A SOLO EXHIBITION
BY SHOE

gcagallery

GCA Gallery

présente

du 23 septembre au 26 novembre 2016

A SOLO EXHIBITION BY SHOE

gcagallery

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

ADAMS EUWENS

Adam Eeuwens, editor and writer, longtime collaborator of Shoe since the early 90's, a fellow nomad. Moved from Amsterdam to Los Angeles in 1996 to be with artist and designer Rebeca Méndez, with whom he is partner in her studio. His motto in life he takes from Henri Bergson: «Think like a man of action, act like a man of thought.»

Adam Eeuwens, éditeur et auteur, collaborateur de longue date de Shoe depuis le début des années 90, est un nomade. En 1996, il est parti d'Amsterdam pour s'installer à Los Angeles et vivre avec l'artiste et designer Rebeca Méndez, dont il partage l'atelier. Sa devise dans la vie provient d'Henri Bergson : « Il faut agir en homme de pensée et penser comme un homme d'action ».

Shoe is Nice

Living an ocean and continent away I personally don't know anyone that lives in Nice. Until one day earlier this year dear friend Shoe takes up temporary residence there. For a month or two in late spring we speak almost daily –me with my first cup of coffee and he with his first glass of wine– as we edit a book on his work spanning over 35 years of masterful artistry, that all started when as a precocious teen he called himself Shoe. A few days later, as the book has gone to the printer, on a quiet afternoon in sunny California, a blazing headline screams "Over 80 people massacred in Nice on Bastille Day," and for a brief moment I am overcome by the suffocating thought that Murphy's Law is such a motherfucker that the one person I know in Nice could be …
Shoe is My Middle Name, written paintings and painted words is the name of the book, out October 2016. A remarkable array of original minds lend their insight into the man and his living legend, as well as the artist himself with a personal, poetic and philosophical inquiry into his art, and the nature of art itself. In no particular order the book walks through a lifetime of art production relevant to our times, work that from graffiti to nightlife gave face and form to international youth culture in the eighties and nineties; to brands and new media in the oughts, and global urban street art in our current times, where Shoe jumpstarted a global movement with Calligraffiti, to walk away from it and now operate under the mantle of Abstract Vandalism.
In his contribution, New York culture critic and curator Carlo McCormick states: "We all learn to read pictures at an early age, and we do so even more readily when words are attached, but Shoe's' language is not in the didactic service of truth so much as in the abiding spirit of a greater mystery. This is an incantation of the unknown, the incarnation of the unknowable. Shoe is not about making sense but about creating sensibility."
Li Edelkoort, Paris-based international trend forecaster, renown anticipator of our future, writes: "Looking and acting like an older cupid, Shoe aims to reach out to different audiences with several arrows on his bow; on the one hand, his instant calligraffiti speaks to attention-deficit audiences used to a constant flow of information and in need of entertainment, while on the other hand his newer, cooler, calmer and reflective canvases deliver repose and concentration in a chaotic art world."
Language, signs and the forms of letters, Shoe explains, are derived from nature. It connects him across 5,000 years with a calligrapher named Tsang Chieh, the legendary inventor of Chinese writing, who observed with a keen eye the footprints of birds and animals left in the sand, the shadows tree branches cast by the moon, and translated those forms into a system of symbolic drawings, representing ideas and objects, and a script that would grow to transfer a certain meaning to the viewer of the pictogram, the viewer who would soon come to be known as the reader. Shoe takes a reversed route, where he wants the reader to view again.
Not one to rest on his laurels bestowed upon him in a stellar career, Shoe would rather grab those laurels to test their dexterity as a brush to apply paint with. All he knows is getting up. His quest to master abstract painting constantly leads him to new matter to explore. Enter Graffoliage, the latest Instagram hashtag to corral his consummate artistic production, yet also signifying a move away from skills he excels at and is revered for. From graffiti to graphic design to calligraphy to calligraffiti to abstract vandalism to now an extended period of uncertain exploration into grasping the burst of life photosynthetic matter contains within itself and the forms it leads to, as well as the outside influences that influence it, the Uncontrolled Substances, the name of a another series of works.
"Every visit to his studio," writes art consultant Manuela Klerkx, "I am surprised to see so much creativity that seems to come forth from a personal quest to get to the essence of painting. A path that leads further and further away from the graphic and decorative aspects of his earlier work, and that with every new work bring him closer to a new formal language. With the same drive and physical and mental challenges that a pilgrim faced, Shoe seems to be searching for an almost sacred destination, that of the perfect paint stroke that makes all others redundant… "
Dr. Peter Gilderdale, PhD, a calligrapher of note from New Zealand, concludes in his essay Full Circle: "If graffiti has always, on a certain level, been about making oneself heard, then Shoe's rhythmic pieces are less the musical analogue of the Baroque, than they are of Philip Glass meeting electronic dance music. Artists from Kandinsky through Jackson Pollock have played with this synesthetic overlap of sound and vision, and Shoe's pieces similarly juxtapose multiple fields and connect multiple spheres of practice. Here gesture, culture and concept coalesce in a complex contemporary mix that signal it as art for today."
The works on view in Nissa la Bella for GCA Gallery show the newly liberated Shoe, freed from the desire to please large audiences, yet an open invitation to understand the new pathways his considerable talent, undeterred dedication and formidable skills are forging toward what former New York Times art director Steven Heller, calls "something even more impressive. They are not just portraits of calligraphic formations, they are like interstellar formulations. The letters are galaxies made up of strokes and textures, but they are stars of an altogether recomposed universe with alphabetic reminders, but are, shall we say, beings all their own." Nice is beautiful, and Shoe adds the secret ingredient of a simple breath of life to it to create more than its sum total.

