

GILBERT1

OUT OF CONTROL

gcagallery

GCA Gallery

présente

du 10 juin au 30 juillet 2016

GILBERT1

OUT OF CONTROL

gcagallery

16 bis rue Catherine Ségurane 06300 Nice - France
T. +33 6 09 07 75 99 - info@gcagallery.fr
www.gcagallery.fr

Gilbert1 was born in Epinal in 1980. He has exhibited and painted in Paris, Lyon, St Etienne, Marseille, Stuttgart, Berlin, Rome, Turin, Barcelone, New York, Los Angeles, San Francisco or even Amsterdam. He now lives in Nancy (54). Coming from the graffiti scene (which he started in the early 2000s), he rolls out his art from wall to web, from photography to installations, from sculpture to painting. This remarkable, multidisciplinary self-taught artist has found how to go beyond reality that affects him and a society he cannot understand, by using all tools and mastering all techniques. His fragile looking works depict the torments inside, while his source materials betray their violence. Yet his vivid colours convey hope.

While all seems to be chaos, Gilbert1 meticulously rebuilds, repaints and fixes matter and materials. He reinvents and uses the objects that riddle his quest, while colouring, installing and positioning them. He turns them into frail sculptures, monumental paintings or obvious installations (like that produced in 2012 for the Bains Douche artistic residence in Paris).

He claims to be in love with Mathieu's gestures and influenced by the work of Miro, Tapes and Picasso. He is a child of Raw Art, attached to «graffuturism»¹, Gaudi's architecture and the works of Georges Rousse. Yet Gilbert1 is above all inspired by the places he visits (where he still paints and holds artistic residence) and by the history that marks the man and his time. By the architecture he explores and the streets he contemplates. He turns his colours into a tool. He does not fill in or hide, he reveals. Keenly attached to the real-life experience of his finds, he extracts their essence, diverts their meaning and gives them new life.

The Out of Control exhibition unveils part of his world around eight works on paper and fifteen assemblies/sculptures.

Carton, wood and paper form the framework for his works in volume. Manuscripts, scrap metal, colours and transparencies give them resonance. He aptly uses each element. He extracts the qualities and defines a harmony from them. He preserves its real-life experience. So the nail is still rusty, the leaf curled, the stick broken, the colour preserved. But he sticks back together, juxtaposes and reassembles them with talent. Extremely meticulous, he positions each piece in his perfect domino, determines its point of leakage and seeks the impending rupture in it. Yet avoided, thwarted, misled, it reveals a work placed in an impressive equilibrium.

It is probably this mastery that we find so touching in Gilbert1's

sculptures. In the minuscule pieces of souls they carry that he has successfully preserved. In his ingenuity in combining them. In the warmth they emit, their natural or cleverly arranged colours. And whereas they look so fragile to us, composed equally of blank and filled spaces, as if made of nothing, when they leave his hands they transform the chaos into magnificent harmony.

Transposed on the flat surface of a clear Perspex display case, they only seem more precious. When hung they appear impertinent and overturn the nobility (now archaic) of a traditional painting. They become the temple of remnants when positioned.

His drawings composed of black and white are all delicacy and meticulousness. Inherited from his calligraphy, he draws confidently and precisely. His love of base materials stems from his silk-screen work. A flow, an undulation and a sense of reading comes from the graffiti. He plays with ambivalences: A sketched line counters the pointillism of a jet of spray. To a curve, its diagonal. To the black, its white. So he throws, portrays, produces in a few lines his bright, leaping, powerful and controlled movement.

«He who masters the line, will achieve perfection in each of his arts» said the Italian painter and architect Vasari (1511-1574). Who better than Gilbert1 to be his disciple?

Gilbert1 builds as much as he paints. Harmonizes as much as he reveals. Juxtaposes as much as he deconstructs. Experiments continually, making a perpetual quest personal. Puts his slightest skill to the test again, in every gesture. His work is all the more sensitive and touching for this. His talent is obvious. He transports and questions us. He shocks us, but never with any aggressiveness and without ever imposing himself.

I will forever remember the very first sculpture of his I saw at a fashionable dinner party, drawn from an austere chest. Aerial, inhuman, fragile, tangible, rectilinear, gentle, sensitive, touching. Yet it was never mine. But no work is more magnificent than the one that haunts our memories, forever stamped on our retina. It just makes it even more intimate.

¹ Term introduced by the American artist Poesia in 2010 that proposes to group under one movement the graffiti artists whose work departs from the letter (the noble element) to clear the way to greater abstraction, often around an enriching, clever geometry or deconstructed representation. It can be linked to the Italian futurist movement of the early 20th century, which aimed to reject the aesthetic tradition.

