같은 보편적이지 않은 도구를 사용하여 자유로운 움직임과 공간적 역동을 추구하였다. 아르통의 후기 작품의 대부분은 그가 휠체어에 몸을 의지한 상태로 그려졌는데, 그럼에도 그는 이 시기에 70년에 육박하는 그의 예술 활동 중 가장 격렬한 작품들을 탄생시키며 새로워진 자유로움, 에너지와 야심을 뽐냈다.

P1947-26-PAS-56
1947

Pastel on paper

Signed and dated three times 'Hartung 47' on the lower left, lower right and on the reverse

48 × 65 cm | 18.9 × 25.6 in

PROVENANCE

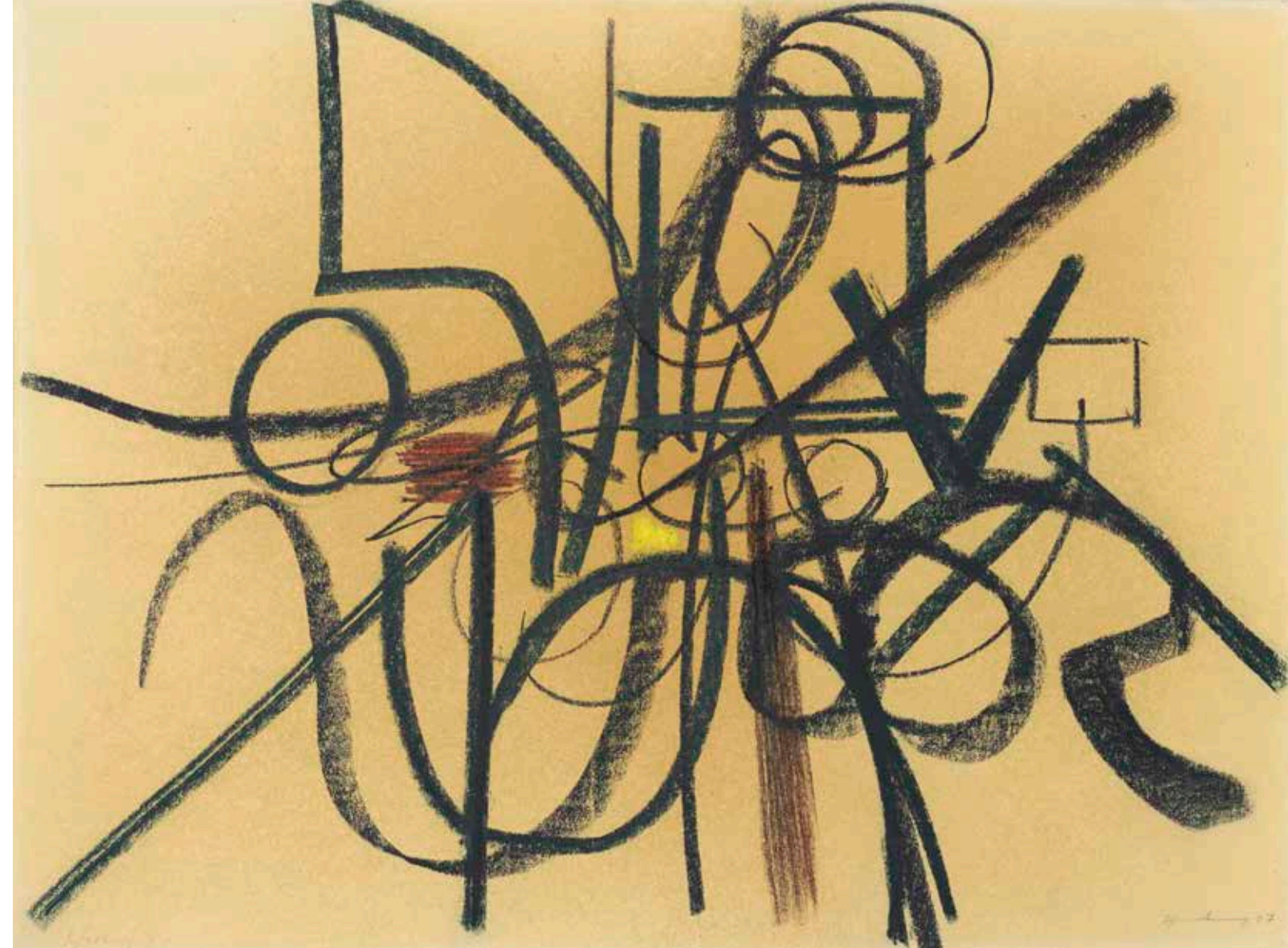
Philippe Guimiot collection, France

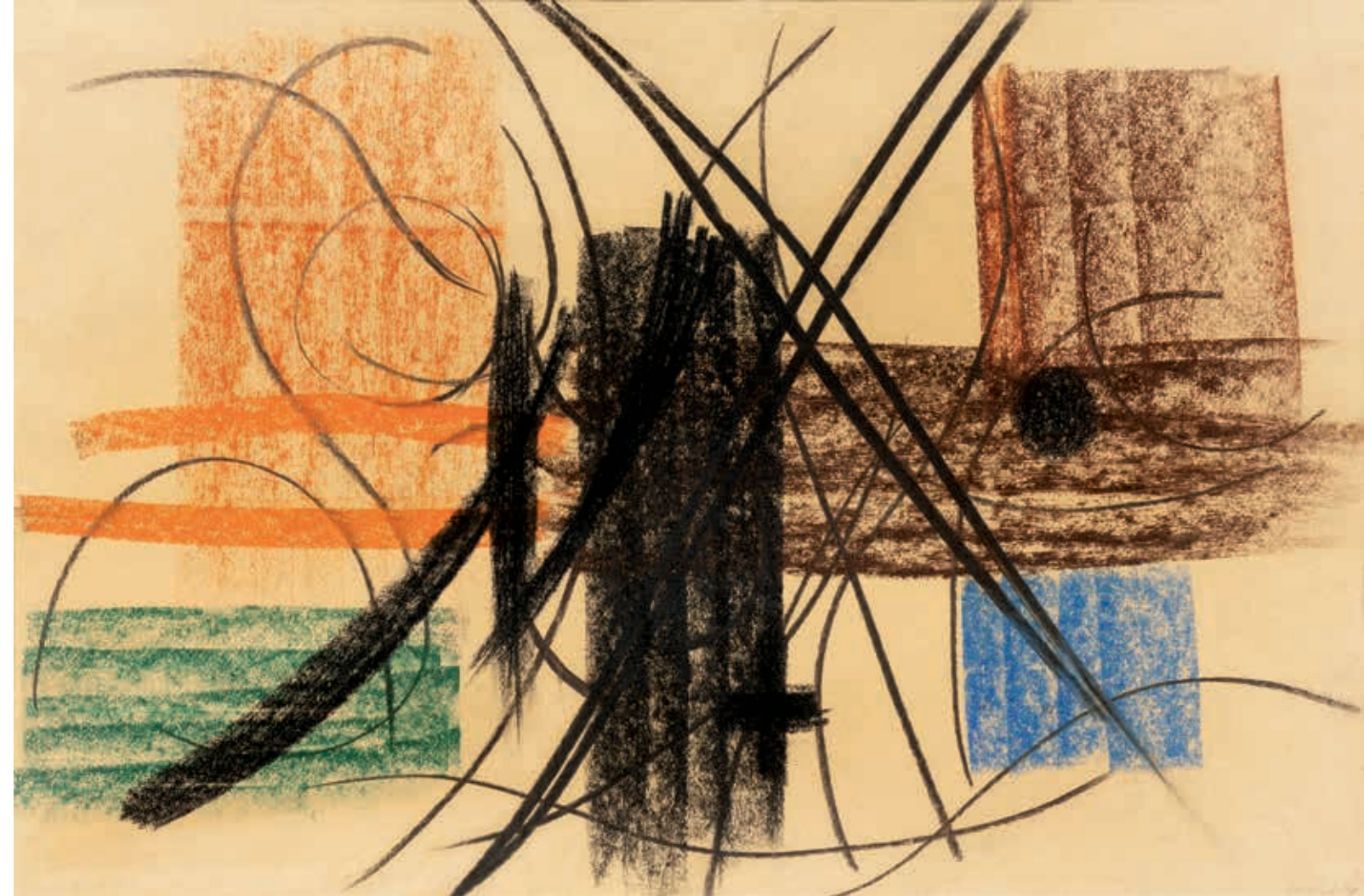
EXHIBITED

Berlin, Galerie Michael Haas, 'Hans Hartung Arbeiten auf Papier 1947–1960', 9 September–8 October 1988;

Cologne, Galerie Rudolf Zwirner, 12 October–4 November 1988

The Fondation Hartung Bergman has confirmed the authenticity of this work.

