

Del Aor

IL FONDACO
EDIZIONI

Présence de la transparence

a cura di Silvana Peira

9 Novembre / 14 Dicembre 2013

IL FONDACO
EDIZIONI

Présence de la transparence

La creazione di linee, forme, colori nell'ambito di rapporti e proporzioni sempre rinnovati è sicuramente uno degli scopi della pittura dall'inizio del ventesimo secolo, siccome il soggetto non è più una necessità. Si parla ora di plasticità pura, di minimalismo, di non oggettività del mondo, di arte concettuale, di segno o di scrittura, ma nessuno di questi termini può definire l'opera di Del Aor...che si proietta immediatamente sull'essenziale, o, secondo la definizione di Mondrian, sul senso del reale interiore.

Nessuna necessità di teorie – nonostante Del Aor sia una brillante mente matematica – solamente, forse, un soffio d'oriente, dove ha vissuto a lungo. Quanto agli artisti che Del Aor ammira maggiormente possiamo menzionare Ellsworth Kelly e Agnès Martin, l'uno più formalista e l'altra più spirituale e intangibile, due grandi tendenze dell'astrazione con la gestualità.

Alla mia prima visita presso l'atelier di Del Aor, fui subito colpita da un piccolo dipinto che mi apparve da un angolo della stanza: una ragazzina senza volto e dipinta di un nero profondo, con le braccia spalancate e che sembrava correre non si sa dove su un fondo giallo vivo cosparso di tracce dorate. La figura della ragazzina era appena abbozzata, ma al tempo stesso solidamente fissata allo sfondo: emanava qualcosa di irresistibilmente forte, avendo l'aria di venire da altrove.

Il titolo era grazioso: "Pelouse"- Prato. Il dipinto era apparentemente molto semplice, come il disegno di un bambino, ma sprigionava un qualcosa di misterioso e di magico, simile alla sensazione che si prova di fronte alla pittura preistorica, con le sue figure stilizzate.

Ho poi scoperto altre piccole tele con trame di quadrati, di cerchi, che, nonostante la loro regolarità, erano anche fluidi, per l'effetto di prospettive pressoché impercettibili, e parevano muoversi verso spazi sconosciuti. Si può dire che tutta l'opera di Del Aor fosse là, rappresentata da quei piccoli dipinti.

Del Aor fa liberamente uso di vari formati, con una predisposizione per le piccole tele, una tendenza insolita al giorno d'oggi. Questi piccoli dipinti non sono delle bozze, ma sono piuttosto punti di partenza pieni di vivacità, dotati della libertà e della definizione conferite dal piccolo formato. Del Aor riesce a mantenere spontaneità e freschezza anche nei grandi formati, servendosi della propria sensibilità, affidandosi alla propria mano e non a compasso o riga. Nulla è calcolato, ma comunque tutto risulta esatto, risuona, nel senso inteso da Kandinsky.

L'elaborata armonia che si percepisce nell'opera di Del Aor, è ricca e complessa, fondata anche sulla dissonanza. L'artista gioca con i contrasti tra il grande e il piccolo, come nelle tele in cui minuscoli punti interrogativi danzano in un movimento perpetuo, tra vicinanza e lontananza ("Allumer les étoiles", "Le Pas du Sage"), tra leggerezza e pesantezza per dare forma a vaghe figure geometriche con linee estremamente fini ("Poser le Vent"). La polvere d'oro, con la sua luce cangiante, rinforza la loro presenza, la loro espressività, e il vuoto si accorda perfettamente con il pieno.

Per contrasto, l'intensità e la forza del colore donano una vera profondità allo spazio e conferiscono vita e sensualità alla materia. Le tele di Del Aor appaiono lisce, appena sfiorate dal pennello, ad opera di una laboriosa accumulazione di strati posati delicatamente uno dopo l'altro. Lo sguardo è stuzzicato e si perde con gioia in arancioni, rossi, viola, verdi...nessun colore fa paura a Del Aor perché ciascuno trasmette una vibrazione unica.

Recentemente Del Aor ha deciso di non limitarsi alla superficie piana, di eliminare anche quel poco di segno rimasto per lavorare nella dimensione del volume. Si tratta però di volumi trasparenti: piccole corone o piccole aureole realizzate in plissé di organza e posate delicatamente su basi d'oro ("Opiumissime"). Ci sono anche fiori che prendono il volo come farfalle, una colomba della Pace che ci sorvola con il suo rosa tenero...