Valérie Mondot

After studying history of art, she became interested in graffiti as early as the mid-1990s, while working for a gallery (ancient arts). As a professional in the art market, she decided to join the pioneers who recognized the movement in 2001, and organized exhibitions up to 2006.

When the market and galleries opened up (to urban art), the 15 years she had spent studying the movement and with the artists made her a credible expert on the developments and history. As an initiate, she became an expert for public auction houses, collectors or institutions. Curious and enthusiastic, she is still committed today to the artists and the movement.

GILBERT1

OUT OF CONTROL

Gilbert 1 est né en 1980 à Epinal. Il a exposé et peint à Paris, Lyon, St Etienne, Marseille, Stuttgart, Berlin, Rome, Turin, Barcelone, New York, Los Angeles, San Francisco ou encore Amsterdam. Il vit actuellement à Nancy (54).

Issu de la scène du graffiti (qu'il commence dès le début des années 2000) il déploie son œuvre du mur à la toile, de la photographie aux installations, de la sculpture à la peinture. Artiste autodidacte et pluridisciplinaire remarquable, c'est en maniant tous les outils et en maîtrisant toutes les techniques qu'il a trouvé matière à surpasser une réalité qui l'affecte, une société qui le dépasse. Ses œuvres aux allures fragiles en dépeignent les tourments, ses matières brutes en trahissent les violences. Mais ses couleurs vives en portent l'espérance. Si tout ne semble que chaos, Gilbert1 minutieusement reconstruit, repeint et fixe matières et matériaux. Il réinvente, use des objets qu'il parsème sa quête, les colorise, les installe, les dispose. Il en fait des frêles sculptures, des peintures monumentales ou des installations manifestes (comme celle produite à la résidence artistique des Bains Douche à Paris en 2012).

Il se dit amoureux du geste de Mathieu, influencé par le travail de Miro, Tapes, Picasso. Enfant de l'Art Brut, attaché au «graffuturism»¹, à l'architecture de Gaudi et aux œuvres de Georges Rousse. Mais Gilbert1 est avant tout inspiré par des lieux qu'il parcourt (et dans lesquels il peint encore et fait résidence artistique) par l'histoire qui marque l'homme et son temps. Par les architectures qu'il dévisage et les rues qu'il envisage. Il fait outil de ses couleurs. Il ne remplit pas, ne cache pas, mais révèle. Fortement attaché au vécu de ses trouvailles, il en extrait l'essence, en détourne le sens et leur donne nouvelle vie.

Autour de huit travaux sur papier et d'une quinzaine d'assemblages/sculptures, l'exposition « Out of Control » nous dévoile une partie de son univers.

Carton, bois, papier, forment l'ossature de ses œuvres en volume. Manuscrits, ferraille, couleurs et transparences leur font résonance. Il use de chacun de ses éléments avec pertinence. En extirpe les qualités et en définit une harmonie. Conserve son vécu. Le clou reste alors rouillé, la feuille froissée, la baguette cassée, la couleur conservée. Mais avec talent, il les recolle, les juxtapose, les rassemble. Minutieux à l'extrême, il pose chaque pièce en son parfait domino, en détermine le point de fuite, en cherche la rupture imminente. Mais évitée, déjouée, trompée elle révèle une œuvre posée dans un impressionnant équilibre.

C'est probablement dans cette maîtrise que les sculptures de Gilbert1 nous touchent tant. Dans ces minuscules morceaux d'âmes qu'elles transportent et qu'il a su préserver. Dans son ingéniosité à les marier. Dans cette chaleur qu'elles dégagent, de leurs couleurs naturelles ou savamment disposées. Et alors qu'elles nous semblent si fragiles, faites d'autant de vides que de pleins, comme faites de rien, sorties de ses mains, elles transforment le chaos en somptueuse harmonie.

Transposées sur la surface plane d'un écran transparent de

plexiglass, elles n'en semblent que plus précieuses.

Accrochées elles se font impertinentes et bouleversent la noblesse - devenue archaïque - d'une toile classique. Posées elles deviennent temple des vestiges.

Faits de noirs et de blancs, ses dessins sont finesse et minutie. Hérité de sa calligraphie, son geste est assuré, son trait précis. De son travail de sérigraphie, l'amour du support. Du graffiti le « flow », une ondulation, un sens de lecture. Il se joue d'ambivalences : Au pointillisme d'un jet de spray répond une ligne crayonnée. A une courbe, sa diagonale. Au noir, son blanc. Il jette alors, dépeint, produit en quelques traits, son mouvement éclatant, jaillissant, puissant et contrôlé.