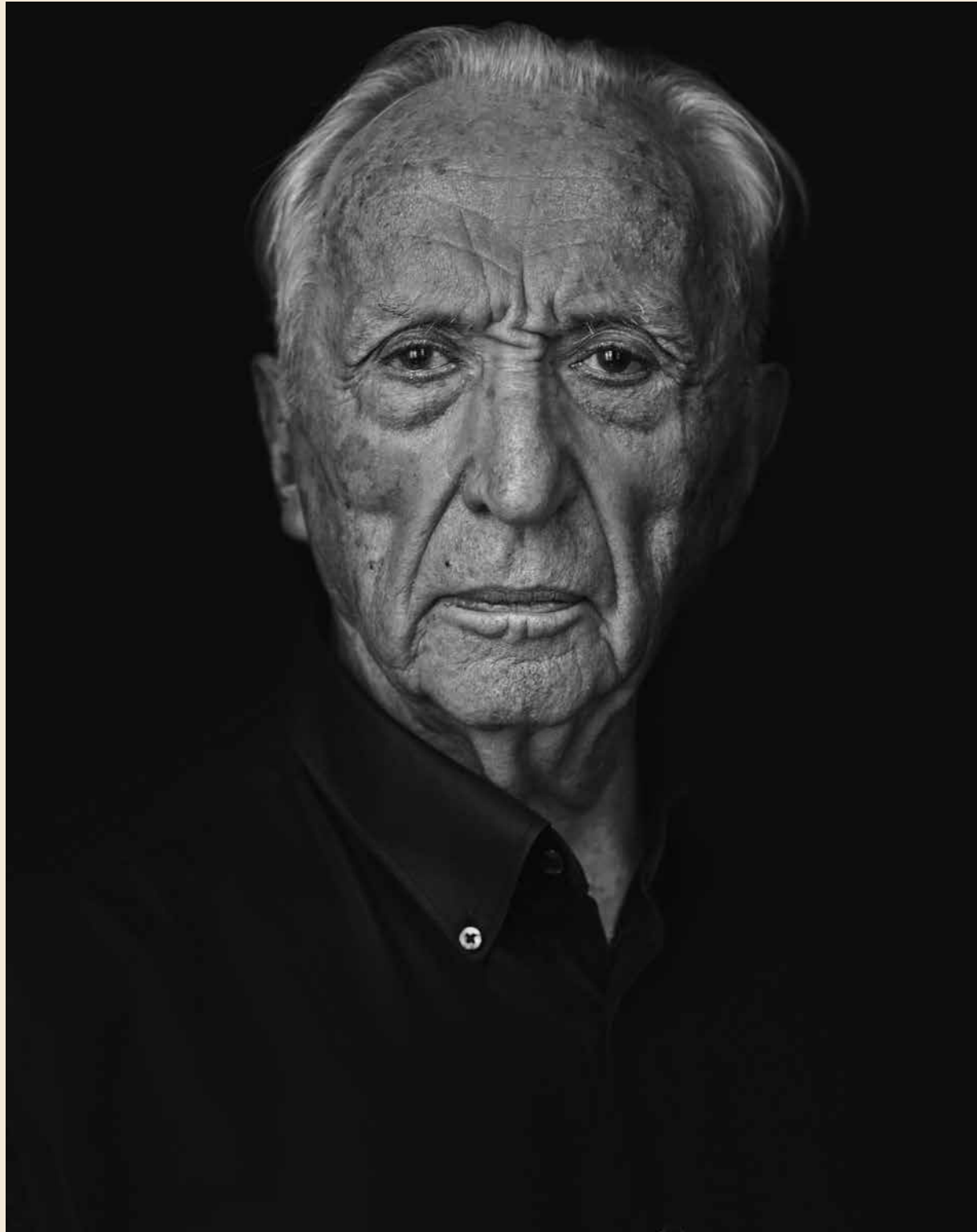
P1948-16
1948

Pastel on paper
Signed and dated 'Hartung / 48' on the lower right
48,4 × 72,5 cm | 19.1 × 28.5 in

PROVENANCE
Galerie Daniel Gervis, Paris, France
Hauswedell & Nolte, Hamburg, Kunst Nach 1945, 8 June 2000, lot 675
Private collection, Geneva, Switzerland
Fernand Rambaud collection, Paris, France

EXHIBITED
Paris, Galerie Daniel Gervis, 'Hans Hartung œuvres sur papier',
12 November – 16 December 1987

The Fondation Hartung Bergman has confirmed
the authenticity of this work.

1919
—
2022

Known as the painter of black and light, Pierre Soulages was born in 1919 in Rodez, in the south of France. In 1938, he enrolled at the École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, but he was disappointed by the traditional instruction and soon moved back to his hometown.

After World War II, Soulages returned to Paris, where he was able to fully concentrate on painting, and soon became one of the pioneers of Post-War abstract painting. Today he is considered one of the most innovative artists of the twentieth century. Soulages's first groundbreaking work was the Broux de noix series (Walnut Stains) (1947 – 1959), made by using walnut stain – usually reserved for furniture – instead of paint. By masterfully turning black into a luminous colour, Soulages powerfully evoked the genesis of the world, which emerged from darkness. For seven decades Soulages regularly displayed his work internationally. He passed away in October 2022 aged one hundred and two.

검은색과 빛의 화가로 알려진 피에르 솔라주는 1919년 프랑스 남부의 도시 로데즈에서 태어났다. 1938년, 그는 파리의 에콜 데 보자르(the École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris)에 입학했으나, 전통적인 교육과정에 실망하여 이내 고향으로 돌아갔다.

제2차 세계대전 이후 파리로 돌아온 솔라주는 마침내 그림에 온전히 집중할 수 있었고, 곧 전후 추상주의를 이끄는 대표 예술가 중 한 명이 되었다. 오늘날 그는 20세기의 가장 혁신적인 예술가 중 한 명으로 여겨진다. 물감 대신 가구의 흠집이나 얼룩을 가리는데 사용되는 호두의 천연 오일로 작업한 솔라주의 브루 드 누아(Broux de noix: Walnut Stains, 1947–1959) 연작은 그의 놀라운 작품세계를 보여주는 대표작이다. 검은색을 매우 선명하게 표현해 내는 솔라주의 기술은 마치 어둠으로부터 시작된 세상의 탄생을 떠올리게 한다. 70년이 넘는 시간 동안 솔라주는 전 세계 여러 나라에서 다양한 전시에 참여하였으며, 2022년 10월 102세의 나이로 세상을 떠났다.