Si potrebbe dire che Del Aor sia giunta a una forma di assenza di gravità, che è anche Grazia, attraverso i mezzi più semplici, come un haiku ?

Claude SCHWEISGUTH

Curatore onorario

Présence de la transparence

Créer des lignes, des formes, des couleurs, dans des rapports, des proportions toujours renouvelés, c'est certainement l'un des buts de la peinture depuis le début du 20ème siècle, puisque le sujet n'est plus une nécessité. On parle maintenant de plastique pure, de minimal, de monde non objectif, d'art conceptuel, de signe ou d'écriture, mais aucun de ces mots ne s'applique à l'œuvre de Del Aor ... car elle s'est d'emblée concentrée sur l'essentiel autrement dit sur la sensation au sens du réel intérieur, mots de Mondrian. Aucun besoin de théories - bien qu'elle fût une brillante mathématicienne – seulement peut-être un souffle d'Orient où elle a longtemps vécu. Quant aux artistes qu'elle admire par dessus tout ce sont Ellsworth Kelly et Agnès Martin, l'un plus formaliste, l'autre plus spirituelle et insaisissable, deux des grandes tendances de l'abstraction avec la gestualité.

En voyant pour la première fois l'atelier de Del Aor, je fus d'abord saisie par une petite peinture qui m'apparut dans un coin de la pièce : une petite fille sans visage et peinte d'un noir profond, les bras grand ouverts, semblait courir on ne savait où sur un fond jaune vif parsemé de quelques traces de doré. Elle était à la fois à peine esquissée et solidement arrimée au fond, elle dégagait quelque chose d'irrésistiblement fort, en ayant l'air de venir d'ailleurs.

Le titre était joli : " Pelouse ". Apparemment rien de plus simple comme un dessin d'enfant, mais il en émanait pourtant un mystère, une magie que l'on ressent aussi devant les peintures préhistoriques, avec leurs figures schématiques. Puis je découvris d'autres petites peintures avec des trames de carrés, de ronds, qui bien que régulières étaient aussi fluides et se déplaçaient par des effets de perspectives presque imperceptibles, vers des espaces inconnus. Déjà toute l'oeuvre de Del Aor était là, dans ces petites peintures...

Del Aor varie librement les formats et pratique beaucoup la petite dimension, ce qui est rare à notre époque. Ces petites peintures ne sont pas des études préparatoires mais plutôt des points de départ pleins de vivacité qui ont cette liberté et cette concentration que donne le petit format. Dans les grands formats elle garde cette spontanéité et cette fraîcheur car elle se sert de sa sensibilité, de la main et non du compas ou de la règle. Rien n'est calculé mais pourtant tout résonne juste au sens où Kandinsky l'entend.

Mais cette harmonie que l'on ressent pleinement dans l'œuvre de Del Aor est une harmonie complexe fondée aussi sur la dissonance : entre le grand et le petit comme dans ces toiles où s'agitent dans un mouvement perpétuel de minuscules points d'interrogation, entre le proche et le lointain (" Allumer les étoiles ", " le Pas du Sage "), entre le léger et le lourd avec ces quelques lignes très fines qui forment de vagues figures géométriques (" Poser le Vent "). Et la poudre d'or avec sa lumière toujours changeante renforce leur présence, leur expressivité et le vide s'accorde parfaitement avec le plein.

En contraste, intensité et force de la couleur donnent toute sa profondeur à l'espace, toute sa vie et sa sensualité à la matière. Si celle-ci paraît lisse, à peine effleurée, elle est en réalité une accumulation de couches finement posées. Le regard est activé, se perd avec joie dans les oranges, les rouges, les violets, les verts... aucune couleur ne fait peur à Del Aor car chacune transmet une vibration unique.

Récemment elle a décidé de ne pas se limiter à la surface plane, d'éliminer même le peu de signe qui subsistaient pour travailler en volume, mais des volumes transparents : de petites couronnes ou de petites auréoles réalisées en plissé d'organdi et posées délicatement sur des socles d'or (" Opiumissime ") . Il y a aussi des fleurs qui s'envolent comme des papillons, une colombe de la Paix qui nous surplombe de son rose tendre...

Del Aor serait-elle parvenue à une forme d'apesanteur, qui est aussi la Grâce, par les moyens les plus simples, les plus banals, comme un haïku, pourrait-on dire ?

