

**ARTE POVERA UND ABSTRAKTION
DIE SAMMLUNG HUBERT LOOSER TEIL II
IM CHIPPERFIELD BAU DES KUNSTHAUS ZÜRICH**

DIE SAMMLUNG HUBERT LOOSER

ARTE POVERA UND ABSTRAKTION

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. Die Sammlungsausstellung „Arte Povera und Abstraktion“ veranschaulicht dialogische Konstellationen der Kunstwerke aus den USA und Europa, in der Giuseppe Penone, dem italienischen Grandseigneur der Arte Povera, ein Schwerpunkt gewidmet ist. Seinen skulpturalen Arbeiten sowie Bildwerken werden zumeist abstrakt-gestische Positionen gegenübergestellt. Die individuelle, schöpferische Expression in Malerei und Skulptur von Willem de Kooning bis Cy Twombly ist hierbei zentral. Die Arte Povera, führende Avantgardebewegung in den späten 1960er-Jahren, zeigt sich als raum- und prozessorientierte Kunst, die Natur und Archetypisches auf elementarer Ebene miteinbezieht. Penones „arme“ Materialien stammen alle aus der Natur, wie Baumrinden und -stämme, Blätterwerk, Waben und Hülsenfrüchte, die in einen erweiterten poetischen Zusammenhang gebracht werden. Er transformiert sie bildhauerisch etwa in Bronzeskulpturen oder erschafft zeichnerische Frottagen. Seine Passion zur Kunst möchte Hubert Looser auch mit der Öffentlichkeit teilen. Nach Beendigung seiner Sammlungstätigkeit überführt Looser die Hauptwerke in das Kunsthaus Zürich, wo sie in den Räumen des neuen Chipperfield-Baus präsentiert werden.

Hubert Looser mit Giuseppe Penone in seinem Turiner Atelier, Foto © Ursula Looser

THE HUBERT LOOSER COLLECTION

ARTE POVERA AND ABSTRACTION

The Hubert Looser Collection in Switzerland is one of the foremost private collections of modern and contemporary art in the European region. Its main focuses are on Surrealism, Abstract Expressionism, Minimal Art and Arte Povera.

The collection exhibition "Arte Povera and Abstraction" displays dialogue-type constellations of artworks from the USA and Europe, and puts a particular spotlight on Giuseppe Penone, the Italian grand seigneur of Arte Povera. His sculptures and pictorial works are juxtaposed to positions that are mostly abstract-gestural. The central aspect here is the individual creative expression in painting and sculpture ranging from Willem de Kooning to Cy Twombly. Arte Povera, the foremost avant-garde movement in the late 1960s, is manifest as a spatial and process-oriented art that incorporates nature and the archetypal on an elemental level. Penone's "impoverished" materials all come from nature – tree bark and tree trunks, foliage, honeycombs and pulses, which are commingled to form an expanded poetic context. He transforms them sculpturally, for instance into bronze sculptures, or creates graphic frottages.

Hubert Looser has the desire also to share his passion for art with the general public. After ending his activities as a collector, Looser is transferring the major works to the Kunsthau Zurich, where they are exhibited in the setting of the new Chipperfield Building.

Texte: Florian Steininger

Ausstellung / Exhibition: 2024, Kunsthau Zurich

Ann Demeester, Direktorin

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

Hubert und Ursula Looser vor dem Gemälde
L'existant von Fabienne Verdier

Fondation Hubert Looser

Freudenbergstrasse 140

CH 8044 Zurich

Tel +41 44 370 23 55

www.fondation-hubert-looser.ch

Email: office@fondation-hubert-looser.ch

RAUM I: ABSTRAKTE GESTE UND STRUKTUR

Willem de Koonings Malerei der 1970er-Jahre ist von einer cremig-malerischen Farbtextur geprägt, wie etwa *Untitled IX*. Zentral ist ein prozessuales Malen, ein vielschichtiges Gestalten der Leinwand. Pastorale Gemälde entstehen, inspiriert von Meer und Landschaft in den Hamptons außerhalb der Metropole New York. Die freie abstrakte Malerei steht im Spannungsverhältnis mit der stets sich wandelnden Natur.