**Gouache vinylique sur papier 1973–41
1973**

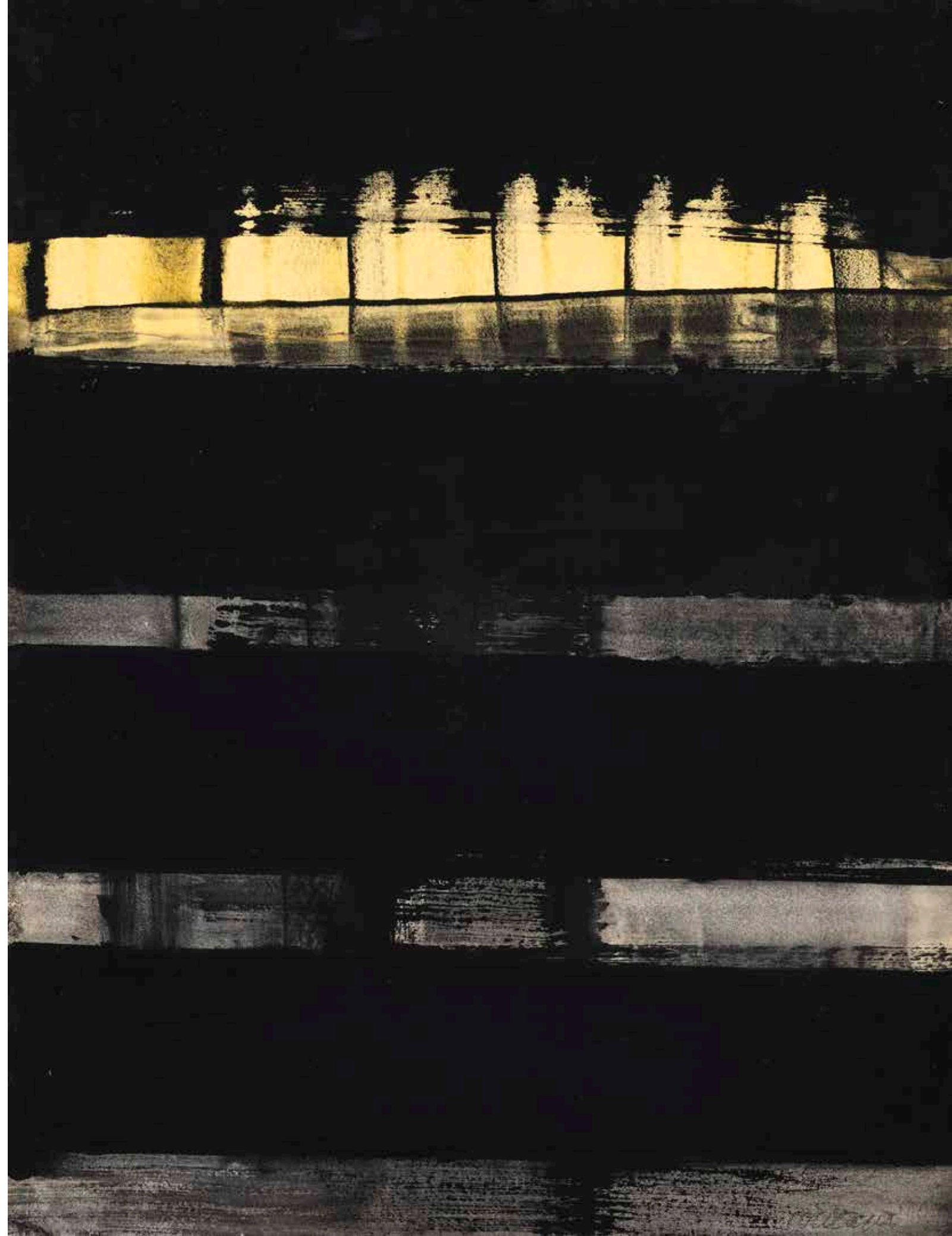
Vinyl gouache on paper, laid on panel
Signed 'soulages' on the lower right
64,6 × 50 cm | 25.4 × 19.7 in

PROVENANCE

Private collection, Paris, France

CERTIFICATE

The artist has confirmed the authenticity of this work.

Portrait of Sam Francis in his studio, 1984
© Jim McHugh

1923
—
1994

Born in San Mateo, California, Sam Francis was prominent figure in Paris's art scene in the 1950s, where immersed himself in the painting scene and mingled with renowned artists such as Riopelle and Joan Mitchell. His first display took place at Galerie Nina Dausset in 1952.

Francis's art was distinguished by its monochromatic themes and a fresh spatial aspect, attributes recognised by Michel Tapié in *Art of Another Kind*. His world travels in places such as Mexico, India, Thailand, and Japan further contributed to his artistic style, employing the all-over technique and expansive formats. His primary aim was to depict the fundamental nature of light, with colours seeming to surge towards the canvas boundaries. While his early work was characterised by bright whites and grays, and he gradually incorporated reds, oranges, and blues.

In 1962, Francis returned to California where he continued his artistic exploration with larger formats and acrylic hues. His artwork evolved into vibrant colours on canvases that appeared to float freely. As a member of the second generation of the Abstract Expressionist movement, Francis's creations resonated with cosmogonic themes and demonstrated the dynamic potential of colour.

캘리포니아 샌 마테오에서 태어난 샘 프란시스는 1950년대 파리 예술계를 대표하는 주요 인물이었다. 프란시스는 파리에서 회화 작업에 몰두하며, 리오펔(Riopelle)이나 조안 미첼(Joan Mitchell) 등 당대 유명 예술가들과 어울렸다. 그리고 1952년 마침내 그의 첫 번째 전시가 갤러리 니나 도세(Nina Dausset)에서 열렸다.

평론가 미셸 타피에(Michel Tapié)의 저서 '또 다른 종류의 예술(Art of Another Kind)'에서는 프란시스의 작품을 단색이라는 테마와 공간에 대한 독창적인 시각으로 구별할 수 있다고 이야기한다. 멕시코, 인도, 태국 그리고 일본 등지에서의 여행을 통해 그는 발전된 여러 표현 기술과 다양한 구성을 자신의 작품에 더하였다. 캔버스의 가장자리를 향해 솟아오르는 듯한 색의 표현을 통해 프란시스는 빛의 기본 특성을 표현하고자 했다. 프란시스의 초기 작품은 밝은 흰색과 회색이 주를 이루었으나, 그는 점차적으로 빨간색, 주황색, 파란색의 사용을 더했다.

1962년, 캘리포니아로 돌아온 프란시스는 대형 작품 작업과 아크릴 물감을 통한 색의 표현으로 예술적 탐구를 발전시켰다. 그의 작품은 마치 캔버스 위를 자유롭게 떠다니는 듯한 다채로운 색으로 진화했다. 당시 추상표현주의를 이끄는 차세대 예술가 중 한 명이었던 프란시스는 우주론적 주제와 역동적인 색의 표현이 가득한 작품을 탄생시켰다.

Light Blue
1953

Watercolour on paper
Signed and dated 'Sam Francis 1953',
notated by unknown inscriber with exhibition identification number
and an encircled number 'sm 61 11' on the reverse
48,2 × 63,5 cm | 19 × 25 in

PROVENANCE

Private collection, Bern, Switzerland
Galerie Kornfeld, Bern, 1994, lot 29
Private collection
Galerie Kornfeld, Bern, 2015, lot 37

EXHIBITED

Houston, Museum of Fine Arts, 'Sam Francis: A Retrospective Exhibition',
12 October–26 November 1967; University Art Museum, University of
California (temporary space), Berkeley,
15 January–18 February 1968, exh. cat., No. 44, p. 26
Basel, Kunsthalle Basel, 'Sam Francis', 20 April–3 June 1968,
exh. cat., No. 78
Karlsruhe, Badischer Kunstverein, 'Sam Francis', 30 June–11 August 1968,
exh. cat., No. 46
Amsterdam, Stedelijk Museum, 'Sam Francis',
13 September–3 November 1968, exh. cat., No. 61
Bern, Galerie Kornfeld, Switzerland, 'Sam Francis: 40 Years of Friendship–
Werke 1945–1990', 6 March–30 April 1991 exh.cat.,
No. 10, ill.
Mendrisio, Museo d'Arte, 'Sam Francis', 17 May 17–27 July 1997,
exh. cat, ill. p. 95

The Sam Francis Foundation has confirmed
the authenticity of this work.