Claude SCHWEISGUTH

Conservateur honoraire

Présence de la transparence

Since the beginning of the 20th century, as the subject is no longer a necessity, painting's goal has been to create lines, shapes and colors in permanently renewed proportions and relations. We now either speak about pure aesthetics, minimalism, non objective world, conceptual art, signs or writing. However none of these words really apply to Del Aor's work... Straightaway, she focuses on what's essential, on sensations, reflect of an interior life, as Mondrian phrased it. No need for theories – even though she is a brilliant mathematician – just an Oriental breeze maybe, where she has been living for some time. As for the artists she admires above all, she names Ellsworth Kelly and Agnes Martin, the first more formal, the latter more spiritual and intangible, representing two major abstraction trends together with the gesture movement.

The first time I entered Del Aor's workshop, my eye was immediately caught by a small painting standing in a corner. A young girl, faceless, in charcoal black strokes, arms wide open, seemed to be running who knew where, on a bright yellow background sprinkled with golden marks. She was barely sketched, yet deeply planted in the background. Her figure gave off something irresistibly strong, as if coming from somewhere else.

The title was pretty: "Pelouse" - Lawn. Apparently, nothing more simple, a child drawing, yet it exuded mystery, magic, just like what one may feel in front of simplified, prehistoric paintings. Then I came across other small canvases, with a repetition of squares or circles, put in a both regular and fluid manner. They created new subtle perspectives, seeming to lead towards unknown horizons. All Del Aor's work was there, in those small paintings...

Del Aor freely uses various formats, with a predisposition for small frames, quite a rare feat nowadays. These small paintings are not preparatory studies. They are rather lively, free and focused starting points. In larger formats, her spontaneity and freshness remain because she uses her sensibility, drawing with her hand, never with a compass or a ruler. Nothing is calculated, yet everything falls right and resonates, just as Kandinsky meant.

The elaborate harmony that one feels in Del Aor's work is quite rich, also using dissonance when required. She plays with contrasts between largeness and smallness, as in those canvases where minuscule question marks seem to dance permanently, between closeness and distance ("Allumer les Étoiles", "Le Pas du Sage"), between lightness and heaviness when she uses very fine lines to shape up remote geometrical figures ("Poser le Vent"). Their presence and expressiveness is reinforced by genuine gold powder which adds a meaningful shifting light. Emptiness tunes in perfectly with completeness.

In contrast, intensity and color strength add a real deepness to the surface, a sensual life to matter. Her backgrounds seem featureless, hardly brushed. In reality they are patiently crafted, fine layer after fine layer. The eye is intrigued, it gets lost happily into oranges, reds, violets, greens... Del Aor fears no color, as each conveys a unique vibration.

Recently she decided to extend her work beyond flat surfaces, giving up the few remaining signs in order to work on volumes. Hers are transparent though: small crowns or aureoles made in pleated organdie, delicately fixed to golden bases ("Opiumissime"). There are also flowers, taking off like butterflies, while a Peace dove flies over us in her tender pink shades...

Could it be that Del Aor reached a kind of weightlessness, also called Grace, through such simple, ordinary means - just like a haiku?