« Celui qui maîtrise la ligne, atteindra la perfection en chacun de ses arts » disait le peintre et architecte italien Vasari (1511-1574). Qui mieux que Gilbert1 pourrait en être le disciple ? Gilbert1 construit autant qu'il peint. Harmonise autant qu'il révèle. Juxtapose autant qu'il déconstruit. Expérimente sans cesse, fait sienne une quête perpétuelle. Remet en jeu dans chacun de ses gestes, le moindre de ses acquis. Son œuvre en est d'autant plus sensible et attachante. Son talent évident. Il nous transporte, nous interroge. Sans jamais aucune agressivité et sans jamais s'imposer, il nous percute.

Je conserverai toujours en mémoire, sortie d'une malle austère, au gré d'un diner mondain, cette toute première sculpture que j'ai vue de lui. Aérienne, inhumaine, fragile, tangible, rectiligne, douce, sensible, attachante... Et qui pourtant ne fut jamais mienne. Mais Il n'est de plus magnifique œuvre que celle qui hante nos mémoires et imprime notre rétine... Elle n'en devient que plus intime.

¹ Terme mis en place par l'artiste américain Poesia en 2010 qui propose de regrouper dans un même courant, des artistes du graffiti dont le travail s'éloigne de la lettre, (l'élément noble) pour s'ouvrir à une plus grande abstraction, souvent autour d'une géométrie riche et savante ou d'une figuration déconstruite. Il peut être attaché au courant futuriste italien du début du 20ème siècle dont l'objet était un rejet de la tradition esthétique.

Valérie Mondot

Après des études en histoire de l'art et alors qu'elle travaille toujours en galerie (arts anciens) elle s'intéresse au graffiti dès le milieu des années 90. En professionnelle du marché de l'art, elle décide en 2001 de s'engager parmi les précurseurs à la reconnaissance du mouvement et organise des expositions jusqu'en 2006. A l'ouverture du marché et des galeries (aux arts urbains) ses 15 années passées auprès des artistes et à l'étude du mouvement, lui permettent de témoigner des évolutions et de l'histoire. En initiée, elle se fait expert auprès des maisons de vente publique, des collectionneurs ou des institutions. En curieuse et passionnée, elle reste aujourd'hui toujours engagée auprès des artistes et du mouvement.

GILBERT1

DATE ET LIEU DE NAISSANCE

- France, 1980

DIPLÔMES / FORMATION

- Diplôme d'état d'éducateur spécialisé, 2004

THÉMATIQUES TRAITÉES / INSPIRATIONS / INFLUENCES

- Abstraction
- Art brut
- Art nouveau
- Cubisme
- Art cinétique
- Graffiti
- Graffuturism
- Humanité / Société
- Effondrement / Chaos
- Mouvement

TECHNIQUES UTILISÉES

- Bombe aérosol
- Acrylique
- Photographie
- Sérigraphie
- Collage
- Assemblage
- Récupération

ESPACES PUBLICS PRÉFÉRÉS

- lieux oubliés

GALERIES / EXPOSITIONS

- Group show avec Etnik, Galerie Orlinda Lavergne, Mulhouse, 2016
- Out of Control, GCA Gallery, Nice, 2016
- Falling to pieces, Punto18 Art gallery, Turin, Italie, 2015
- Art Suggest, Paris, 2015
- Graffuturism 5 years, 886 Geary gallery, San Francisco, USA, 2015
- Made in France, GCA Gallery, Nice, 2014
- Le M.U.R, Paris, 2014
- Exposition collective, Galerie Magda Danysz, Paris, 2014
- Exposition Collection Nicolas Laugero-Lasserre, Musée des Art de Créteil, 2014
- Extracted From Chaos, Helene Bailly Gallery, Paris, 2014
- In Situ, Galerie Bora Baden, Nancy, 2014
- Geometry of chance, Mirus gallery, San Francisco, USA, 2013
- Graffuturism Paris, Galerie Openspace, Paris, 2013
- Art Paris Art Fair, Grand Palais, Helene Bailly gallery, Paris, 2013
- Résidence artistique aux Bains, Galerie Magda Danysz, Paris, 2013
- Graffuturism, Soze Gallery, Los Angeles, USA, 2012
- Musée à ciel ouvert, The broken project, Nancy, 2012
- No borders, Galerie Frichez nous la paix, Paris, 2012