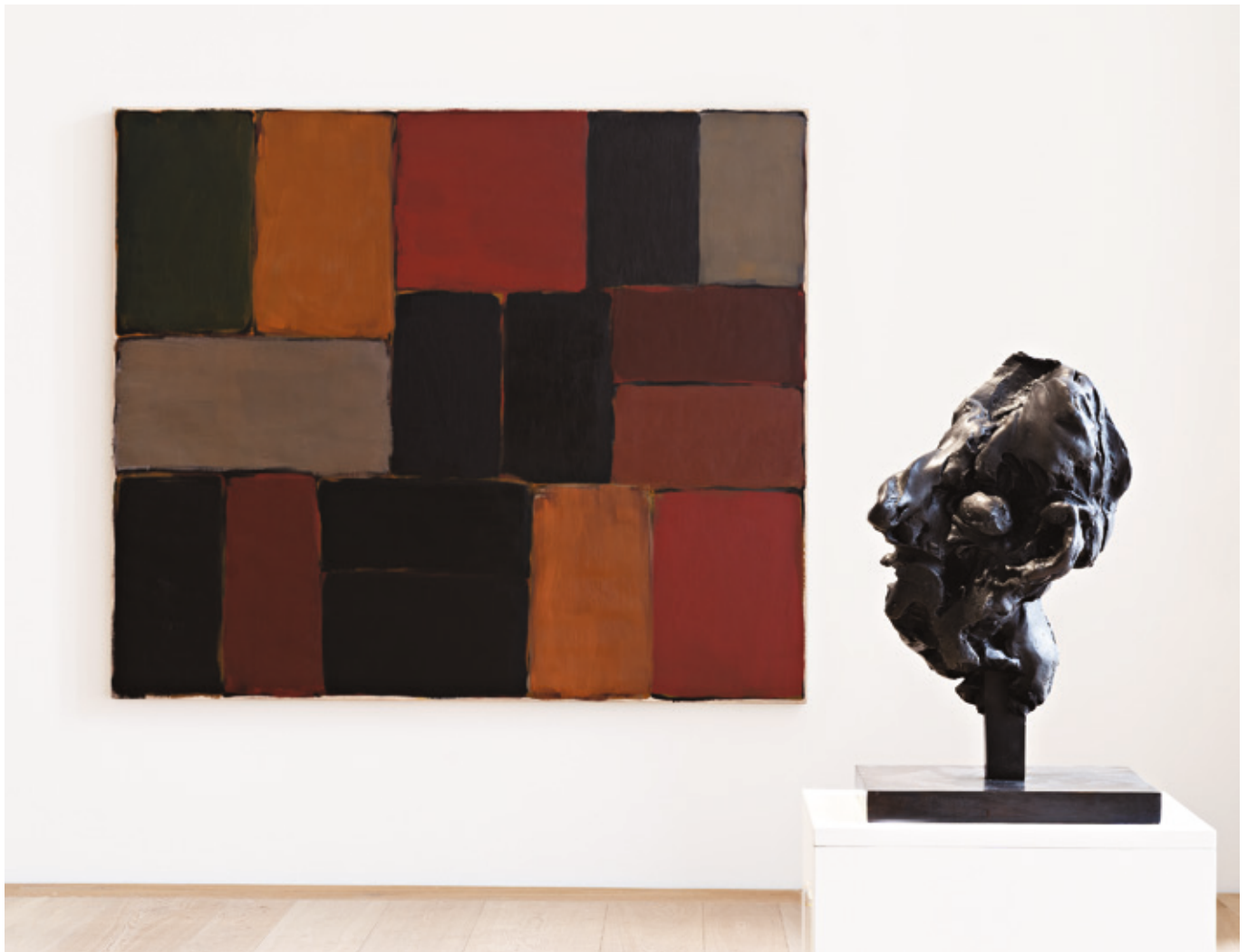
ROOM I: ABSTRACT GESTURE AND STRUCTURE

Willem de Kooning's painting of the 1970s is characterised by its creamy-painterly colour texture, for instance *Untitled IX*. At its core is a processual form of painting, a multi-layered structuring of the canvas. He produces pastoral paintings inspired by sea and landscape in the Hamptons outside the New York metropolis. The painting style is free, abstract and galvanised by its charged relationship with ever-changing nature.