Claude SCHWEISGUTH

Honorary Curator

Tchan - 2012 - 30x30 cm - Acrilico su tela

panoramica

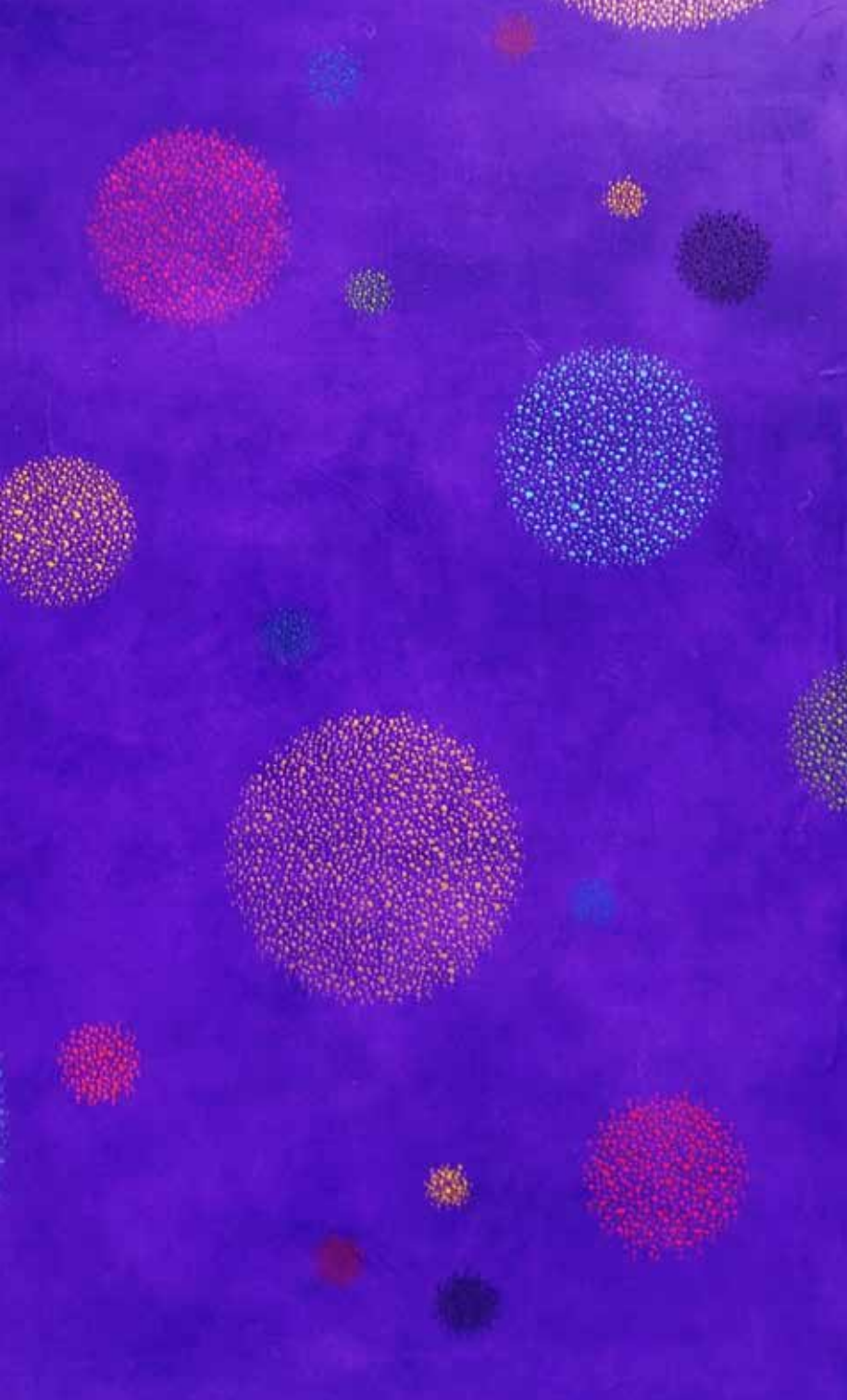
Allumer les étoiles V - 2009 - 60x20 cm - Acrilico su tela

