

**DIE SAMMLUNG HUBERT LOOSER
IM CHIPPERFIELD BAU DES KUNSTHAUS ZÜRICH**

DIE SAMMLUNG HUBERT LOOSER

IM CHIPPERFIELD BAU DES KUNSTHAUS ZÜRICH

Die Schweizer Sammlung Hubert Looser zählt zu den herausragenden Privatsammlungen moderner und zeitgenössischer Kunst im europäischen Raum.

Ihre Schwerpunkte liegen im Surrealismus, Abstrakten Expressionismus, der Minimal Art und der Arte Povera.

Ein elementarer Charakter der Sammlung Hubert Looser ist der Dialog, der Austausch innerhalb der Kunstwerke, der Konstellationen jenseits der Ismen und medialen Grenzen entstehen lässt; sowie das transatlantische Wechselverhältnis zwischen Europa und den USA. Das malerisch Gestische, die Linie, Materialität, Prozess sowie das Minimalistische sind die thematischen Schwerpunkte der Sammlung. Sinnliche Formensprache im Figurativen trifft auf abstrakt spirituelle Ausformulierungen.

In den 1960er-Jahren hat Hubert Looser begonnen Kunst zu sammeln. Vorwiegend haben Schweizer Positionen des Surrealismus und des Informel Einzug in die Sammlung gehalten, bevor ab den 1990er-Jahren verstärkt internationale Kunst von Pablo Picasso bis Willem de Kooning angekauft wurde. Hubert Looser lebt mit seiner Kunst, arrangiert sie museal in den privaten Räumen seines Hauses am Zürichberg. Seine Passion zur Kunst möchte er auch mit der Öffentlichkeit teilen. Nach Beendigung seiner Sammlungstätigkeit überführt er die Hauptwerke in das Kunsthaus Zürich und zeigt sie in den Räumen des neuen Chipperfield-Baus.

THE HUBERT LOOSER COLLECTION

IN THE CHIPPERFIELD BUILDING OF THE KUNSTHAUS ZÜRICH

The Hubert Looser Collection in Switzerland is one of the most outstanding private collections of modern and contemporary art in the European area. Its main focuses are on Surrealism, Abstract Expressionism, minimal art and arte povera.

An elemental character of the Hubert Looser Collection is the dialogue that is generated by the inter-communication within the artworks, within constellations that transcend 'isms' and media borderlines; also the transatlantic interrelationship between Europe and the USA. The painterly gesture, the line, materiality, process and minimalism are the thematic focuses of the collection. Sensuous language of forms in the figurative idiom meets spiritual formulations.

Hubert Looser started collecting art in the 1960s. He started off mainly with Swiss formations of Surrealism and Informel before acquiring more and more international art ranging from Pablo Picasso to Willem de Kooning. Hubert Looser lives with his art, installs it as in a museum in the private rooms and grounds of his house on Zürichberg. It is his wish to share his passion for art with the general public. After ending his collecting activities he is transferring the major works to the Kunsthaus Zürich and showing them in the rooms of the new Chipperfield Building.

Text: Florian Steininger

Ausstellung / Exhibition: Kunsthaus Zürich

Dr. Christoph Becker, Direktor

Dr. Philippe Büttner, Sammlungskurator

© alle Fotos / all photos: Franca Candrian

Grafikdesign / Graphic design: Loys Egg

Englische Übersetzung / English translations: Abigail Prohaska

Herstellung / Manufacturing: Druckwelten Rothbauer OG, Wien

Fondation Hubert Looser

Freudenbergstrasse 140

CH 8044 Zürich

Tel +41 44 370 23 55

www.fondation-hubert-looser.ch

Email: office@fondation-hubert-looser.ch

RAUM I: SURREALISMUS UND ABSTRAKTER EXPRESSIONISMUS

David Smiths *Woman Music*, 1944 zählt zu den herausragenden surrealistischen Skulpturen des US-amerikanischen Bildhauers. Biomorphe Formen definieren eine lyrisch feinsinnige Figuration aus Linien und Flächen. Im Nachbarraum ist Smith mit dem Drip Painting *Untitled (Nude)*, 1964 aus seiner abstrakt expressionistischen Phase vertreten. David Smith ist vor allem für seine geschmiedeten Stahlskulpturen im abstrakt expressionistischen Stil bekannt.