Willem de Koonings Gemälde aus dem Jahre 1982 ist geprägt von tanzend mäandernden Spuren in Schwarz mit roten und blauen Farbresten auf gleißend weißem Bildgrund. Organische Konturen werden angedeutet und lösen sich im lichten Meer der Malerei auf. De Koonings Abstrakter Expressionismus erfährt hier eine lyrische Freiheit und Eleganz, jenseits jeglicher Heftigkeit und körperlichen Verve wie noch in den frühen Werken.

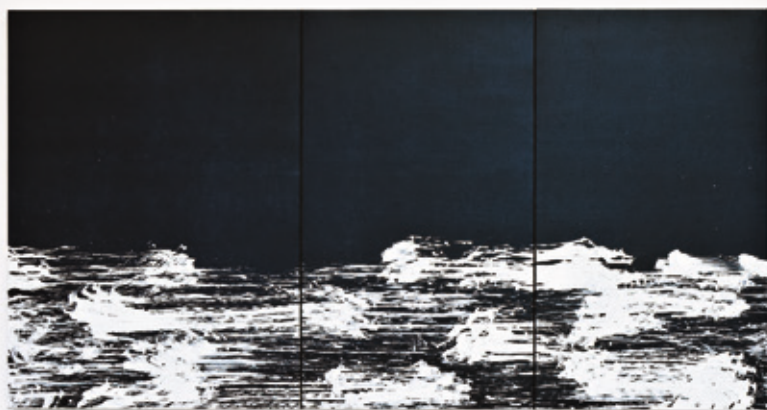
Willem de Kooning's painting from 1982 is characterised by dancing, meandering trails in black, with red and blue residual paint on glaringly white ground. Organic contours are hinted at and dissolved in the light-imbued sea of the painting. De Kooning's Abstract Expressionism is endowed here with a lyrical freedom and elegance, far removed from all the vehemence and physical verve experienced in the early works.

Sean Scullys Gemälde und Pastelle sind hybride Kombinationen aus prozessual gestischer Malerei und minimalistischer Form. In Streifen und Balken komponiert Scully die Bildfläche und erzeugt ein monumentales Spannungsverhältnis der malerisch aufgeladenen Farbfelder. Die Pinselstrichspuren übertünchen sanft das strenge Raster und schaffen ein atmosphärisches Pulsieren.

Sean Scully's paintings and pastels are hybrid combinations of processual-gestural painting and minimalist form. Scully composes the pictorial area in stripes and bars, generating a monumentally charged relationship in the intense painterly potency of the colour fields. The traces of the brushstrokes subtly screen the strict grid and produce an atmospheric pulsation.

SAMMLUNG LOOSER

Fabienne Verdiers wuchtig expressive Pinselstriche sind von meditativer Konzentration gesteuert. Sie selbst übte sich in der asiatischen Kalligrafie. Mit monumentalen Pinseln, die über der Leinwand schwebend befestigt sind, zieht die Künstlerin ihre Spuren und versetzt das Gemälde in ein aufbrausendes malerisches Meer. Die weiß schäumende Gischt erhellt das Nachtdunkel des Bildszenarios.

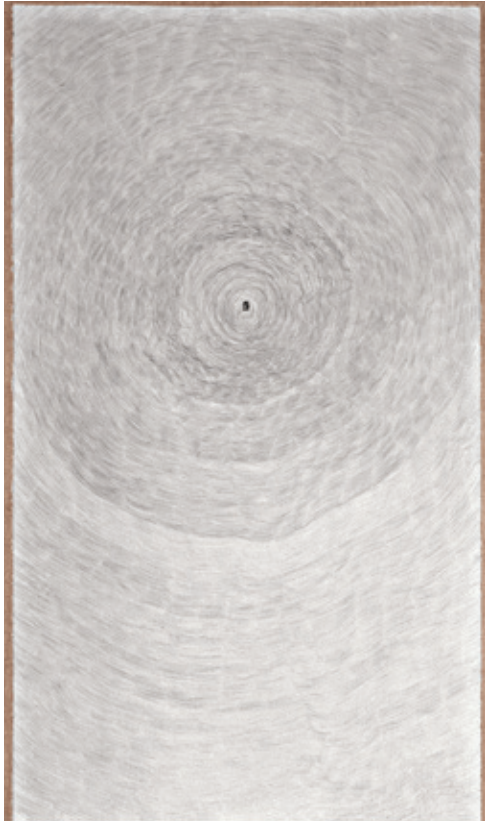
Fabienne Verdier's exuberant and expressionist brushstrokes are motivated by meditative concentration. She herself was practised in Asian calligraphy. With monumental brushes fastened to float above the canvas Verdier draws her trails and transforms the painting into a surging, painterly sea. The white, foaming surf brightens the nocturnal dark of the pictorial scenario.