Je viens de la Montagne - 2002 - 28x22 cm - acrilico su carta

Mille Grâce - 2009 - 140x140cm - Acrilico su tela

Allumer les Etoiles XXI - 2009 - 162x97cm - Acrilico su tela

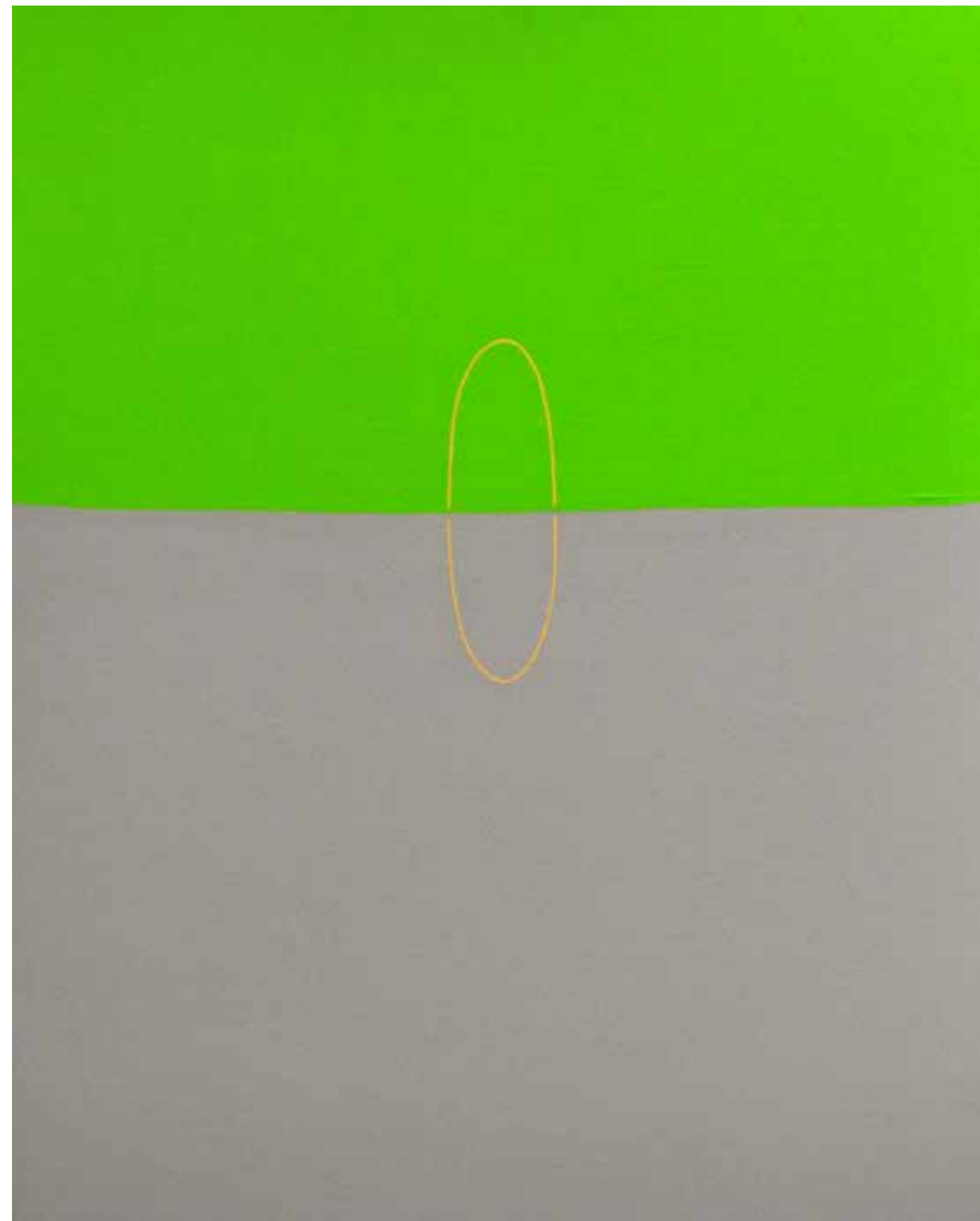
Trame Fleuve - 2001 - 40x34 - Acrilico su lucido

Gris Limite - 2001 - 25x7cm - Acrilico su carta

Nef de Vent - 2002 - 100x81 - Acrilico su tela

Migaru XIII - 2013 - 22x27cm - Organdi su oro

Faire vaciller la notion même de matérialité
Légèreté, fluidité, transparence
Etats limites, fugitifs
Présence sans présence

L'eau et le vent à la fois

Challenging materiality itself
Lightness, fluidity, transparency
Elusive, momentary states
Presence without presence

Simultaneously water and wind

Poser le Vent - 2013 - 20x20 cm - Acrilico su tela

Opiumissime - 2013 - 20x20 cm - Organdi su oro

Val d'Organdi - 2013 - H 100 cm - Organdi su metallo

Rayonnement de la fragilité habitée par l'innocence
Rire de l'organdi
Lumière piégée dans le voile
Envol du papillon
Jeu de la fleur et du vent

Grâce de l'insaisissable

Beaming frailty inhabited by innocence
Giggling organdie
Light caught in a veil
Butterfly flight
Wind intertwined in a flower

Grace of the intangible

DEL AOR

- 1950 Naissance à COGNAC. Origine catalane.
1971 Maîtrise de Mathématiques Pures.
1983 Décide de consacrer exclusivement à la peinture.
1992-95 Vit et travaille en Asie.
Actuellement, son atelier est à Paris