**Bridges to the Past
1990**

Oil and acrylic on paper
Signed, titled and inscribed 'Sam Francis 1990
painted in G.B. 'Bridges to the past' on the reverse
66 × 100 cm | 26 × 39.4 in

PROVENANCE

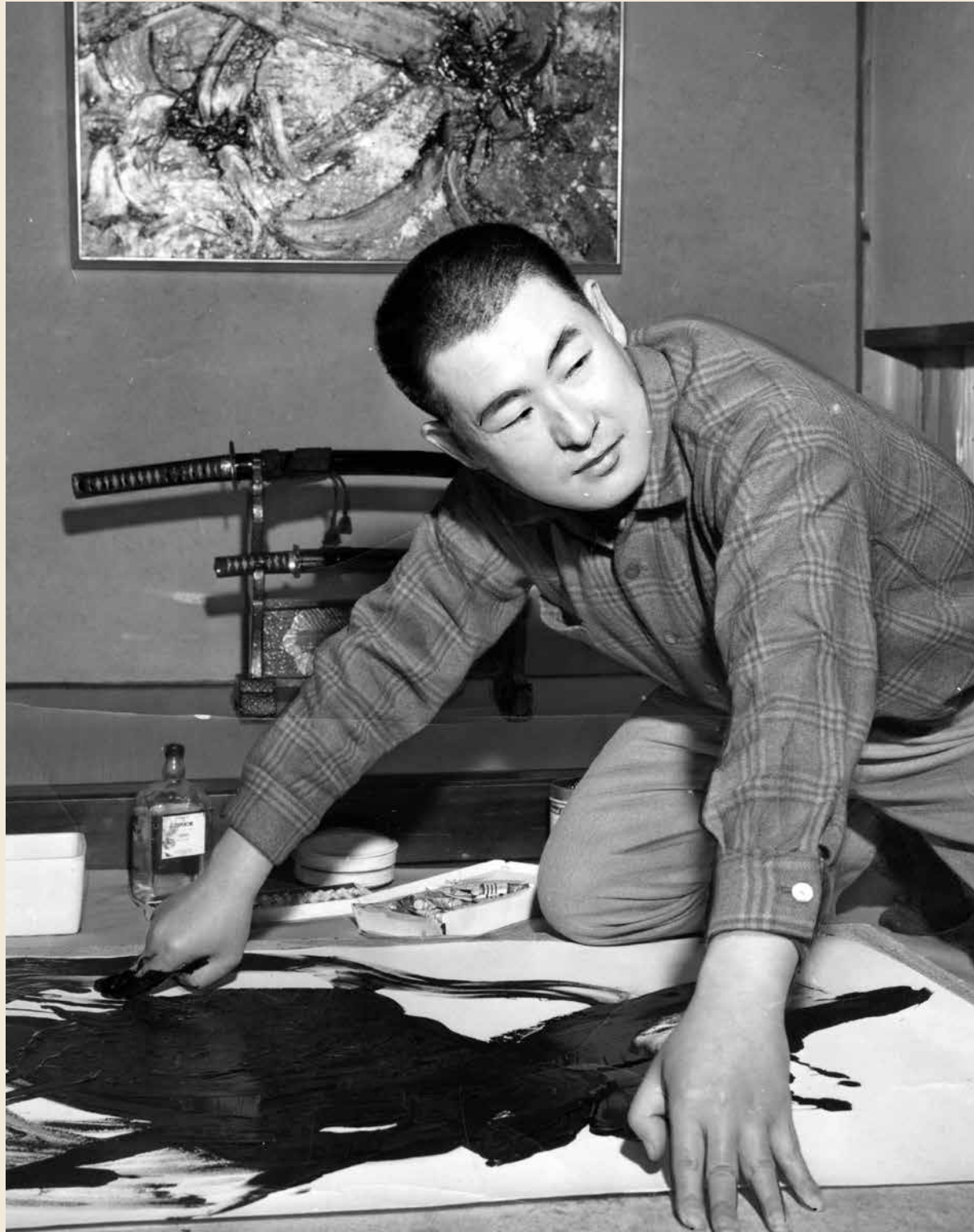
Bernard Jacobson Gallery, London, UK
Goodman Gallery, Johannesburg, South Africa
Christie's, London, 29 June 2000, lot 650
Private collection, New York, USA
Christie's, New York, 14 May 2015, lot 573

EXHIBITIONS

New York, Helly Nahmad Gallery, 'Sam Francis',
11 May–30 September 2010
London, Bernard Jacobson Gallery, 'Sam Francis',
5 June–31 August 2014, exh. cat.

The Sam Francis Foundation has confirmed
the authenticity of this work.

Kazuo Shiraga in Amagasaki, Hyogo, Japan, circa 1963
© The Asahi Shimbun via Getty Images

1924

—

2008

Kazuo Shiraga was a Japanese painter and performance artist born in Amagasaki, near Kyoto. In 1948, the artist graduated from the Kyoto City Specialist School of Arts, now known as the Kyoto City University of Arts, where he learned traditional Japanese painting. However, the artist was more attracted to the Western artistic style. In 1952, he co-established Zero-kai (the Zero Society), an avant-garde conceptual group with other artists including Akira Kanayama, Saburo Murakami, and Atsuko Tanaka. The group was renowned for its belief that works of art are created from nothing. In 1959, Zero-kai joined a broader artistic movement, the Gutai Art Association led by Jiro Yoshihara, which encouraged detachment from social involvement and embraced pure abstraction.

Kazuo Shiraga echoed the belief of the movement by creating works like Challenging Mud in 1955, in which he used his whole body to wrestle through a mixture of clay and cement to the point of exhaustion. He then embarked on his iconic Performance Paintings in 1956. Inspired by the American artist Jackson Pollock, the artist applied oil paint to large surfaces such as paper sheets or canvas on the floor. He would use a rope that hung from the ceiling and swing on top of the picture plane before an audience, allowing only his feet to touch the paint. Through the swinging movement, sometimes choreographed and sometimes spontaneous, a dynamic style unique to the artist was formulated. Shiraga continued to explore the relationship between the body and artistic media throughout his long career.

In 1971, Shiraga entered the Buddhist priesthood of the Enryaku-ji Monastery of Mount Hiei, where he continued to paint under his monk name, Sodo, until his death in 2008.

일본 교토 인근의 아마가사키 출신의 카즈오 시라가는 일본을 대표하는 화가이자 행위 예술가이다. 1948년 그는 현재 교토 시립 예술대학 (Kyoto City University of Arts)라 불리는 교토 시립 예술 전문학교(Kyoto City Specialist School of Arts)에서 일본 전통 회화를 전공했다. 그러나 그는 서양 미술에 더 깊은 매력을 느끼고 있었으며, 1952년 동료 예술가인 카나야마 아키라 (Akira Kanayama), 무라카미 사부로(Saburo Murakami), 다나카 아츠코(Atsuko Tanaka) 등과 함께 예술작품은 '무'에서 비롯된다는 예술적 신념을 바탕으로 하는 아방가르드 개념 미술 그룹인 제로 카이(Zero-Kai, the Zero Society)를 공동 설립했다. 1959년 제로 카이는 더 넓은 예술 운동으로 확장되어 요시하라 지로(Jiro Yoshihara)가 이끄는 전위예술가 집단인 구타이 예술 협회(Gutai Art Association)와 함께 하였으며, 이는 사회적 참여에서 벗어나 순수 추상을 추구하였다.