Adams Euwens

Shoe est Nice

Je ne connaissais personne vivant à Nice, dont je suis séparé par un océan et un continent, jusqu'à ce qu'un jour, plus tôt cette année, mon cher ami Shoe vienne y résider temporairement. Pendant un mois ou deux, à la fin du printemps nous avons parlé presque quotidiennement – moi avec ma première tasse de café, et lui avec son premier verre de vin – de l'édition d'un livre consacré à son remarquable travail artistique, entamé il y a 35 ans lorsque, adolescent précoce, il se fait appeler Shoe. Quelques jours après que le livre soit parti chez l'imprimeur, un tranquille après-midi ensoleillé de Californie, défilait brutalement en gros titre la nouvelle : « Plus de 80 personnes massacrées à Nice lors de la Fête nationale française » ; un bref moment j'ai été envahi par la pensée suffocante que, la Loi de Murphy étant une telle saloperie, la seule personne que je connaissais à Nice pourrait être…
Shoe is My Middle Name, written paintings and painted words est le titre du livre, publié en octobre 2016. Une pléiade exceptionnelle d'esprits originaux y donnent leur point de vue sur l'homme et sa légende, tandis que l'artiste s'y interroge de manière poétique et philosophique sur son art, et la nature même de l'art. Sans ordre particulier, ce livre parcourt toute une vie de production artistique signifiante pour notre époque, un travail qui, du graffiti à la vie nocturne, a donné un visage et une forme à la culture des jeunes dans les années 80 et 90, à des marques et des nouveaux médias, ou encore au street art mondial jusqu'à maintenant, où Shoe a lancé un mouvement mondial avec Calligraffiti avant de s'en éloigner et de travailler désormais sous couvert d'Abstract Vandalism.
Dans sa contribution, le conservateur et critique culturel new-yorkais McCormick déclare : « Nous apprenons tous très jeune à déchiffrer les images, et nous le faisons encore plus aisément lorsqu'on y adjoint des mots ; mais le langage de Shoe n'est pas tant au service didactique de la vérité qu'au service respectueux d'un plus grand mystère. Il s'agit d'une invocation de l'inconnu, de l'incarnation de l'inconnaissable. Shoe ne veut pas créer du sens mais créer de la sensibilité ».
Li Edelkoort, prévisionniste de la mode et des tendances futures installée à Paris, anticipatrice renommée de notre avenir, écrit : « Ressemblant et agissant comme un Cupidon vieillissant, Shoe vise à toucher différents publics des nombreuses flèches de son arc ; d'un côté, son calligraffiti instantané s'adresse à des publics tant habitués à un flux constant d'informations qu'ils sont en déficit d'attention et en besoin de divertissement, de l'autre, ses toiles les plus récentes, plus froides, plus calmes et plus réfléchies, offrent repos et concentration dans un monde artistique chaotique ».
Le langage, les signes et les formes des lettres sont dérivés de la nature, explique Shoe. Cela le relie, à 5 000 ans de distance, au calligraphe Tsang Chieh, inventeur légendaire de l'écriture chinoise, qui, ayant observé d'un œil attentif les empreintes laissées dans le sable par des oiseaux et des animaux, les ombres des branches d'arbres projetées par la lune, les a traduit en système de dessins symboliques représentant des idées et des objets, et dans une écriture évoluant pour transmettre par ce pictogramme une certaine signification au spectateur, celui-ci devenant alors lecteur. Shoe prend le chemin inverse en voulant que le lecteur voie de nouveau.