BIBLIOGRAPHIE

- Nice matin, Nice : l'art de rue a pignon sur rue à la galerie GCA, 2014
- La semaine de Nancy, la déconstruction, c'est aussi de l'Art!, 2014
- L'Est Republicain, Gilbert1 peint la galerie du sol au plafond, 2014
- L'Est Republicain - Théorie du Chaos entre quatre murs, Gilbert1 désosse la galerie d'art, 2014
- Lui Magazine, 2014
- Le guide de l'art contemporain urbain, 2014
- Projet Diese 54#02, Julien Pesce, 2014
- Les Bains résidence artistique éphémère, Magda Danysz, Editions Drago, 2013
- Graffiti Art magazine, #15, 2012
- Hors du temps 2, Antonin Giverne, Pyramid, 2012
- Mausolée, Malek Kendrick, Alternatives, 2012
- Graffiti Art magazine #9, 2010
- Graffiti Art magazine #7, 2009

ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS

- Rencontre de sa femme
- Naissances de ses enfants
- Voyages en Italie, à Barcelone, New York, Los Angeles
- Réalisation d'un film en stop motion et d'un musée à ciel ouvert de 1200m2 dans un lieu abandonné, Nancy, 2009-2012
- Exposition Graffuturism, Los Angeles, 2012

ENVIRONNEMENT MUSICAL

- Led Zeppelin
- The Doors
- Radiohead
- Amon Tobin
- Portishead
- Beastie Boys
- Mike Patton

ENVIRONNEMENT ARTISTIQUE

- Joan Miro
- Antoni Tapies
- Antoni Gaudi
- Georges Rousse

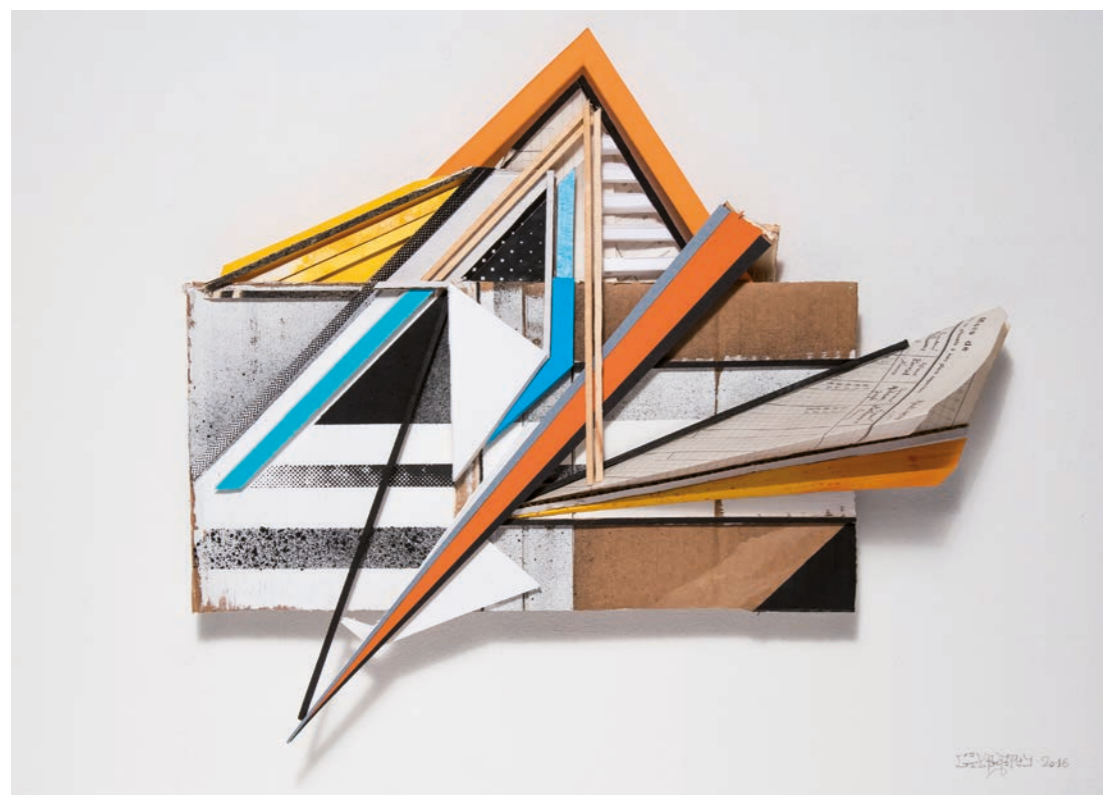
ENVIRONNEMENT CINÉMATOGRAPHIQUE

- Lars von Trier
- Quentin Tarantino
- Michel Gondry

Assemblage sur carton # 06, 2016
Bois, carton, papier, acrylique, bombe aérosol et sérigraphie, tableau-sculpture signé et daté
en bas à droite, contresigné, daté et titré au dos. L'ensemble dans un emboitage en plexiglas
50 x 70 x 15 cm