1955년 시라가는 그의 신체를 통해 흙과 시멘트 위에서 씨름을 하는 행위를 통해 제목 '진흙에 도전하다(Challenging Muds)'라는 예술을 수행했다. 1956년 시라가는 그를 상징하는 퍼포먼스 페인팅을 시작했는데, 미국의 대표 현대예술가 잭슨 폴록(Jackson Pollock)으로부터 영감을 받은 그는 바닥에 펼쳐진 대형 종이와 캔버스 위에 유화로 그린 작품을 탄생시켰다. 시라가는 관객과 마주한 채 천장에서 내려온 밧줄에 매달려 바닥에 펼쳐진 작품의 평면 위를 움직였는데, 이때 그는 물감을 묻힌 자신의 발바닥을 도구로 활용하였다. 그는 자유롭게 흔들거리는 밧줄의 움직임에 몸을 맡기거나, 구성된 안무에 따라 몸을 움직임으로써 시라가만의 독창적인 작품을 탄생시켰다. 시라가는 그의 예술 활동 전반에 걸쳐 인간의 신체와 예술 매체 간의 관계에 대한 탐구를 멈추지 않았다.

1971년 시라가는 히에이산(Mount Hiei)에 위치한 엔랴쿠지(Enryaku-ji) 사찰의 승려로 귀의했으며, 2008년 그가 생을 마감할 때까지 소도(Sodo)라는 이름으로 예술 활동을 계속했다.

Work

Watercolour on paper
Signed in Japanese on the lower right
24 × 33 cm | 9.4 × 13 in

PROVENANCE
Private collection, Japan

CERTIFICATE
The Japan Fine Art Dealers Association
has confirmed the authenticity of this work.

1930
—
1998

Antonio Saura was born in Huesca in 1930 and died in Cuenca in 1998. He began painting and writing in 1947 in Madrid when, suffering from tuberculosis, he was laid up for five years. On his recovery, he spent time in Paris and adopted a gestural style along with a radically abstract and always colourful handling of paint that was organic in conception and based on chance. Forms were appearing on his canvases that would soon transform into archetypal bodies and faces. These two fundamental themes would come to dominate the greater part of his output.

In 1956, Saura embarked in a new direction that would lead to his major series, Ladies, Nudes, Self-portraits, Shrouds, and Crucifixions, executing these pieces on both canvas and paper. In 1957, back in Madrid, he became a founding member and head the group El Paso. He chose to limit his palette to blacks, greys and browns, and asserted a personal style that was independent of the movements and trends marking his generation. His work followed in the tradition of Velázquez and Goya, and was soon hanging in the major museums.

In 1967, he settled permanently in Paris and joined the opposition to Franco's dictatorship, contributing to numerous debates and controversies in politics, aesthetics and art. He also broadened his thematic and pictorial range. He created series of works such as Imaginary Portraits, Goya's Dogs and Goya's Imaginary Portraits. In 1983 he produced a new and important series of portraits called Dora Maar or Dora Maar Visited. From that year until his death in 1998, Saura returned to all his earlier themes and figures, and brilliantly developed them anew, producing perhaps the best part of his large body of work.

안토니오 사우라는 1930년 스페인 우에스카에서 태어났으며, 1988년 스페인 쿠엔카에서 생을 마감했다. 그는 1947년 마드리드에서 그림과 글쓰기를 시작했는데, 이 시기는 그가 5년간 결핵으로 병상에 누워있던 상태였다. 병상에서 회복 후 파리에 머물던 사우라는 급진적인 추상 표현과 우연을 기반으로 한 기술, 다채로운 색의 사용을 특징으로 하는 자신만의 스타일을 확립했다. 그의 작품에는 전형적인 신체와 얼굴로 변형되는 형태들이 존재하고, 이러한 형상들은 그의 작품세계 전반에 있어 중요한 부분을 차지한다.

1956년부터 사우라는 여성, 누드, 자화상, 수의를 입고 있거나 혹은 십자가에 못 박힌 인간을 주된 대상으로 하는 여러 작품들을 그렸다. 1957년 마드리드로 돌아온 그는 엘 파소(El Paso: '스페인 회화에 새로운 영혼을 불어 넣자'는 주장을 기반으로 한 예술가 그룹) 그룹의 창립자이자 대표 예술가가 되었다. 그는 검은색, 회색, 갈색으로 제한된 색의 사용을 추구하였으며, 당시 성행하던 예술 사조나 유행에서 벗어나 자신만의 고유한 화풍을 확립했다. 그의 작품은 벨라스케스(Velázquez)와 고야(Goya)의 스타일에 영향을 받았으며, 곧 주요 미술관에 전시되었다.

1967년 파리에 정착한 사우라는 스페인 프랑코(Franco)의 독재에 반대하는 세력에 합류하여 정치, 미학, 예술 분야의 수많은 토론과 논쟁에 참여했다. 또한, 사우라는 본인의 작품세계를 확장하는 데 심혈을 기울였다. 이 과정에서 그는 가상의 초상화, 고야의 개, 상상 속 고야의 초상화와 같은 여러 작품을 탄생시켰다. 1983년 사우라는 '도라 마르(Dora Maar: 프랑스의 사진작가이자 화가, 시인)' 혹은 '도라 마르의 방문(Dora Maar Visited)'이라 불리는 자신의 대표 초상 연작을 제작했다. 이 시기부터 1998년 그가 세상을 떠날 때까지 사우라는 자신의 초창기 주제와 인물로 돌아가 그것들을 새롭게 발전시켰으며, 이들은 그의 작품세계에 있어 가장 훌륭한 명작들로 평가받고 있다.

Crucifixión
1960

Gouache and India ink on paper
Signed and dated 'SAURA / 60' on the center right
62,5 × 90 cm | 24.6 × 35.4 in

PROVENANCE
Succession Antonio Saura

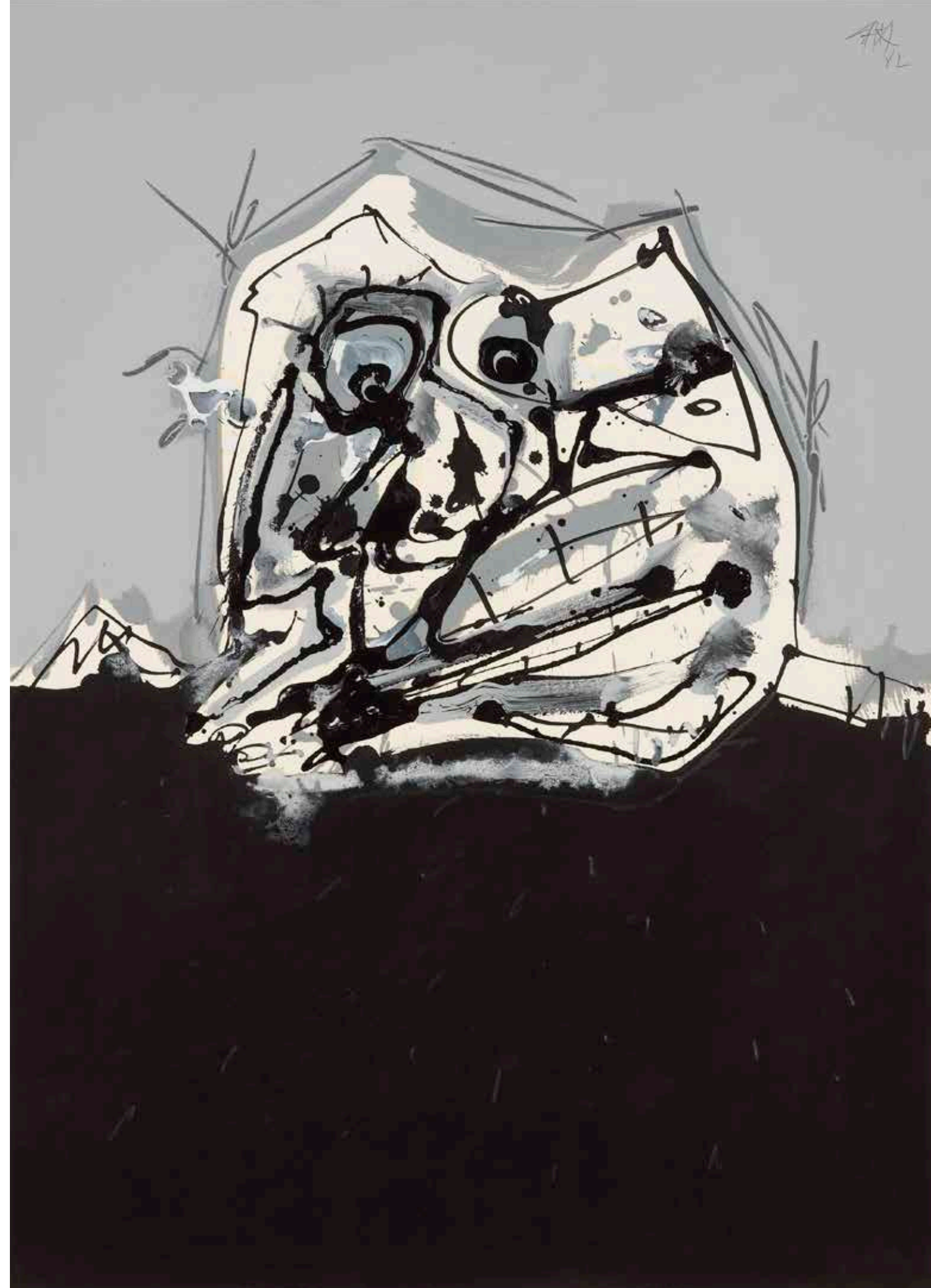
The archives Antonio Saura have confirmed
the authenticity of this work.

