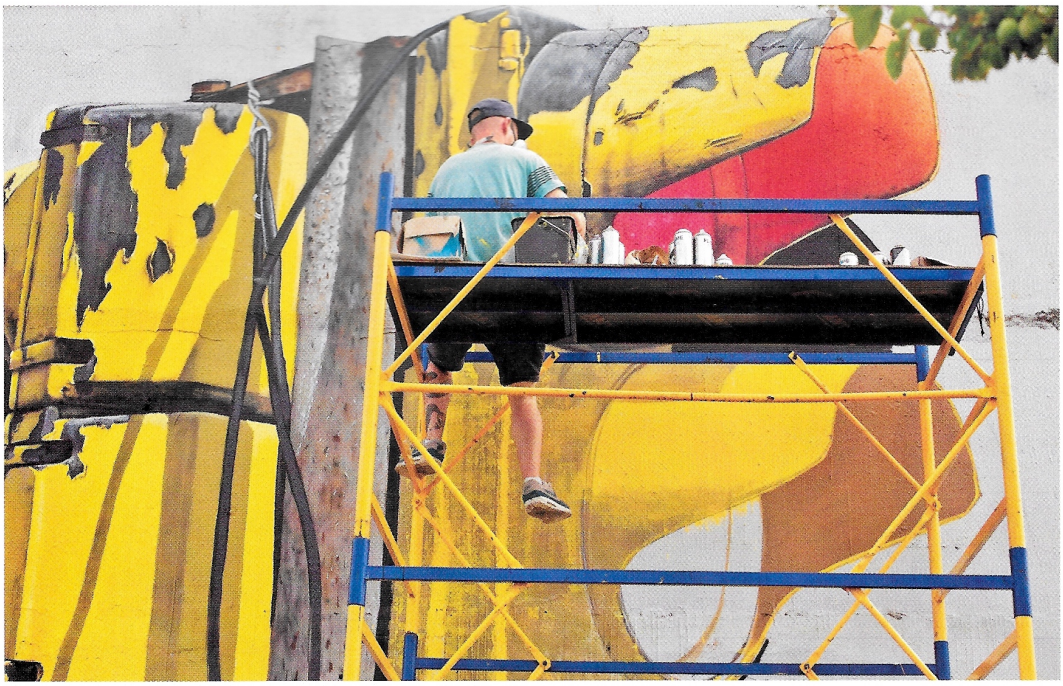
Ci-dessus -
Vagabond, technique mixte sur tapisserie, 170 x 120 cm, 2019.
© MATTHIAS MROSS

Ci-contre -
PonyGang, technique mixte sur toile de jute, 180 x 120 cm, 2020.
© MATTHIAS MROSS

Page suivante -
Matthias Mross en train de travailler, Tbilissi (GE), 2019. © NATIA GELANTIA



MATTHIAS MROSS

Scènes de genre contemporaines

TEXTE / ALEXANDRE MARCIANO

Peintre du vernaculaire, Matthias Mross développe un travail empreint de son expérience au quotidien et des voyages ayant émaillés son parcours artistique. S'inscrivant dans une filiation directe avec l'héritage classique des scènes de genre hollandaises, l'artiste Allemand s'applique à mettre en avant les failles et les incongruités de nos sociétés modernes.

Passionné de dessin depuis sa plus tendre enfance, et après un passage par le graffiti au moment de l'adolescence, Matthias Mross travaille en atelier depuis 2010 et l'obtention de son diplôme à l'École d'illustration de Munich. Voyageant dans le cadre de ses projets muraux, l'artiste s'immerge dans les cultures locales pour en extraire les sujets de ses compositions.

C'est ainsi qu'il propose des portraits ou des scènes semblant anecdotiques de prime abord mais prenant tout leur sens dans le lien que ces compositions tissent avec l'histoire et la tradition humaines. Dans ce cadre, Matthias Mross utilise l'animal, et plus particulièrement celui lié à l'agriculture et la ferme, à la fois comme allégorie de la transmission de nos traditions et comme élément anachronique interrogeant cette dernière. Le coq, et plus récemment le cheval, constituent un socle constant de son travail afin de questionner le regardeur quant à son rapport à son héritage ancestral.

Figurant ses coqs dans un environnement urbain délaissé, abandonné, vide ou en friche, l'artiste allemand y retranscrit une atmosphère du réel issue de son expérience indonésienne de 2016. Ces animaux, cohabitant librement avec les scooters et les passants de nombreuses villes asiatiques, représentent surtout le lien perdu de la société occidentale avec ses racines agricoles. Si ces derniers possèdent un statut symbolique important dans ces structures humaines, le lien apparaît aujourd'hui en Occident largement moins évident entre leur élevage direct et leur surconsommation depuis les rayons de nos magasins alimentaires.