Richard Long's Material seiner Kunstwerke ist rein aus der Natur gewonnen. Konzentrische Gesteinsanhäufungen im Ausstellungsraum sind zu Ikonen der Land Art geworden. Die elementare Formensprache der *Earthworks* erinnert in ihrer geometrischen Struktur an die Werke der Minimal Art.

Richard Long's material for his artworks is taken solely from nature. Concentric piles of stone in the exhibition room have become icons of Land Art. In their geometrical structure the elemental language of forms of *Earthworks* recalls the works of Minimal Art.

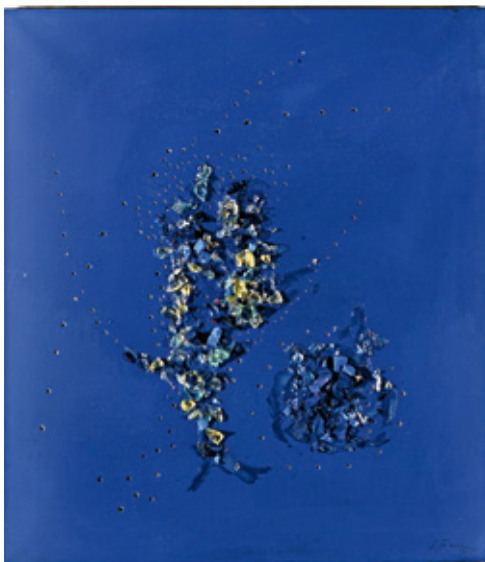
RAUM II: ARTE POVERA UND ABSTRAKTION

ROOM II: ARTE POVERA AND ABSTRACTION

Giuseppe Penone ist der große Natur-Poet der Arte Povera. In *L'impronta del disegno*, 2001 markiert Penones Fingerabdruck das Bildzentrum, der mit konzentrischen wellenförmigen Linien umkreist wird, wie die Jahresringe eines Baumes. Während der Abdruck als physische Spur einen Moment markiert, ist die Zeit im Zeichnen eingeschrieben. Es entstehen auch Frottagen, deren Oberfläche die abgeriebenen Spuren und Strukturen von Baumrinde, Ast und Blatt zeigen.

Giuseppe Penone is the great nature poet of Arte Povera. In *L'impronta del disegno*, 2001, Penone's fingerprint marks the centre of the picture, which is encircled with concentric, wavy lines like the year rings of a tree. While the imprint, as physical trace, is marking one moment, time is being inscribed into the drawing. Penone produces frottages, their surface showing the rubbed-off traces and structures of bark, bough and leaf.