N'étant pas du genre à se reposer sur les lauriers qui lui ont été tressés au cours de sa brillante carrière, Shoe les reprendrait plutôt en guise de pinceau pour tester leur souplesse en peinture. Tout ce qu'il sait faire, c'est s'élever. Sa quête pour maîtriser la peinture abstraite l'entraîne constamment à explorer un nouveau sujet. Allez voir Graffoliage, le dernier hashtag d'Instagram où est rassemblée sa production artistique accomplie mais où est également signifié sa prise de distance par rapport au savoir-faire dans lequel il excelle et pour lequel il est vénéré. Du graffiti à la conception graphique, de la calligraphie au calligraffiti et jusqu'à ce vandalisme abstrait, désormais une période prolongée d'exploration incertaine saisissant l'éclat de vie que contient en elle-même la matière photosynthétique et les formes auxquelles elle mène, ainsi que les influences extérieures qu'elle subit, ces Uncontrolled Substances, le nom d'une autre série d'œuvres.
« À chaque visite dans son atelier, écrit la consultante en arts Manuela Klerkx, je suis surprise de voir autant de créativité semblant surgir d'une quête personnelle pour atteindre à l'essence de la peinture. Une voie qui l'éloigne de plus en plus des aspects graphiques et décoratifs de son travail antérieur, et où chaque nouvelle œuvre le rapproche d'un nouveau langage formel. Avec le même élan et les défis physiques et mentaux qu'affronte un pèlerin, Shoe semble avoir un dessein presque sacré, celui du coup de pinceau parfait qui rendrait superflus tous les autres… »
Peter Gilderdale, docteur en philosophie et calligraphe éminent néo-zélandais, conclut dans son essai Full Circle : « Si le graffiti a toujours été, à un certain niveau, fait pour que quelqu'un se fasse entendre, alors les œuvres rythmiques de Shoe sont moins une analogie musicale du baroque que de Philip Glass rencontrant la musique de danse électronique. Des artistes – de Kandinsky à Jackson Pollock – ont joué avec ce télescopage synesthétique de son et de vision ; les œuvres de Shoe juxtaposent pareillement des champs multiples et relient des sphères de pratique variées. Ici geste, culture et concept fusionnent en un mélange contemporain complexe qui le signale comme l'art d'aujourd'hui ».
Les œuvres présentées dans Nissa la Bella pour la galerie GCA montrent un Shoe nouvellement libéré et affranchi du désir de plaire à de vastes publics, mais sont une invitation ouverte pour comprendre les nouvelles voies qu'ouvrent son considérable talent, son ardeur acharnée et son formidable savoir-faire. L'ancien directeur artistique du New York Times, Steven Heller, les qualifie de « quelque chose d'encore plus impressionnant. Ce ne sont pas seulement des portraits de formations calligraphiques mais des formulations interstellaires. Ces lettrages sont des galaxies de touches et de textures, les étoiles d'un univers entièrement recomposé par des rappels alphabétiques, mais aussi, pourrait-on dire, des êtres en propre. » Nice est magnifique, et Shoe lui ajoute l'ingrédient secret d'un simple souffle de vie pour créer plus que sa totalité.