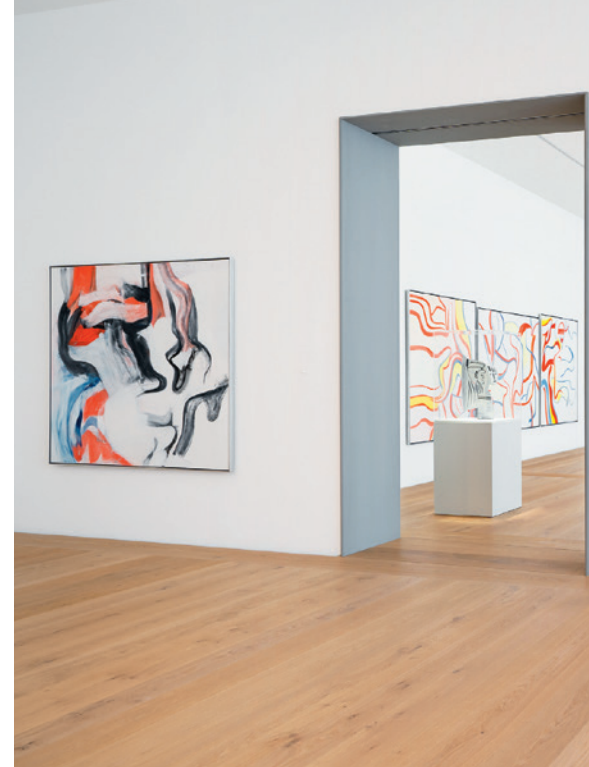
ROOM I: SURREALISM AND ABSTRACT EXPRESSIONISM

David Smith's *Woman Music*, 1944, is one of the American sculptor's outstanding Surrealist sculptures. Biomorph forms define a lyrically fine-tuned figuration consisting of lines and planes. Smith is represented in the adjoining room with the drip painting *Untitled (Nude)*, 1964, from his Abstract Expressionist phase. David Smith is best known for his wrought-steel sculptures in Abstract Expressionist style.

Willem de Koonings Gemälde von 1977 zählt zum reifen Spätwerk des Abstrakten Expressionisten. Das Bild ist Resultat eines vielschichtigen Malprozesses: cremig-zarte Farbspuren vermengen sich mit transluzid schillernden Segmenten auf der Bildfläche. Flackernde Impressionen von Landschaftsraum, Licht und Atmosphäre werden in den an sich abstrakten Malvorgang integriert.

Willem de Kooning's painting of 1977 belongs to the Abstract Expressionist's mature, late oeuvre. The picture is the result of a complex painting process: creamy, delicate traces of paint mingle with the translucent, shimmering segment on the picture surface. Flickering impressions of a landscape area, light and atmosphere are integrated into a painting process that is per se abstract.

Willem de Kooning hat der Figur und dem menschlichen Körper seit jeher einen wichtigen Platz in seiner Kunst eingeräumt. Anfang der 1970er-Jahre entstehen Bronzeplastiken, die den Prozess des Formens und Deformierens vor Augen führen. *Head III*, 1973 und *Hostess*, 1973 korrespondieren mit den zwei etwa zeitgleich gemalten hochformatigen Arbeiten auf Papier. Sinnliche Körper vermengen sich malerisch mit dem Bildgrund.

Willem de Kooning has always found an important place in his art for the figure and the human body. In the early seventies he created bronze sculptures showing the process of formation and deformation. *Head III*, 1973, and *Hostess*, 1973, correspond to the two portrait-format works on paper, painted more or less contemporaneously. Sensuous bodies mingle in painterly diffusion with the picture ground.

John Chamberlains monumentale Skulptur *Archaic Stooage*, 1991 befindet sich in Nachbarschaft zu de Koonings abstraktem Landschaftsbild von 1977 und dem lichten Gemälde mit dynamischen schwarzen Schleifen und rot- blauen Farbsegmenten von 1982. Die Faltungen und Demolierungen der Autoteile ergeben skulpturale Pinselstriche mit vibrierender Wirkung. Ihr Wechselspiel zwischen malerischer Fläche, bzw. Tiefe und grafisch schwarzer Kontur eröffnen ein präzises Wechselspiel mit den Bildern im Hintergrund. Chamberlain zählt zu den großen Bildhauern des Abstrakten Expressionismus.

John Chamberlain's monumental sculpture *Archaic Stooage*, 1991, is juxtaposed to de Kooning's abstract landscape of 1977 and the light-imbued painting of 1982 with dynamic black loops and reddish-blue colour segments. The convolutions and demolishing of the automobile parts are rendered in sculptural brushstrokes of vibrational impact. The interplay between painterly surface, depth and graphic black contour strikes up a precise interplay with the pictures in the background. Chamberlain is one of the great sculptors of Abstract Expressionism.

Richard Serra ist der zweite große abstrakte Bildhauer, der im Hauptraum mit einem Werk vertreten ist. Die Papierarbeit *Finkl-forge*, 1991 leitet formal zu den minimalistischen Positionen im Nachbarraum über. Der Künstler trägt mit physischem Druck den schwarzen Ölkreideblock auf die Papierbögen auf. Die zwei mächtigen schwarzen Flächen kollidieren miteinander, mit gewichtiger skulpturaler Monumentalität.