MATTHIAS MROSS EN QUELQUES DATES

1986 Naissance à Frisingue (DE)
2009 Diplômé de la Freie Kunstwerkstatt München, école d'illustration de Munich (DE)
2015 *Beastiestylez & FRIENDS*, exposition collective, Feierwerk Farbenladen, Munich (DE)
2017 *Beastiestylez & FRIENDS*, exposition collective, Feierwerk Farbenladen, Munich (DE) / *abstrakt. perfekt. persönlich*, exposition collective, galerie Urbanskills, Hambourg (DE) / Projet mural dans le cadre de sa résidence, MUCA, Munich (DE)
2018 *Deutsches Haus*, projet mural collectif avec I Know A Guy Gallery, Hô-Chi-Minh-Ville (VN) / *She's Back*, projet mural et exposition collective avec I Know A Guy Gallery, Bayreuth (DE)
2019 *Street Scenes*, exposition personnelle, Feierwerk Farbenladen, Munich (DE) / Projet mural au stade de St Pauli, galerie Millerntor, Hambourg (DE)
2020 *Urban Cowboys*, exposition personnelle, GCA Gallery, Paris (FR)

Avec son exposition récente *Urban Cowboys* à la GCA Gallery, Matthias Mross poursuit cette thématique à travers la figure du cheval, augmentant le décalage entre la figure et son environnement. La jeunesse dublinoise représentée y possède un apparat dissonant, leurs survêtements et leurs coiffures à la mode tranchant avec leurs bottes en caoutchouc et leur monture ancestrale. Loin du scooter, de la moto ou de la voiture, ces jeunes adultes se déplacent ainsi à cheval.

De cette réalité observée, l'artiste interroge une nouvelle fois le rapport entre l'être humain et ses racines ancestrales. Si le cheval constitue un partenaire agraire depuis plus de 2000 ans et symbolise en Irlande la tradition des *travellers* ou *tinkers,* populations marchandes nomades, il ancre également par sa représentation cette jeunesse hors du cadre urbain. Cette volonté de l'artiste est renforcée par le choix de tapisseries et de toiles de jute aux motifs floraux pour constituer l'arrière-plan de ses compositions. Au-delà de l'aspect de récupération d'un support ayant un vécu, le motif floral constitue dans le processus créatif de Matthias Mross une représentation de la nature elle-même et de sa place au cours notre évolution.

Cette filiation de celui qui a longtemps étudié les grands maîtres hollandais avec le sujet de la peinture de genre s'articule autour d'un processus clair : celui d'interpeller le spectateur quant aux failles de nos environnements bétonnés, structurelles ou symboliques et à la mutation de son rapport à son environnement naturel.

La peinture de Matthias Mross, de par le choix de sujets a priori ordinaires, transcende ainsi une réalité pouvant parfois nous sembler étrange afin de mieux nous confronter à l'usage de notre héritage naturel et primitif. ■

Page précédente -
Urban Jungle, technique mixte sur toile, 120 x 150 cm, 2019.
© MATTHIAS MROSS

Ci-dessus -
Yellow Traffic Lights,
Tbilissi (GE), 2019.
© MATTHIAS MROSS

MATTHIAS MROSS

Contemporary genre scenes

TEXT / ALEXANDRE MARCIANO

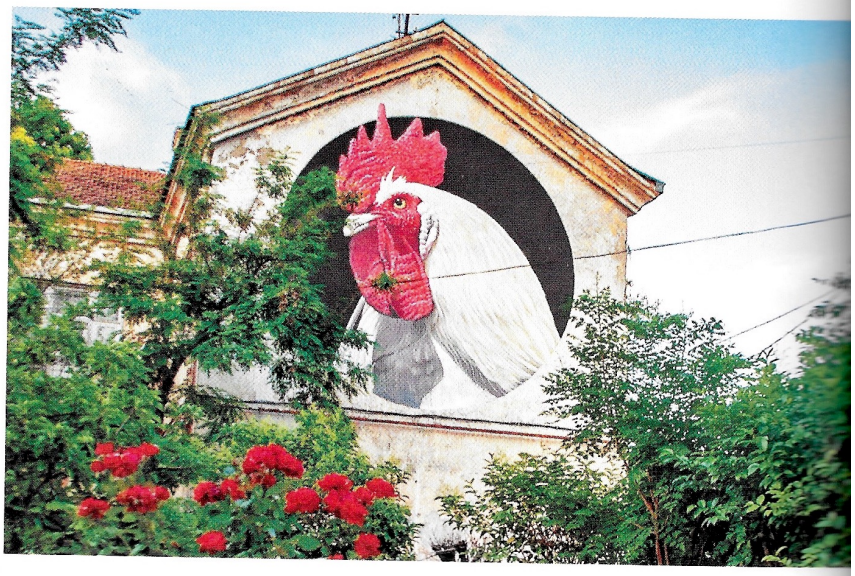
Painter of everyday life, Matthias Mross has built a body of work inspired by his daily experience and the travels that punctuate his artistic journey. Shaped by the classical heritage of Dutch genre painting, the German artist highlights the flaws and absurdities of our modern societies.