Adams Euwens

DATE ET LIEU DE NAISSANCE
- 1967, Amsterdam, Pays-Bas

THÉMATIQUES TRAITÉES / INSPIRATIONS / INFLUENCES
- Livres enluminés
- Calligraphie japonaise
- Base-ball
- Les plantes et les arbres
- Pop Art
- Wild Style

TECHNIQUES UTILISÉES
- Encre
- Acrylique
- Lin
- Peinture nacrée
- Peinture en aérosol
- Calligraphie monumentale
- Peinture au balai
- Brosses plates
- Hasard

ESPACES PUBLICS PRÉFÉRÉS
- Jordaan (Amsterdam)
- Brooklyn (New York)
- Place Vendome (Paris)
- Madeleine (Nice)
- Michael's stores (USA)
- Facebook (internet)

ÉVENEMENTS IMPORTANTS
- Regarder Pinocchio de Disney à 4 ans
- Rencontrer Quik, Dondi et Rammellzee à Amsterdam entre 1982 et 1984
- Dondi faisant visitier New-York en 1984
- Rencontrer Bando et Mode2 à Paris en 1985
- Rencontrer Keith Haring en 1986
- Exposition Calligraffiti à Amsterdam en 2007

SHOE (Niels Shoe Meulman)

GALERIES / EXPOSITIONS

Expositions personnelles :
- Uncontrolled Substances, Galerie Gabriel Rolt, Amsterdam, Pays-Bas, 2016
- Nissa la Bella, GCA gallery, Nice, France, 2016
- Shoe at Flow, Make Your Mark gallery, Helsinki, Finlande, 2014
- Shoegazing, A4LW gallery, Soest, Allemagne, 2014
- The Unearthly Paintings, White Walls gallery, San Francisco, USA, 2014
- Unbelieve, Unit 44 gallery, Newcastle, Royaume-Uni, 2013
- Unism, White Walls gallery ,San Francisco, USA, 2013
- Justified Scriptures, 941 Geary gallery, San Francisco, USA, 2012
- Oesh, Black Rainbow gallery, Paris, France, 2012
- Upside Down, Saatchi & Saatchi gallery, Auckland, Nouvelle-Zélande, 2012
- Upside Down, Rtist gallery, Melbourne, Australie, 2012
- Upside Down, Kind Of Gallery, Sydney, Australie, 2012
- Calligraffiti, Arty Farty Gallery, Köln, Allemagne, 2011
- Throw-Ups, Arkitip project space, Los Angeles, USA, 2010
- Letters of Independence, Salamatina Gallery, Manhasset, USA, 2010
- Le Miroir Vivant, Tenue de Nîmes, Amsterdam, Pays-Bas, 2009
- Different Strokes, Rush Hour, Amsterdam, Pays-Bas, 2008
- Calligraffiti, Post BG, Amsterdam, Pays-Bas, 2007

Expositions de groupe :
- Brick to Canvas, Tinney Gallery, Nashville, USA, 2016
- Work in Progress, St+Art, New Delhi, Inde, 2016
- New York Meets The Dam,The Amsterdam Museum, Amsterdam, Pays-Bas, 2015
- Abstract Vandalism, Galerie Gabriel Rolt, Amsterdam, Pays-Bas, 2015
- Surface, Allouche Gallery, New York, USA, 2015
- Three Kings, Vroom & Varossieau, Amsterdam, Pays-Bas, 2015
- Crime Time Kings, Unruly Gallery, Amsterdam, Pays-Bas, 2014
- Alphabet Show, White Walls gallery, San Francisco, USA, 2014
- Urbanism, Moscow Museum, Moscou, Russie, 2014
- An Even Eleven, White Walls gallery, San Francisco, USA, 2014
- Caleidoscoop, Pavillon hollandais à Wynwood, Miami, USA, 2013
- Calligraffiti 1984/2013, Leila Heller Gallery, New York City, USA, 2013
- Lyrics, galerie Hélène Bailly, Paris, France, 2013
- MESS, Galerie Le Feuvre, Paris, France, 2013
- 10 year anniversary exhibition, White Walls gallery, San Francisco, USA, 2013
- Pop-Up, Musée de design et d'arts appliqués contemporains, Lausanne, Suisse, 2013
- &friends, Galerie Le Feuvre, Paris, France, 2012
- Comma, Pallazo della Penna, Perugia, Italie, 2012
- Off Canvas, Beijing, Chine, 2011
- Flying Eyeball, London, Royaume-Uni, 2009