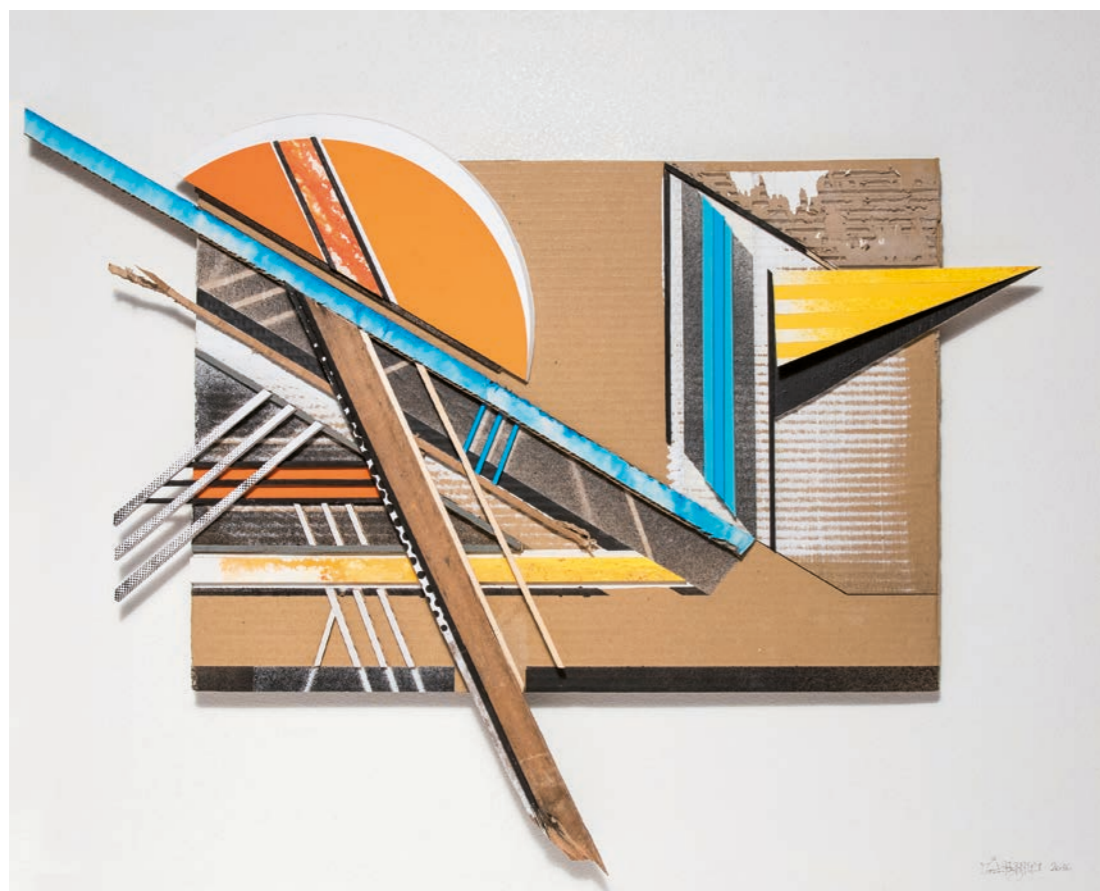
Assemblage sur carton # 07, 2016
Bois, carton, papier, acrylique, bombe aérosol et sérigraphie, tableau-sculpture signé et daté en bas à droite, contresigné, daté et titré au dos. L'ensemble dans un emboitage en plexiglas 50 x 70 x 15 cm

Assemblage sur carton # 08, 2016
Bois, carton, papier, acrylique, bombe aérosol et sérigraphie, tableau-sculpture signé et daté en bas à droite, contresigné, daté et titré au dos. L'ensemble dans un emboitage en plexiglas 50 x 70 x 15 cm

Assemblage sur carton # 09, 2016
Bois, carton, papier, acrylique, bombe aérosol et sérigraphie, tableau-sculpture signé et daté
en bas à droite, contresigné, daté et titré au dos. L'ensemble dans un emboitage en plexiglas
65 x 80 x 15 cm

Assemblage sur carton # 10, 2016
Bois, carton, papier, acrylique, bombe aérosol et sérigraphie, tableau-sculpture signé et daté en bas à droite, contresigné, daté et titré au dos. L'ensemble dans un emboitage en plexiglas 65 x 80 x 15 cm

