

Chronoscope

Helen Frankenthaler

Acres

1959

Helen Frankenthaler (1928-2011) naît à New York, où elle passe l'essentiel de sa vie et de sa carrière d'artiste. Elle peint des toiles abstraites qui traduisent ses sentiments face à un paysage, un tableau ou de la musique. De par sa pratique, elle est proche du mouvement de l'expressionnisme abstrait, qui émerge dans les années 1940 à New York et se caractérise par une peinture non figurative désirant exprimer l'état émotionnel de l'artiste, soit par une touche gestuelle (*action painting*), soit par de larges étendues de couleurs (*color field*).

Acres est une huile sur toile de grand format qui juxtapose des réserves et des zones densément peintes, prenant la forme de larges taches, structurées par des lignes tantôt verticales tantôt horizontales. Bien que nous n'y reconnaissons proprement aucune forme précise, *Acres* se révèle être un paysage dans lequel le bleu suggère le ciel, le jaune, le soleil et le vert une végétation. Les couleurs comme le bleu, le rouge et le noir sont profondes et vives et contrastent avec des teintes traitées de manière plus claire comme le vert, le rose et le jaune.

S'il est vrai qu'*Acres* ne représente pas un paysage de manière réaliste, c'est parce qu'Helen Frankenthaler s'attache d'abord aux qualités formelles de ses sujets comme la lumière, les couleurs ou encore les formes. En 1952, cette attention la conduit à mettre au point une nouvelle technique, qui consiste à verser de fines couches de peinture - diluée avec de la térébenthine - sur une toile brute (*soak-stain*). L'artiste imprègne et diffuse ainsi la matière picturale diluée directement sur son support posé au sol, afin de faire fusionner la figure et le fond tout en jouant avec la planéité du support. Elle invente ainsi un nouveau langage pictural, qui s'éloigne de l'*action painting* et ouvre la voie au *color field* ; l'intensité du geste est remplacée par les effets atmosphériques et lumineux de la couleur. Helen Frankenthaler influence alors d'autres artistes de sa génération, et sa technique est reprise par des artistes tels que Morris Louis (1912-1962) et Kenneth Noland (1924-2010), qui souhaitent également peindre à même la toile et jouer sur la transparence et l'opacité de la matière.

Dans le cadre du Programme Public d'Art Basel 2025, *Acres* ouvre l'exposition *Chromoscope*, présentée à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, sous le commissariat de Matthieu Poirier. Cette exposition rassemble un corpus de toiles abstraites d'artistes qui, comme Helen Frankenthaler, accordent la primauté à la couleur. Installée sous la grande coupole décorée de reproductions de peintures gothiques de l'église Saint-Etienne de Cahors, elle propose un dialogue visuel nouveau entre abstraction contemporaine et motifs figuratifs médiévaux.

Juliette Cuvellier, Fleurine Loos et Lola Nissen