ENVIRONNEMENT MUSICAL
- Devo (1972-)
- Beastie Boys (1979-)
- Malcolm McLaren (1946 – 2010)
- Big Audio Dynamite (1984-)
- Biz Markie (1964-)
- Ultramagnetic MCs (1984-)
- Daft Punk (1993-)
- Brad Meldhau (1970-)
- Weather Report (1970-)
- Beach House (2004-)
- Little Dragon (1996-)
- Metronomy (1999-)

ENVIRONNEMENT ARTISTIQUE
- Andy Warhol (1928-1987)
- Pierre Soulages (1919-)
- Franz Kline (1910-1962)
- Robert Motherwell (1915-1991)
- Willem de Kooning (1904-1997)
- Christopher Wool (1955-)
- Fabienne Verdier (1962-)
- Dondi White (1961-1998)
- Rammellzee (1960-2010)
- Damien Hirst (1965-)
- Jeff Koons (1955-)

ENVIRONNEMENT LITTÉRAIRE
- Catcher in the Rye, (l'Attrape-cœurs), J. D. Salinger, 1951
- Pangur Bán (Poème irlandais du 9ème siècle)
- Daisetz Teitaro Suzuki (1870-1966)
- Frank Miller (1957-)
- Hagakure (Le livre du Samouraï), 1716
- Facebook (Internet)

ENVIRONNEMENT CINÉMATOGRAPHIQUE
- Koyaanisqatsi, Godfrey Reggio, 1982
- Jim Jarmusch (1053-)
- Miami Blues, George Armitage, 1990
- Spike Jonze, (1969-)
- Blade Runner, Ridley Scott, 1982
- George A. Romero (1940-)
- The Road, John Hillcoat, 2009
- Enter the void, Gaspar Noé, 2009
- The Fall, Allan Cubitt, 2013
- Abel Ferrara (1951-)
- Paul Verhoeven (1938-)

Nissa la Bella, 2016
Encre et acrylique sur papier fait main incrusté de feuilles signé en bas à gauche
68 x 99 cm

Unshoeless, 2016
Encre et acrylique sur papier fait main incrusté de feuilles signé en bas
100 x 68 cm

Ununderstand, 2012
Acrylique et pigments sur toile de lin signée, datée et titrée au dos
70 x 100 cm

In Vino Veritas, 2013
Acrylique sur toile de lin signée en haut à droite, contresignée, datée et titrée au dos
70 x 100 cm

White Shoe, 2013
Acrylique sur toile de lin signée et datée en bas à droite
50 x 70 cm