Le Chien de Goya
1982

Acrylic paint, gouache, Indian ink and graphite on paper
Signed and dated 'SAURA / 82' on the upper right
70 × 50 cm | 27.6 × 19.7 in

PROVENANCE
Succession Antonio Saura

The archives Antonio Saura have confirmed
the authenticity of this work.

FERNANDO BOTERO 페르난도 보테로

1932
—
2023

One of the most well-known contemporary Latin American artists, Fernando Botero was born in Medellin in 1932. After a stint at a matador school, Botero decided art was his true calling and in 1948, aged 16, he had his first exhibition. In the 1950s studied in Madrid, Paris and Florence, studying the European artistic tradition.

Botero is best known for his distinctive style of smooth inflated shapes with unexpected shifts in scale which reflect the artist's constant search to give volume presence and reality. His oeuvre ranges in subject matter, including daily life in Colombia, art historical references like the Mona Lisa, and abuses of power—all unified his exaggeratedly rotund figures.

He has created monumental sculptures for public spaces in many major cities, including New York (Park Avenue), Paris (Champs-Élysées), Rome and Monte-Carlo.

1932년 메델린에서 태어난 페르난도 보테로는 라틴 아메리카 출신의 현대 예술가 중 가장 널리 알려진 인물이다. 투우사 학교에서 일을 하던 보테로는 예술이 자신의 진정한 소명임을 깨달았고, 1948년 16세의 나이로 그의 첫 전시회를 열었다. 1950년대에 들어 그는 마드리드, 파리, 피렌체 등지에서 유럽 예술에 대해 공부했다.

보테로는 인물의 크기를 키우고 둥글게 부풀리는 독특한 표현으로 잘 알려져 있는데, 이는 대상의 볼륨감과 현실성을 동시에 반영하고자 하는 작가의 예술적 탐구로부터 시작되었다. 콜롬비아의 일상, 모나리자와 같은 미술사적 인용, 권력 남용 등 다양한 주제를 가진 그의 작품에는 과장되게 둥근 형상을 띤 인물들이 존재하고 있다.

그는 뉴욕(파크 에비뉴, Park Avenue), 파리(상젤리제 거리, Champs-Élysées), 로마, 몬테 카를로 등 주요 도시의 여러 공공장소를 위한 기념비적인 조각품을 제작했다.

El Señor Presidente
1970

Pencil on paper
Inscribed and signed “El Sr. Presidente” / Botero 70’ on the lower right
41,6 × 35,6 cm | 16.4 × 14 in

PROVENANCE
Aguttes, Paris, 26 June 2006, lot 286
Private collection
Opera Gallery, Dubai, UAE
Private collection

Woman with Monkey
2008

Graphite and coloured crayons on paper
Signed and dated 'Botero 08' on the lower right
41 × 28,6 cm | 16.1 × 11.3 in

PROVENANCE

Artist's studio
Private collection
Sotheby's, New York, 28 May 2010, lot 165
Opera Gallery, Paris, France
Private collection

**Flautista
2023**

Watercolour on paper
Signed and dated 'Botero 23' on the lower right
41 x 31 cm | 16.1 x 12.2 in

PROVENANCE
Artist's studio

CERTIFICATE
The artist has confirmed the authenticity of this work.

**Man and Woman with Umbrella
2023**

Watercolour on paper
Signed and dated 'Botero 23' on the lower right
41 x 31 cm | 16.1 x 12.2 in

PROVENANCE
Artist's studio

CERTIFICATE
The artist has confirmed the authenticity of this work.

GEORG BASELITZ 게오르그 바젤리츠

b.1938

Georg Baselitz is a German painter, sculptor and graphic artist. In the 1960s he became well known for his figurative, expressive paintings. In 1969 he began painting his subjects upside down in an effort to overcome the representational, content-driven character of his earlier work and stress the artifice of painting. Drawing from myriad influences, including art of Soviet era illustration art, the Mannerist period and African sculptures, he developed his own, distinct artistic language.

He was born as Hans-Georg Kern in Deutschbaselitz, Upper Lusatia, Germany. He grew up amongst the suffering and demolition of World War II, and the concept of destruction plays a significant role in his life and work. These biographical circumstances are recurring aspects of his entire oeuvre. In this context, the artist stated in an interview: “I was born into a destroyed order, a destroyed landscape, a destroyed people, a destroyed society. And I didn’t want to reestablish an order: I had seen enough of so-called order. I was forced to question everything, to be ‘naive’, to start again.” By disrupting any given orders and breaking the common conventions of perception, Baselitz has formed his personal circumstances into his guiding artistic principles. To this day, he still inverts all his paintings, which has become the unique and most defining feature of his work.

게오르그 바젤리츠는 독일의 화가이자 조각가, 그래픽 아티스트이다. 1960년대 그는 구상적이고 표현적인 회화로 이름을 알렸다. 1969년에 이르러 바젤리츠는 다소 표상적이고 내용 중심적이었던 초기 작품들의 특징에서 벗어나 회화의 이상성을 역설하고자 거꾸로 뒤집힌 대상을 그리기 시작했다. 소비에트 시대의 삽화, 매너리즘 미술과 아프리카의 조각 등 다양한 시대와 사조의 영향을 받은 바젤리츠는 이를 바탕으로 자신만의 독창적인 예술 언어를 개발했다.

독일어퍼루사티아(UpperLusatia)의도이치바젤리츠(Deutschbaselitz)에서 태어난 그의 이름은 한스 게오르그 케른(Hans-Georg Kern)이었다. 그는 제2차 세계대전으로 인한 고통 속에서 성장했으며, 이는 파괴의 개념이 그의 삶과 작품에 있어 중요한 주제로 자리 잡는데 영향을 끼쳤다. 당시의 전기적 상황은 바젤리츠의 작품 세계의 전반에 걸쳐 반복적으로 나타나는데, 이에 대해 그는 다음과 같이 이야기한다. “나는 파괴된 질서와 풍경, 몰락한 사회와 무너진 사람들 속에서 태어났습니다. 나는 이미 소위 질서라고 불리는 것들에 지쳐있었고, 때문에 스스로 어떠한 질서를 다시 세우고 싶지 않았어요. 나는 존재하는 모든 것에 의문을 가질 수밖에 없었으며, ‘순진해 빠진’, 즉 날 것 그대로의 상태에서 새롭게 다시 시작해야 했습니다.” 바젤리츠는 기존의 질서와 보편적인 관습을 방해함으로써 그의 자전적인 이야기를 작품의 핵심 주제로 삼았다. 오늘날까지도 그는 여전히 모든 그림을 거꾸로 뒤집는 방식을 이어가고 있으며, 이는 바젤리츠의 작품을 특별하게 만드는 결정적인 특징이 되었다.