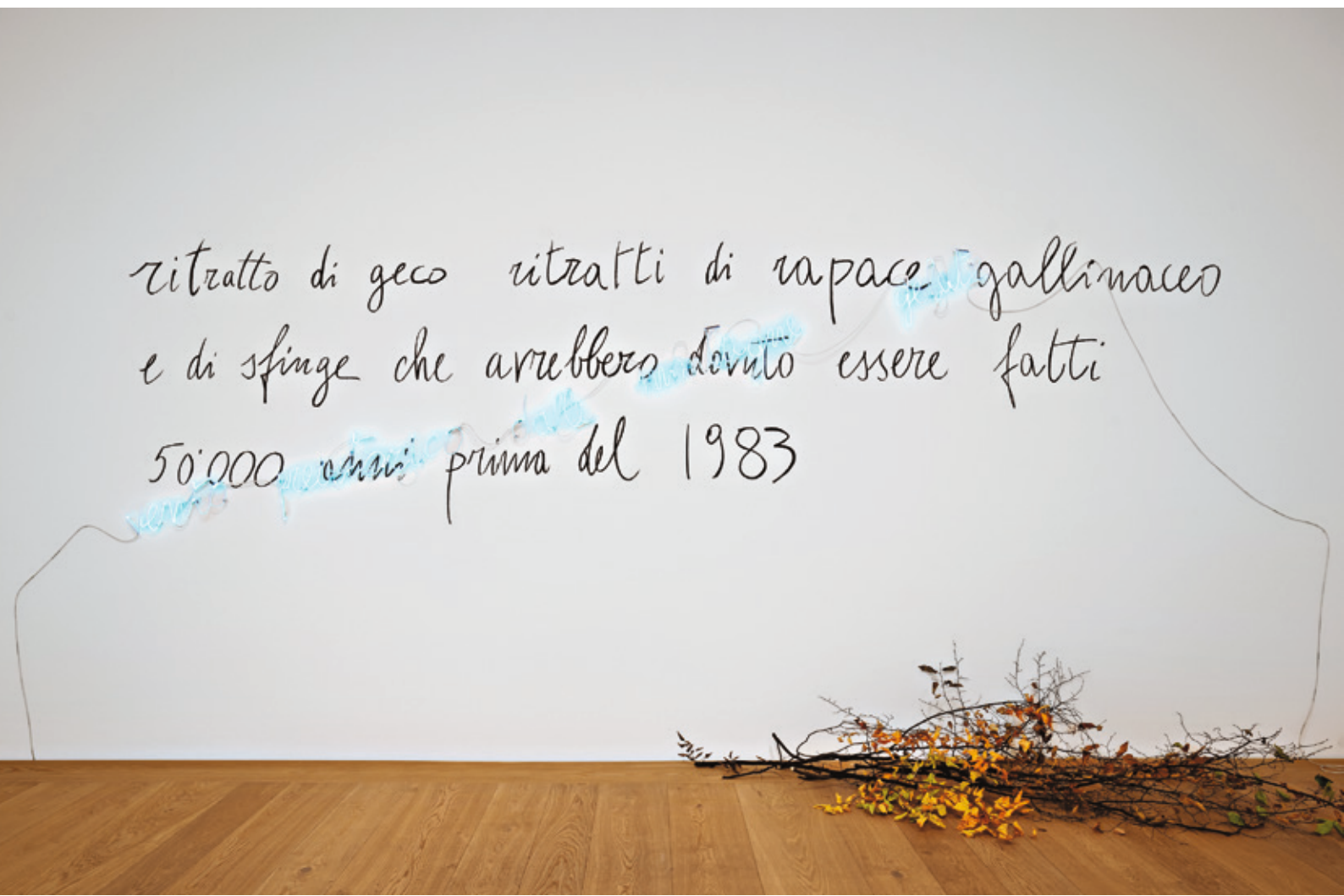

Lucio Fontana

Mario Merz ist der Beschwörer der Mythen und archetypischen Welten, verwendet Fundstücke aus der Natur, die er zu raumgreifenden Installationen oder Wandarbeiten gestaltet. In *Vento preistorico dalle montagne gelate*, 1983 beschäftigt sich der Arte Povera-Künstler auf poetisch-literarische Weise – eine gletscherblaue Neonschrift verschneidet sich mit einem auf die Wand geschriebenen Text – mit dem Landschaftlichen und Klimatischen der Natur aus der Eiszeit.

Mario Merz is a conjuror of myths and archetypal worlds; he uses ready-mades from nature, which he shapes into three-dimensional installations or works for the wall. In *Vento preistorico dalle montagne gelate* 1983, the Arte Povera artist uses a poetic-literary resort – a glacial-blue neon inscription cuts into a text written on the wall – to engage with the landscapes and climatic conditions of nature from the Ice Age.

ritratto di geco ritratti di rapace gallinaceo
e di sfinge che avrebbero dovuto essere fatti
50.000 anni prima del 1983

Lucio Fontana's project of the *Concetto Spaziale* thematisiert den faktischen Raum in Bild und Skulptur. Ab Ende der 1940er-Jahre durchlöchert der Künstler die Leinwand. Die löchrigen *Buchi* sowie später die haifischkiemenförmigen *Tagli* erweitern die Leinwand mit Raum und Licht. Im ausgestellten Bild von 1954 übersäen funkelnde Steine das monochrome Blau wie stellare Formationen am Nachthimmel.