EXPOSITIONS PERSONNELLES

- 2013 Galerie IL FONDACO - BRA - ITALIE
Galerie UEDA - TOKYO - JAPON
2011 Espace THALGO - PARIS
2009 Galerie UEDA - TOKYO - JAPON
Galerie IL FONDACO - BRA - ITALIE
2008 Espace Vital - BOULOGNE - FRANCE
2007 Galerie Elsa Lorente - VIENNE - FRANCE
2006 Espace Kadrance - PARIS
2005 Galerie PINXIT - TURIN - ITALIE
Espace DEHAIS - PARIS
Château de la MOTTE BEAUMANOIR - FRANCE
Galerie des REMPARTS - LE MANS
2004 Institut EDEN MONCEAU - PARIS
Galerie PINXIT - TURIN - ITALIE
TROCADERO DOKHAN'S - PARIS
2003 TRIANON PALACE - VERSAILLES
2002 Espace ECUREUIL - BAGNEUX
2001 Espace LEONARD DE VINCI - LISSES
2000 EXPLORADOME - PARIS
1999 Espace d'art contemporain Catherine TOPALL - LONGJUMEAU
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - PARIS
1998 KUNSTFABRIK TOR 1 - Engels & Hartman - COLOGNE
1988 LA VILLETTE - Cité des Sciences - PARIS
1987 Galerie Monique SARRADET - CARCASSONNE

EXPOSITIONS COLLECTIVES

- 2013 Galerie HSBC - HONG KONG
2011 Art en Lumière - PARIS
2010 Espace CARDIN - PARIS
2009 Girls at work - PARIS
2008 Galerie 32 Fine Arts - NEW YORK
2006 Galerie Charlotte NORBERG - PARIS
Mur du Son - Musée des Cordeliers - CHATEAUXROUX
2005 Bird Invest - BELGIQUE
Ambivalence - PARIS
Galerie ROMANET - PARIS
Musée de SAINT LEU - FRANCE
2004 Galerie ROMANET - PARIS
Mur du Son - PARIS - BRUXELLES - NEW YORK
2002 Galerie Claudine RATIE - PARIS
2000 Galerie UEDA - TOKYO
1999 Galerie ARTITUDE - PARIS
1995 Galerie UEDA - TOKYO
1987 Salon de MONTRouGE
ART JONCTION - NICE
1986 Salon de MONTRouGE
Tremplin - Musée du Donjon - NIORT
Galerie GUTHARC BALLIN - PARIS
1985 Jeune Peinture - Grand Palais - PARIS
SUD 92 - ISSY LES MOULINEAUX
1984 Salon de la Lettre et du Signe - Grand Palais - PARIS
Galerie du Théâtre - BAGNEUX

MEDIAS

- 1987 Opus International Expos par Jean Luc Chalumeau
Kanal magazine "Le Jeu ne sait quoi et le presque rien" par André Turowski
2003 France 2 TV 17/05 Thé ou Café avec Myung Whun Chung
2004 Corriere dell'Arte "Opere scandite da un rigore geometrico" par Massimo Centini
2005 Ouest France "Une Asie de femmes, de silence et d'or" par Olivier Renault
2007 Art Absolument "Del Aor, Champ Solaire" par Teddy Tibi
La Tribune de Vienne "Del Aor La vie en rose"
2008 France 2 TV 22/10 Documentaire sur la couleur par Laurence Ostolaza
France 3 TV 6/10 Peinture énergétique par Karine Arsène
Acomactive "Del Aor chez Vital" par Maria Bardoulat
2009 Tangente "Les mathématiques dans l'âme" par Hervé Lehning
2010 Guide des Ateliers d'artistes Editions Patou
2011 Gazette des Arts "Del Aor Champ Solaire" par Georges Lévy
2012 France 2 TV 26/02 Thé ou Café avec Aude de Thuin

Del Aor

“Présence de la transparence”

9 Novembre - 14 Dicembre 2013

Catalogo a cura di / Catalogue edited by:

Silvana Peira

Roberto Peira

Traduzione / Translation:

Emanuela Miretti - Raphaëlle Raymond

Progetto Grafico / Layout:

Daniele Fazzone

www.underoverstampa.it

Ringraziamenti / Acknowledgements:

Maria Anjo - Alessia Clema - Giulia Spada

Stampa / Print:

www.agam.it

Copyright:

Edizioni Il Fondaco

www.ilfondaco.org

Unipol
Alba - Bra ASSICURAZIONI

 IRIDE FRANCE

 CANTINA
"Terre del Barolo"