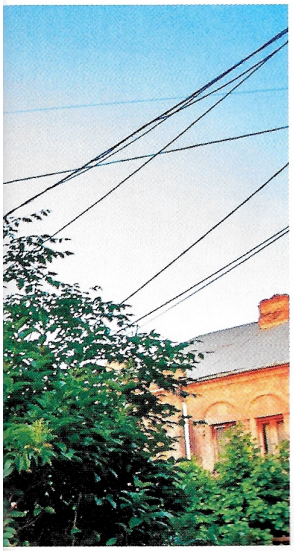
Passionate about drawing since childhood, Matthias Mross went through a graffiti period during adolescence and graduated from the art school in Munich. He has been doing studio work since 2010. The artist immerses himself in the local culture of the places he visits to extract the topics for the compositions of his mural projects.

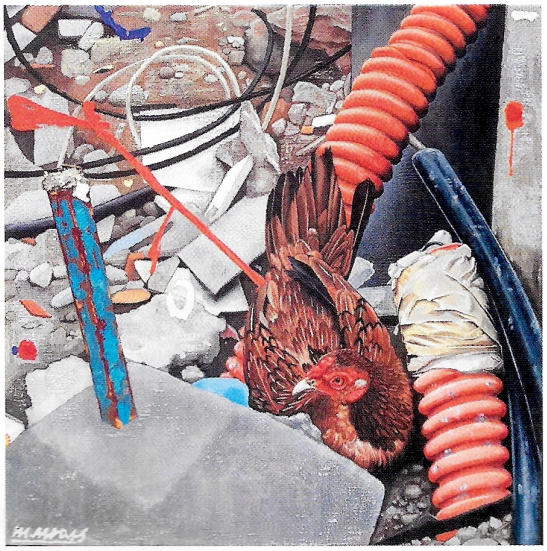
Although his portraits and scenes seem anecdotal at first sight, his compositions take on their full meaning when we discover their wealth of references to human history and customs. In that regard, Matthias Mross likes to represent animals, and more specifically those used in agriculture and farming, as both allegories of traditional transmission and anachronic elements that question the latter. Roosters and, more recently, horses are recurring figures in his work and question viewers about their ancestral heritage. When staging roosters in derelict and empty urban environments or wastelands, the German artist conjures up an atmosphere very much inspired by his experience in Indonesia in 2016. These animals, who freely cohabitate with scooters and passers-by in many Asian cities, represent the lost connection between Western society and its agricultural roots. While roosters take on a major symbolic meaning in these more traditional societies, in today's Western world, we do not clearly see the connection between their farming and their overabundance on the shelves of our grocery stores.

Right - *Urban Jungle II*, mixed media on canvas, 90 x 130 cm, 2019. © MATTHIAS MROSS

NO
PARKING
VIOLATORS
WILL BE TOWED
STOP







Left - Mural by Matthias Mross in Munich (DE), 2018.
© MARTIN ROSENKRANZ

Previous page, down, left - *Construction Site II*, mixed media on canvas, 60 x 60 cm, 2018.
© MATTHIAS MROSS

Previous page, down, middle - Rooster in Rustavi, Roustavi (GE), 2019. © NATIA GELANTIA

Previous page, down, right - *Construction Site I*, mixed media on canvas, 60 x 60 cm, 2018.
© MATTHIAS MROSS

In his recent exhibition *Urban Cowboys* held at the GCA Gallery in Paris, Matthias Mross continues to explore this theme with horses, widening the gap between the figure and its environment. The youth of Dublin is represented in a discordant outfit, their tracksuits and fashionable hairdos sharply contrasting with their rubber boots and ancestral mounts. These young adults do not get around by scooter, motorcycle, or car, instead they ride horses.

Through these scenes, the artist once again questions the relationship between man and our ancestral origins. While horses have been used in agriculture for more than 2,000 years and allude to the Irish tradition of travellers and tinkers, it also takes this youth outside its urban milieu. The artist's intention is reinforced by his choice of floral tapestries and burlap cloth in the background of his compositions. Beyond the recycling of a medium charged with history, in Matthias Mross's creative process, the floral motif embodies nature itself and its place in the evolution of mankind.

He who carefully studied the great Dutch masters, references genre painting with a clear intention in mind: to question viewers about the downside of our concrete environment, whether real or symbolic, and the mutation of our relationship to nature.

For his choice of seemingly ordinary topics, Matthias Mross's painting transcends a reality, at times odd looking, to confront us with our relationship to our natural and primitive roots. ■

MATTHIAS MROSS TIMELINE

1986 Born in Freising (DE)
2009 Graduates from Freie Kunstwerkstatt München, Munich art school (DE)
2015 *Beastiestylez & FRIENDS*, group show, Feierwerk Farbenladen, Munich (DE)
2017 *Beastiestylez & FRIENDS*, group show, Feierwerk Farbenladen, Munich (DE) / *abstrakt. perfekt. persönlich*, group show, Urbanskills Gallery, Hamburg (DE) / Mural project in the framework of an artist residency, MUCA, Munich (DE)
2018 *Deutsches Haus*, collaborative mural project with I Know A Guy Gallery, Ho Chi Minh City (VN) / *She's Back*, mural project and group show with I Know A Guy Gallery, Bayreuth (DE)
2019 *Street Scenes*, solo show, Feierwerk Farbenladen, Munich (DE) / Mural project at the St Pauli stadium, Millerntor gallery, Hamburg (DE)
2020 *Urban Cowboys*, solo show, GCA Gallery, Paris (FR)