Lucio Fontana's project of the *Concetto Spaziale* takes as its theme factual space in pictorial image and sculpture. In the late forties, the artist perforates the canvas. *Buchi*, covered in holes, and later *Tagli*, formed like the gills of a shark, expand the canvas with space and light. In the exhibited picture of 1954, sparkling stars teem across monochrome blue like stellar constellations in the night sky.

RAUM III: GIUSEPPE PENONE UND DIE MYTHISCHE NATUR

RAUM III: GIUSEPPE PENONE AND DIE MYTHICAL NATURE

Mit *Respirare l'ombra*, 2005, ein wandausfüllendes Lorbeerblattfeld, verwandelt **Giuseppe Penone** den Raum in eine poetisch-olfaktorische Zone. Penones *In Ombra di terra*, 2003 transformiert der Künstler die Natur in Kunst, Geäst trägt einen aufgefächerten Ziegelkeil, auf dessen Spitze Penones Fingerabdruck markiert ist. Penones körperlicher Abdruck bezeugt seine Existenz in der Natur. Durch den Tastsinn erfährt und begreift der Künstler die Welt.

Anselm Kiefer ist der Historienmaler unserer Zeit. Bildhafte und narrative Ebenen verbinden sich in den pastosen, mit Objekten und Material assemblierten Tafelbild, miteinander wie im Gemälde *Das goldene Vlies*, 1997, indem ein weißes Hemd mit Blattgold gesäumt von einem Flugzeug gezogen wird, eingebettet im erdigen Grund der Malerei. Kiefer bedient sich hierbei der hellenistisch-antiken Mythologie. Das Goldene Vlies, das Fell des Chrysomeles, eines goldenen Widders, stahl Iason und die Argonauten mit Medeas Hilfe aus dem heiligen Hain des Gottes Ares.

With *Respirare l'ombra*, 2005, a wall-filling laurel field, **Giuseppe Penone** transforms the space into a poetic-olfactory zone. Penone's *In Ombra di terra*, 2003, shows the artist morphing nature into art; branches support a fanned-out brick wedge; Penone's fingerprint is marked on its point. His physical imprint testifies to his existence in nature. The artist experiences and gestates the work through his sense of touch.

Anselm Kiefer is the history painter of our age. Pictorial and narrative levels combine in the pastose panel painting, which is assembled out of objects and material as in the painting *The Golden Fleece*, 1997; in the earthy ground of the painting he embeds a white shirt bordered with gold-leaf and drawn by an aircraft. Here, Kiefer is citing ancient Hellenistic mythology. Jason and the Argonauts, with Medea's help, stole the Golden Fleece, the pelt of the golden ram Chrysomele, from the sacred grove of the god Ares.

CY TWOMBLY-RAUM

Cy Twombly's Werke aus der Sammlung Hubert Looser treten in Kommunikation mit Skulpturen und Gemälden des US-amerikanischen Künstlers der hauseigenen Bestände. Das filigran-Poetische zeigt sich in Form der gekritzelten Grafismen, Buchstaben und Zeichen sowie der archaisch anmutenden Bricolage-Skulpturen mit gleißend weißer Farbe übertüncht. Die persönliche Handschrift des Gestisch-Prozessualen ist stets in den Arbeiten eingeschrieben. Twombly's Bildwerk ab den 1980er-Jahren wechselt von einer trocken-kratzig-zeichnerischen Artikulation zur pastose liquiden Malerei mit Naturreferenz.

CY TWOMBLY-ROOM

Cy Twombly's works from the Hubert Looser Collection enter into communication with sculptures and paintings by the American artist from the museum's own holdings. The filigree, poetic element is manifest in the form of scribbled graphisms, letters and signs, also in the archaic-seeming bricolage sculptures heightened with dazzling white paint. His personal touch, based on a gestural and processual approach, is always inscribed into the works. Twombly's pictorial oeuvre since the 1980s changes from dry, scratchy and graphic articulation to pastose, liquid painting with reference to nature.