Assemblage sur carton #11, 2016
Bois, carton, papier, acrylique, bombe aérosol et sérigraphie, tableau-sculpture signé et daté en bas à droite, contresigné, daté et titré au dos. L'ensemble dans un emboitage en plexiglas 65 x 80 x 15 cm

Assemblage sur plaque métallique # 04, 2016
Bois, carton, papier, bombe aérosol et sérigraphie sur plaque métallique, tableau-sculpture signé et daté en bas à droite, contresigné, daté et titré au dos. L'ensemble dans un emboitage en plexiglas 58 x 58 x 10 cm

Assemblage sur plaque métallique # 05, 2016
 Bois, carton, papier, bombe aérosol et sérigraphie sur plaque métallique, tableau-sculpture signé et daté en bas à droite, contresigné, daté et titré au dos. L'ensemble dans un emboitage en plexiglas 58 x 58 x 10 cm

Assemblage sur plaque métallique # 06, 2016
 Bois, carton, papier, bombe aérosol et sérigraphie sur plaque métallique, tableau-sculpture signé et daté en bas à droite, contresigné, daté et titré au dos. L'ensemble dans un emboitage en plexiglas 58 x 58 x 10 cm

Sculpture murale # 05, 2016
Bois, carton, papier, acrylique, bombe aérosol et sérigraphie, tableau-sculpture signé et daté
en bas à droite, contresigné, daté et titré au dos. L'ensemble dans un emboîtement en plexiglas
145 x 90 x 15 cm

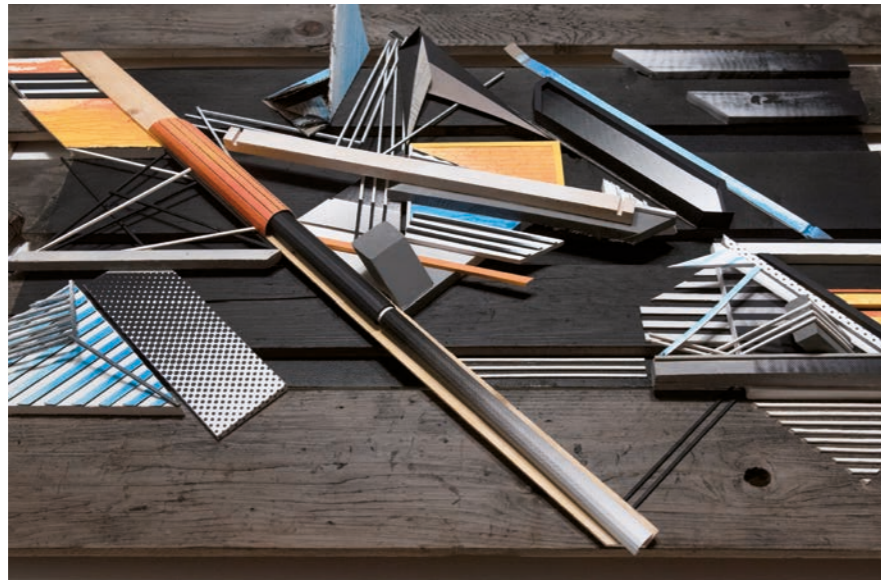

Sculpture murale # 06, 2016
Bois, carton, papier, acrylique, bombe aérosol et sérigraphie, tableau-sculpture signé et daté
en bas à droite, contresigné, daté et titré au dos. L'ensemble dans un emboîtement en plexiglas
145 x 90 x 15 cm

Assemblage sur fenêtre #02, 2016
Bois, carton, papier, bombe aérosol et sérigraphie sur fenêtre, tableau-sculpture signé et daté en
bas à droite, contresigné, daté et titré au dos. L'ensemble dans un emboitage en plexiglas
85 x 145 x 20 cm

Détails

Assemblage sur palette # 01, 2016
Bois, carton, papier, acrylique, bombe aérosol et sérigraphie sur palette, tableau-sculpture signé et daté en bas à droite, contresigné, daté et titré au dos. L'ensemble dans un emboitage en plexiglas 120 x 180 x 20 cm

Autres vues

Sculpture # 01, 2016
Bois, carton, papier, acrylique, bombe aérosol et sérigraphie, sculpture signée et datée sur la terrasse, contresignée, datée et titrée sous la base. L'ensemble dans un emboitage en plexiglas 65 x 65 x 65 cm

Autres vues

Sculpture # 02, 2016
Bois, carton, papier, bombe aérosol et sérigraphie, sculpture signée et datée sur la terrasse, contresignée, datée et titrée sous la base. L'ensemble dans un emboîtement en plexiglas 65 x 65 x 65 cm