Richard Serra is the second great abstract sculptor, represented with one work in the main room. The work on paper *Finkl-forge*, 1991, leads in its aesthetic to the minimalist formations in the adjoining room. Serra uses robust physical pressure to apply the black oil crayon block onto the sheet of paper. The two massive black areas collide with momentous sculptural monumentality.

RAUM II: MINIMALISMUS

Donald Judds Werk aus der Serie der *Stacks* zählt zu den Ikonen der Minimal Art und definiert den seriellen und objekthaften Charakter dieser Kunstform. Das coole Strenge der minimalistischen Skulptur wird jedoch durch den messing/gold-farbenen Ton der vertikal gestaffelten Quader und deren rosé-farbenen Acrylplatten aufgewärmt.

Agnes Martin verwandelt Raster und Streifensysteme in sensibel-subjektive Gemälde, die reine Malerei ausatmen. Lichte Gelb- und Blautöne flirren in horizontalen Bahnen auf der quadratischen Leinwand.

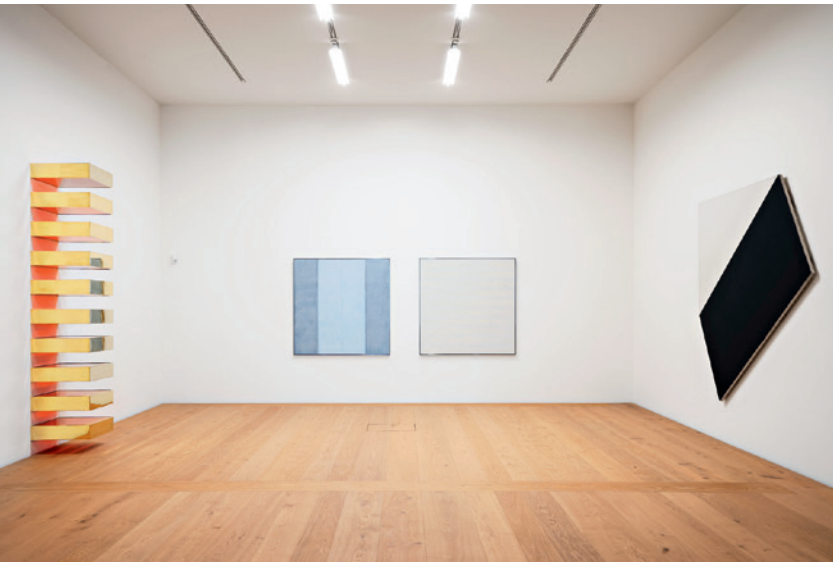
Ellsworth Kelly, Pionier der Minimal Art-Bewegung, hat dem Tafelbild in seiner Malerei Objektcharakter verliehen. Das ursprünglich rechteckige Format verwandelt sich in eine *Shaped Canvas*, eine geformte Leinwand, wie etwa *White Triangle with Black*, 1976, das sich aus einem Rechteck und einem Dreieck zusammensetzt.

ROOM II: MINIMALISM

Donald Judd's work from the *Stacks* series is one of the icons of minimal art and defines the serial and objective character of this art form. Nonetheless, the cool austerity of the minimalist sculpture is warmed by the brass/gold-coloured tone of the vertically stacked squares and their rosé-coloured acrylic panels.

Agnes Martin transforms grid and stripe systems into sensitive and subjective pictures that exhale pure painting. Light-imbued yellow and blue tones flicker in horizontal paths on the square canvas.

Ellsworth Kelly, pioneer of the minimal art movement, bequeathed an objective character to the panel picture in his painting oeuvre. The originally rectangular format is transformed into a *shaped canvas*, as with *White Triangle with Black*, 1976, which consists of a rectangle and a triangle.

Zu den puristischsten Malern der Nachkriegsmoderne und Kunst der Gegenwart ist **Robert Ryman** zu zählen. Ryman hat sich seit den 1960er-Jahren der Farbe Weiß verschrieben, als neutrale Farbe, die er auf quadratischen Malgründen aufträgt. Seine monochromen Gemälde sind malerische Explorationen des radikalen Minimalismus.

Robert Ryman can be aligned with the puristic painters of post-war modernism and contemporary art. Ryman has committed himself since the 1960s to the colour of white as neutral colour, which he applies onto square painting grounds. His monochrome works are painterly explorations of radical minimalism.