Weiblicher Akt (Female Nude)
1976

Oil on paper
Signed and dated 'G Baselitz 76' on the lower right
61 × 43 cm | 24 × 16.9 in

PROVENANCE

Galerie Gillespie-Laage-Salomon, Paris, France
Private collection
Christie's, New York, 10 November 1988, lot 286
Private collection

EXHIBITED

Paris, Gillespie-Laage-Salomon, 'Georg Baselitz',
22 November 1980–7 January 1981
Groningen, Groninger Museum, 'Georg Baselitz – Tekeningen',
24 February–18 March 1979, No. 39, ill. p. 30

Untitled (Das Liebespaar)
1984

Gouache on paper

Signed and dated 'G. Baselitz 31.VII.84' on the lower right;
signed with initials and numbered 'GBZ 1740' on the reverse
49,5 × 69,8 cm | 19.5 × 27.5 in

PROVENANCE

Dr Thomas Chua collection, USA

The Archives Georg Baselitz have confirmed
the authenticity of this work.

JEAN CHARLES BLAIS 장 샤를 블레

b.1956

Jean Charles Blais in his studio in Vence, 2023
© Philippe Fitte

Born in Nantes in 1956, Jean Charles Blais studied at the École des Beaux-Arts in Rennes from 1974 to 1979. In the early 1980s, he started creating artworks on recycled materials, particularly torn up posters. His debut solo exhibition took place at the CAPC in Bordeaux in 1982, and since then, he has had numerous shows in galleries around the world such as Leo Castelli in New York and the Centre Pompidou in Paris.

When he moved to Paris in 1981 and began collecting materials from the street and using them to create artwork on posters, this material quickly became his preferred medium. His method of working with materials is rooted in necessity, expanding from the materials themselves to the images on the chosen support. His paintings are created and constructed in action, blurring the boundaries between figuration and abstraction, considering a work complete when it has achieved a sense of balance through the accumulation of gestures that contribute to its creation.

In 2013, the Picasso Museum in Antibes held an exhibition that showcased Blais' recent paintings alongside works dating back to the early 1980s. His work has been exhibited in prestigious institutions and museums worldwide. From then on, he once again deemed painting on torn up posters an essential practice to generate new forms in his work.

1956년 프랑스 낭트에서 태어난 장 샤를 블레는 1974년부터 1979년까지 렌에 위치한 에콜 데 보자르 (École des Beaux-Arts)에서 공부했다. 1980년대 초 그는 재활용이 되는 재료, 특히 찢어진 포스터를 사용하여 예술 작품으로 만들기 시작했다. 1982년 보르도의 현대미술관(CAPC Musée d'art Contemporain de Bordeaux)에서 그의 첫 번째 개인전을 열었고, 이후 뉴욕의 레오 카스텔리(Leo Castelli) 갤러리와 파리의龐피두 센터(Centre Pompidou) 등 전 세계 여러 곳에 걸쳐 다수의 전시에 참여했다.

1981년 파리로 이주한 후 거리에 버려진 재료를 가져다 포스터 위에 붙여 작품을 만들기 시작하면서, 그는 자연스럽게 그러한 창작 매체를 선호하게 되었다. 이러한 그의 창작 방식은 선택된 바탕 위에서 원재료가 특정한 이미지가 될 수 있도록 하고자 했던 작가의 필요에 의한 것이었다. 블레의 작품은 구상과 추상의 경계를 허무는 행위를 통해 탄생하며, 작품의 창작에 기여하는 여러 몸짓과 행동의 축적되면서 구상과 추상이 균형을 이룰 때 비로소 작품이 완성되는 것이다.

1980년대 초기 작품부터 최근 작품을 아우르는 2013년 앙티브의 피카소 미술관 전시를 시작으로, 블레의 작품은 전 세계 여러 유명 박물관에서 전시되어 왔다. 그 이후로도 그는 거듭 작품에서 새로운 형태를 만들기 위해 찢어진 포스터에 그리는 그림을 매우 중요하게 여겼다.

**Untitled
2023**

Gouache, charcoal and paper pinned on paper
Signed and dated 'JCB / 8 5 23' on the center left
100 × 70 cm | 39.4 × 27.6 in

PROVENANCE
Artist's studio

**Untitled
2023**

Gouache, charcoal and paper pinned on paper
Signed and dated 'JCB / 6 23' on the lower right
61,5 × 50,2 cm | 24.2 × 19.8 in

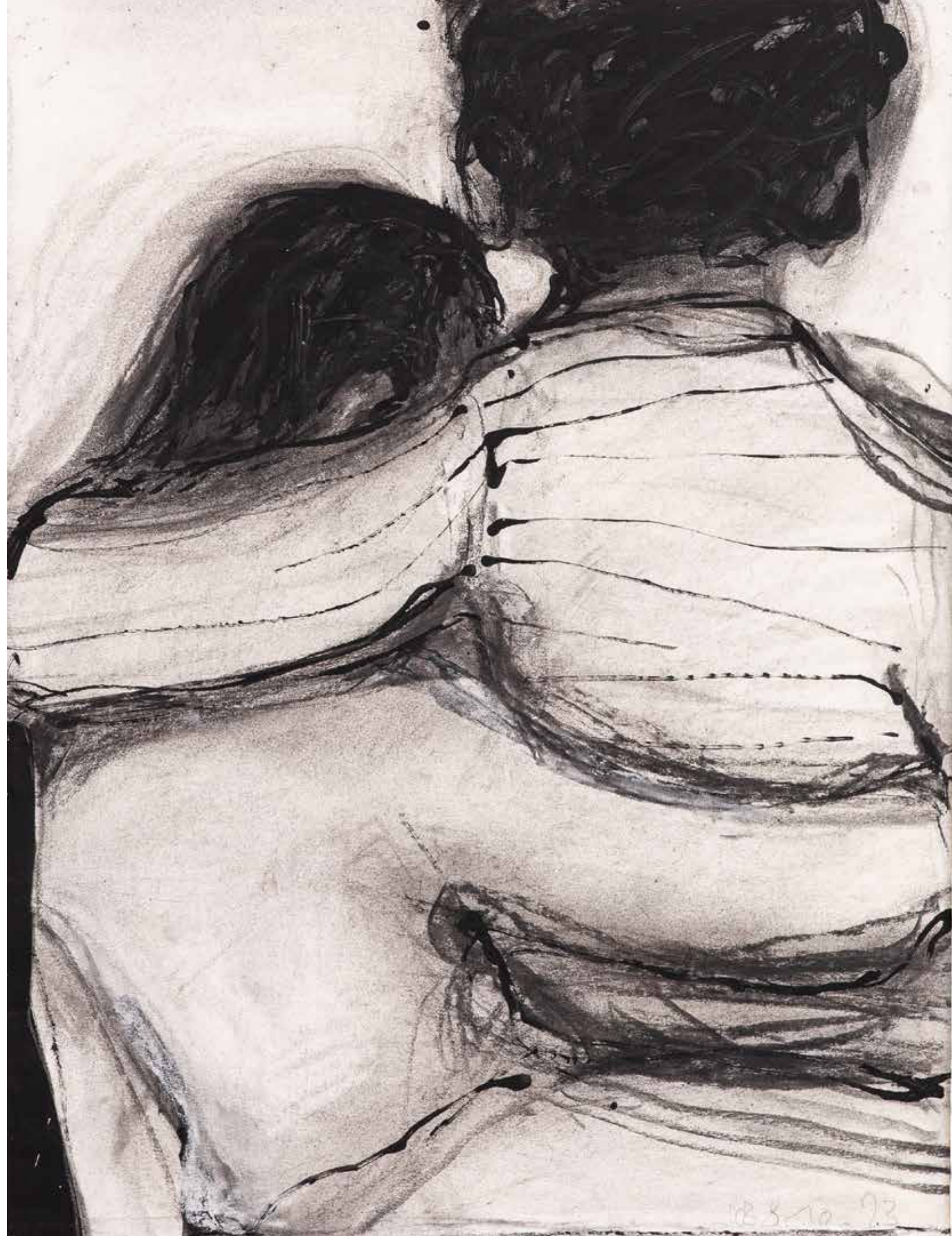
PROVENANCE
Artist's studio

**Untitled
2023**

Gouache, charcoal and paper pinned on paper
Signed and dated 'JCB 8 10 23' on the lower right
55 × 42 cm | 21.7 × 16.5 in

PROVENANCE
Artist's studio

KEITH HARING

키스 해링

Keith Haring in his studio in May 1982
© Robin Holland / CORBIS OUTLINE / Corbis via Getty Images

Keith Allen Haring was an artist and activist, whose pop art emerged from the New York City graffiti subculture of the 1980s. After taking part in the seminal 'The Times Square Show' of June 1980, he was inspired by the artists he met to indulge in graffiti.