Autres vues

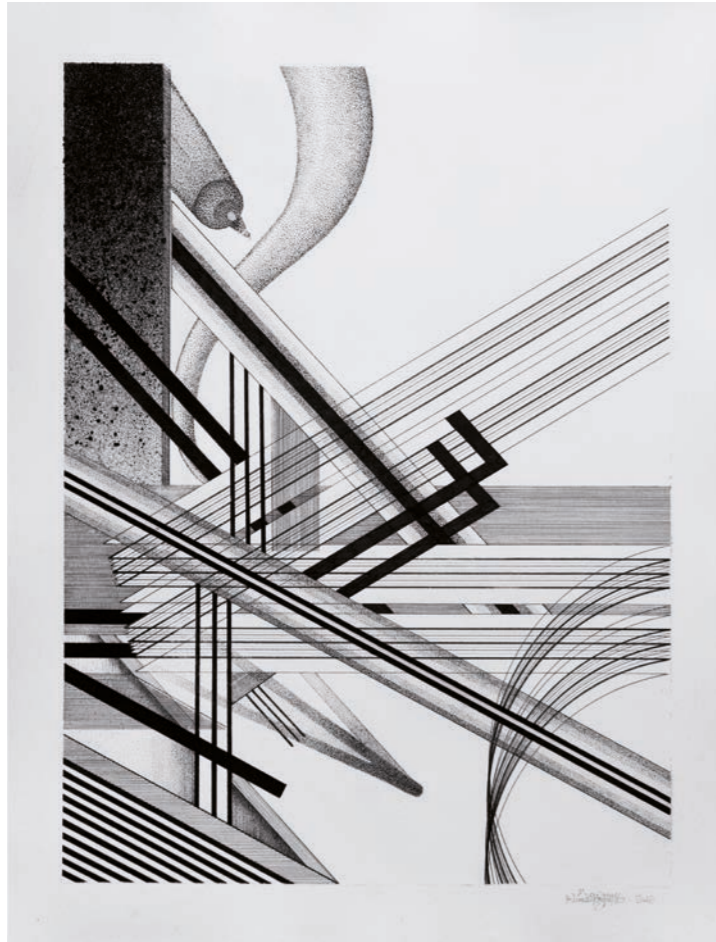
Sculpture # 03, 2016
Bois, carton, papier, bombe aérosol et sérigraphie, sculpture signée et datée sur la terrasse,
contresignée, datée et titrée sous la base. L'ensemble dans un emboîtement en plexiglas
160 x 90 x 90 cm

Dessin # 01, 2016
Feutre, bombe aérosol sur papier signé et daté en bas à droite
65,5 x 51 cm

Dessin # 02, 2016
Feutre, bombe aérosol sur papier signé et daté en bas à droite
65,5 x 51 cm

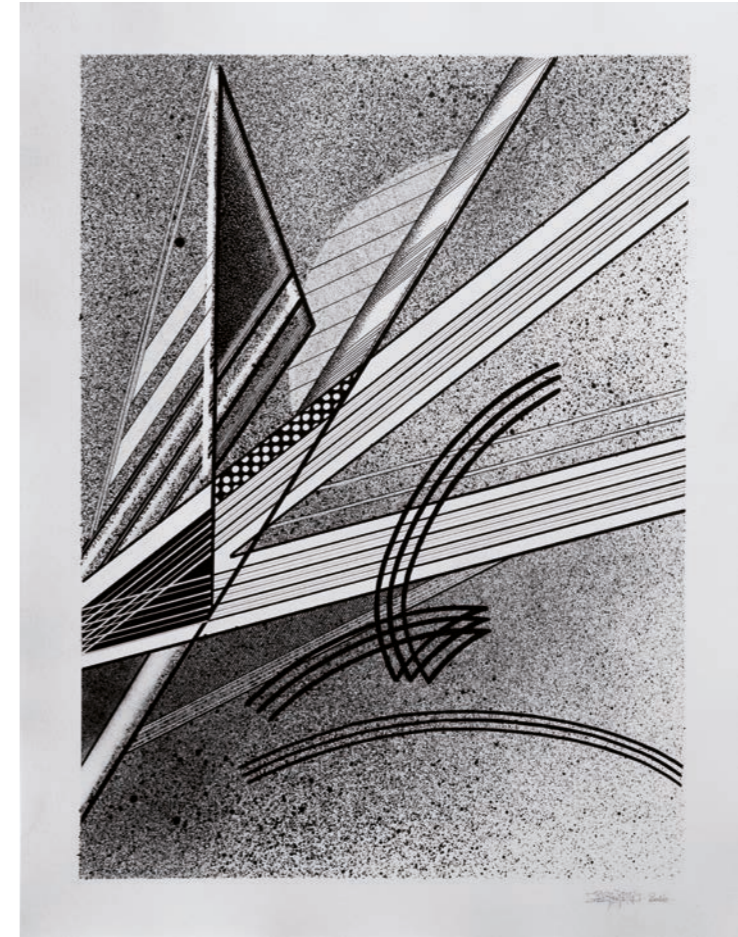
Dessin # 03, 2016
Feutre, bombe aérosol sur papier signé et daté en bas à droite
65,5 x 51 cm