Unless..., 2014
Acrylique sur toile signée, datée et titrée au dos
74 x 114 cm

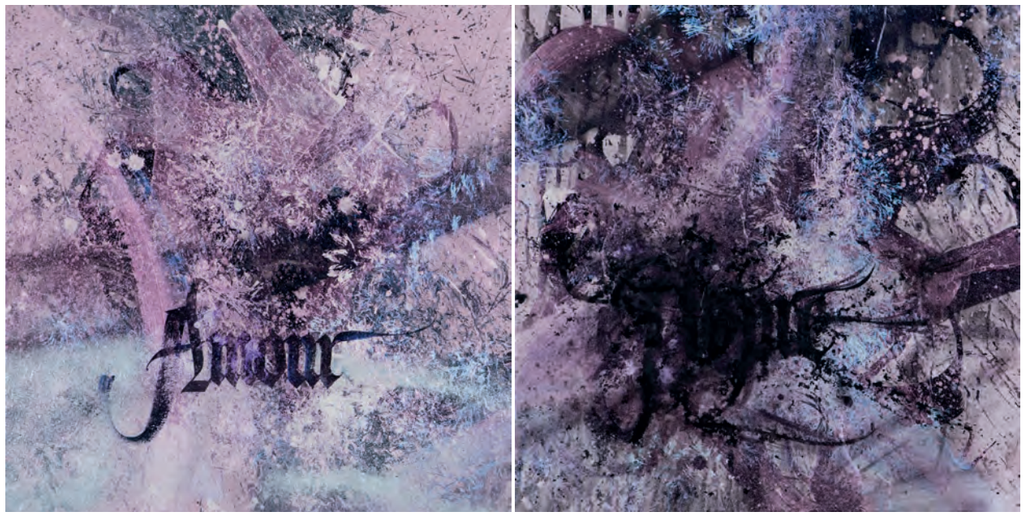
Crime Time, 2014
Acrylique sur toile signée, datée et titrée au dos
110 x 80

Deep Sea Shoe, 2014
Encre et acrylique sur toile signée, datée et titrée au dos
75 x 125 cm

S is for Silver, 2013-2016
Encre et acrylique sur toile signée, datée et titrée au dos
90 x 120 cm

The Comeback of the Fraktured S, 2014-2016
Encre et acrylique sur toile signée, datée et titrée au dos
90 x 110 cm

The Shoe Particle, 2014-2016
Encre et acrylique sur toile de lin signée et titrée au dos
90 x 130 cm



Amour Propre, 2015-2016
Encre et acrylique sur toile de lin, diptyque signé, daté et titré au dos de chaque élément
65 x 130 cm (l'ensemble), 65 x 65cm (chaque élément)

Oxide Letter S, 2016
Encre et acrylique sur papier signé et daté en bas à droite
40 x 57 cm

Shoe Farci, 2016
Encre et acrylique sur papier signé et daté en bas à droite
41 x 58 cm

Unclear Plant, 2016
Encre et acrylique sur toile de lin signée et titrée au dos
80 x 65 cm

Pair of Two Tone Shoes, 2016
Encre et acrylique sur toile signée, datée et titrée au dos
80 x 65 cm

Shoe et Robert Roux
Nissa la Bella, 2016
Acrylique et encre sur photographie en couleurs montée sur Dibond
signée et datée par les deux artistes en bas à gauche
170x100cm

REMERCIEMENTS

SHOE
I respectfully dedicate this exhibition to the victims of the attack in Nice on 14 July 2016, may the sadness it caused turn into a lasting togetherness.

Furthermore, I'd like to thank Adele Renault, Geoffroy Jossaume, Robert Roux, Anne-Marie Lejeune, Thomas Debatisse Beal, Scarlett Khoury, Chat Noir Chat Blanc, Ben, Rambo and everyone else who made my three months in Nice possible and wonderful.

-

Je dédie respectueusement cette exposition aux victimes de l'attentat à Nice le 14 Juillet 2016, puisse la tristesse qu'il a causé se transformer en une unité durable.

En outre, je tiens à remercier Adèle Renault, Geoffroy JOSSAUME, Robert Roux, Anne-Marie Lejeune, Thomas Debatisse Beal, Scarlett Khoury, Chat Noir Chat Blanc, Ben, Rambo et toutes les personnes qui ont rendues mes trois mois à Nice possibles et merveilleux.

GCA GALLERY
Adam Eeuwens
Adèle Renault
Alice et Hélina Jossaume
Charly Bassagal
Christian Omodeo
Christiane Delgado
Clémence Ruiz
Laurent Jacquot
Marine Amiot
Mireille et Jack Jossaume
Niels « Shoe » Meulman
Robert Roux
Sabrina Alberti
Stéphane Benderitter
Sudwebtraduction
Vincent Rucheton

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES
Christiane Delgado
Leendert Mulder
Loïc Thébaud

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