He would create spontaneous graffiti drawings at subway stations which gained him public recognition. He was also commissioned to produce murals, the most famous of which was the Crack is Wack mural in East Harlem. Known for his use of vibrant colour, energetic linework and iconic characters like the barking dog and the radiant baby, his works dissolve barriers between art and life and spread joy, all while being rooted in his creative spirit. The works contain themes of political and societal issues, namely anti-drug, anti-apartheid, safe sex, anti-homosexuality, and awareness of the AIDS crisis. He tirelessly rallied for the causes he believed in, notably printing and distributing 20,000 Free South Africa posters in Central Park in 1985. In 2019, he was one of the inaugural 50 American "pioneers, trailblazers, and heroes" inducted on the National LGBTQ Wall of Honor within the Stonewall National Monument in New York.

키스 앨런 해링(Keith Allen Haring)은 1980년대 뉴욕의 그래피티 하위문화에서 비롯된 팝아트라는 새로운 예술의 장르를 탄생시킨 예술가이자 활동가였다. '더 타임스 스퀘어 쇼(The Times Square Show: 제니 홀저, 케니 샤프, 키키 스미스 등이 참여한 대규모 그룹전)'에 참여한 해링은 그곳에서 만난 여러 예술가들의 영향으로 그래피티에 빠져들게 되었다.

해링은 지하철역에 그린 즉흥적인 그래피티 그림을 통해 대중의 관심을 받기 시작했다. 또한, 그는 벽화 제작을 의뢰받기도 했는데, 그중 뉴욕 이스트 할렘에 위치한 '마약은 독약이다(Crack is Wack)' 벽화가 가장 잘 알려져 있다. 생동감 넘치는 색, 활력 넘치는 선의 묘사 그리고 짙은 개와 빛나는 아이와 같은 상징적인 캐릭터가 특징인 그의 작품은 예술과 삶의 경계를 허물고 기쁨을 전파할 뿐만 아니라 그의 독창적인 예술 정신에 뿌리를 두고 있다. 또한, 그의 작품은 마약 금지, 아파르트헤이트(apartheid: 예전 남아프리카 공화국의 인종 차별정책) 반대, 안전한 성관계, 동성애 반대 그리고 에이즈에 대한 인식 등 정치적, 사회적 문제에 대하여 이야기하고 있다. 특히 그는 1985년 센트럴 파크에서 남아프리카의 자유를 주장하는 2만 장의 포스터를 인쇄, 배포하는 등 자신이 믿는 대의와 주장을 실현하기 위한 활동을 멈추지 않았다. 2019년 그는 뉴욕 스톤월 국립기념물(Stonewall National Monument in New York)의 국립 LGBTQ 명예의 벽(National LGBTQ Wall of Honor)에 '개척자이자 선구자, 영웅'으로 이름을 올린 50명의 미국인 중 한 명이 되었다.

1958

—

1990

Roger in the Flowers
1987

Gouache, watercolour and ink on paper
Signed, titled and dated 'JUNE 19 1987' on the reverse
35,6 × 50,2 cm | 14 × 19.8 in

PROVENANCE
Private collection, acquired directly from the artist
Sotheby's, New York, 22 September 2011, lot 304
Private collection

I N D E X

24 – 25
HENRI MATISSE
Nu de plein pied assis sur une
colonne, 1940

28 – 29
FERNAND LÉGER
Étude pour « La Grande parade »
1953

32 – 33
PABLO PICASSO
Tête de faune
1958

56 – 57
HANS HARTUNG
P1947-26-PAS-56
1947

58 – 59
HANS HARTUNG
P1948-16
1948

62 – 63
PIERRE SOULAGES
Gouache vinylique sur papier
1973 – 41, 1973

34 – 35
PABLO PICASSO
Tête de femme Marianne

38 – 39
MARC CHAGALL
Profil coloré aux trois yeux et aux
boucles avec danseuse, *circa* 1967

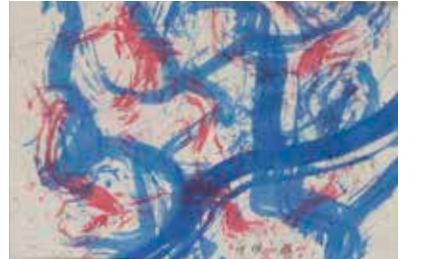
40 – 41
MARC CHAGALL
Violoniste au village enneigé
1977

66 – 67
SAM FRANCIS
Light Blue
1953

68 – 69
SAM FRANCIS
Bridges to the Past
1990

72 – 73
KAZUO SHIRAGA
Work

44 – 45
JOAN MIRÓ
L'enfance d'Ubu
1975

48 – 49
JEAN DUBUFFET
Situation XCI (à l'arbre)
1979

52 – 53
ANDRÉ LANSKOY
Composition abstraite sur fond
orange, *circa* 1955

76 – 77
ANTONIO SAURA
Crucifixión
1960

78 – 79
ANTONIO SAURA
Le Chien de Goya
1982

82 – 83
FERNANDO BOTERO
El Señor Presidente
1970

84 – 85
FERNANDO BOTERO
Woman with Monkey
2008

86 – 87
FERNANDO BOTERO
Flautista
2023

88 – 89
FERNANDO BOTERO
Man and Woman with Umbrella
2023

92 – 93
GEORG BASELITZ
Weiblicher Akt (Female Nude)
1976

94 – 95
GEORG BASELITZ
Untitled (Das Liebespaar)
1984

98 – 99
JEAN CHARLES BLAIS
Untitled
2023

100 – 101
JEAN CHARLES BLAIS
Untitled
2023

102 – 103
JEAN CHARLES BLAIS
Untitled
2023

106 – 107
KEITH HARING
Roger in the Flowers
1987

This publication was created for the exhibition ‘Works on Paper’
Presented by Opera Gallery Seoul from 10 June to 13 July 2024

COORDINATION
Louise Bassou

AUTHORS
Yoonju Kim
Emily Cushman
Louise Bassou
Phin Jennings

GRAPHIC DESIGNER
Marine Duroselle

RESEARCH
Louise Bassou
Anaïs Chombar
Andréa Dubois
Phin Jennings

TRANSLATOR
Jae-hee Han

PROOFREADING
Louise Bassou
Anaïs Chombar
Andréa Dubois
Yoonju Kim
Woo Jin Kim
Jeonghyun Lee
Samia Rabehi

COVER
Fernand Léger, *Étude pour «La Grande parade»*, 1953

All rights reserved. Except for the purpose of review, no part of this book should be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publishers.

OPERA GALLERY

18, Eonju-ro 154 gil, Gangnam-gu, Seoul 06021 | T. +82 2 3446 0070 | seoul@operagallery.com | operagallery.com

New York Miami Bal Harbour Aspen London Paris Madrid Monaco Geneva Dubai Beirut Hong Kong Singapore Seoul

WORKS O N P A P E R

OPERA GALLERY