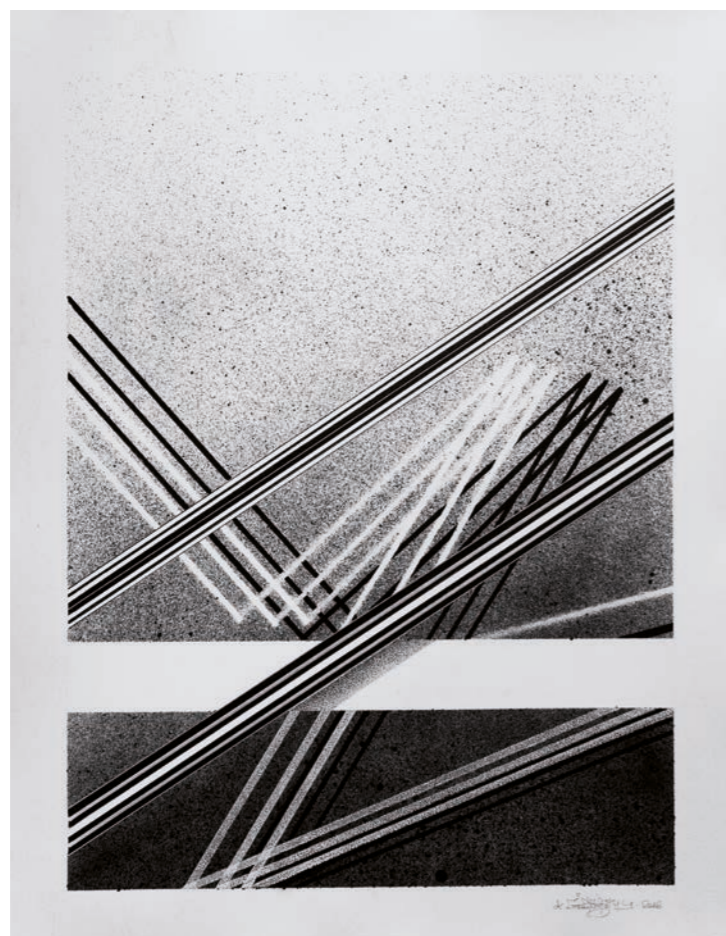
Dessin # 04, 2016
Feutre, bombe aérosol sur papier signé et daté en bas à droite
65,5 x 51 cm

Dessin # 05, 2016
Feutre, bombe aérosol sur papier signé et daté en bas à droite
65,5 x 51 cm

Dessin # 06, 2016
Feutre, bombe aérosol sur papier signé et daté en bas à droite
65,5 x 51 cm

Dessin # 07, 2016
Feutre, bombe aérosol sur papier signé et daté en bas à droite
65,5 x 51 cm

Dessin # 08, 2016
Feutre, bombe aérosol sur papier signé et daté en bas à droite
65,5 x 51 cm

REMERCIEMENTS

GILBERT1

Eléonore Ranson, Mano et Sacha Bertin-Ranson
Jacques et Chantal Bertin
Geoffroy Jossaume
Vincent Dos Santos
Valériane Mondot
Franck Cohen
Julien Pesce
Stéphane Papoz
Antoine Labreuche

GCA GALLERY

Alice et Hélina Jossaume
Clémence Ruiz
Franck Cohen
Galerie Hélène Bailly
Grégory Bertin
Marine Amiot
Mireille et Jack Jossaume
Robert Roux
Stéphane Benderitter
Sudwebtraduction
Valériane Mondot
Vincent Rucheton

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES

Antoine Labreuche

RÉALISATION GRAPHIQUE

Les Pisteurs

IMPRESSION

Pixartprinting

gcagallery

16 bis rue Catherine Ségurane 06300 Nice - France
T. +33 6 09 07 75 99 - info@gcagallery.fr
www.gcagallery.fr