RAUM III: FIGUR UND LINIE

Pablo Picasso Klappplastik *Sylvette*, 1954 vereint Malerei, Zeichnung und Skulptur in sich. Markant ist das grafische System der schwarzen Linien, die das Mädchen stilisiert auf der Hauptschauseite der Blechskulptur wiedergibt. Die figurativ-lineare Komposition korrespondiert mit den mäandernden malerisch-linearen Formen in Willem de Koonings benachbartem Gemälde.

ROOM III: FIGURE AND LINE

Pablo Picasso's folding sculpture *Sylvette*, 1954, unites painting, drawing and sculpture in one. The striking feature here is the graphic system of black lines, representing the girl in stylised form on the main viewing side of the metal sculpture. The figurative, linear composition corresponds to the meandering and painterly linear form in Willem de Kooning's picture next to it.

Fabienne Verdier hat mit dem abstrakt expressionistischen Gemälde *L'Un*, 2007 eine Hommage an Twomblys strahlend weiße Skulptur *Untitled*, 1987 geschaffen. Mit dem singulären Pinselhieb greift Verdier die vertikale Achse der dreidimensionalen pflanzlich-anthropomorphen Arbeit auf.

Fabienne Verdier's Abstract Expressionist painting *L'Un*, 2007, pays homage to Twombly's radiant white sculpture *Untitled*, 1987. Using a singular gesture of the brush, Verdier engages with the vertical axis of the three-dimensional and vegetal-anthropomorphic work.

Wie ein profaner Flügelaltar erstreckt sich **Willem de Koonings** dreiteiliges Werk von 1985 auf der Wand, ein Triptychon mit strahlender Sinnlichkeit. Organisch ranken sich die grafischen Linien zu schwebenden Strukturen auf dem gleißenden Weiß, öffnen Räume, verleihen dem Bild Freiheit und strahlende Offenheit.

Like a profane winged altarpiece, **Willem de Kooning's** tripartite work of 1985 extends across the wall, a triptych with radiant sensuality. The graphic lines, organic and tendril-like, ramify into hovering structures on dazzling white, revealing spaces, liberating the picture with radiant openness.

Lucio Fontana's Skulpturen sind Resultate des prozessualen Aushöhlens des bildhauerischen Innenraums. Die massiven Kugeln sind erdverbundene Elemente und stehen diametral zu seinen *Concetto Spaziale*-Gemälden, die den kosmischen Raum hinter der Leinwand definieren.

Lucio Fontana's sculptures are results of the process of hollowing out the sculptural interior space. The sive globes are earth-bound elements and diametrically opposed to his *concetto spaziale* paintings, which define the cosmic space behind the canvas.

Yves Kleins Figuration ist ein direkter Abdruck des weiblichen Körpers auf der Leinwand. Der Körper wird zum aktionistischen Pinsel, der Künstler ist der Regisseur. Die abgeklatschten Formen entmaterialisieren sich zu auratischen Zeichen im glühenden Blau.

Yves Klein's figuration is a direct print of the female body on canvas. The body becomes an actionist brush, the artist is the stage director. The "living brush" forms dematerialise into auratic signs in glowing blue.

Cy Twombly's Skulpturen wirken auf den ersten Blick wie amorphe Klumpen, zusammengebastelt aus Alltagsmaterialien, provisorisch mit Binden umwickelt, mit Gips angestrichen, sowie in Bronze abgegossen. Diese Skulpturen mit grober Oberflächenbeschaffenheit erinnern an archäologische, stark verwitterte Funde. In diesen Ruinen scheint die Zeit ihre Spuren hinterlassen zu haben.

Cy Twombly's sculptures take effect at first glance as amorphous clumps knocked together out of everyday materials, bandaged up in seemingly improvised fashion, daubed with gypsum, also cast in bronze. These sculptures and their rough surface character recall starkly weathered archaeological finds. Time seems to have left its traces in these ruins.

Cy Twombly zählt zur postabstrakt expressionistischen Generation. Der US-Künstler distanziert sich von der heftigen Expressivität des Drippings und des Pinselstrichs mittels kratziger Zeichnung. Diese Zeichnung changiert zwischen abstrakter Spur, Zeichensetzung und Schreiben. Literarische, symbolische Aussagen und prozessuale Eigenheit überlagern sich. In den 1980er-Jahren widmet sich der Künstler einer vermehrt pastosen und wässrigen Malerei. Landschaftliche Assoziationen entstehen: dichte Wälder und sumpfige Tümpel.

Cy Twombly belongs to the generation of post-Abstract Expressionists. The American artist distances himself from the robust expressionism of dripping and brushstroke methods by using a scratched drawing technique. This technique shifts to and fro between abstract tracing, sign-setting and writing. Literary, symbolic statements and processual idiosyncrasy are layered on top of one another. In the 1980s Twombly concentrated on an ever more pastose and watery painting style. Landscape associations are conjured up: thick forests and swampy pools.

