KASPAR LAURENZ
36 IMPRESSIONS DU WILDER KAISER

7 AOÛT AU 31 OCTOBRE 2026
KITZBÜHEL

Dans la série 36 Atmosphères du Wilder Kaiser, la silhouette caractéristique de ce massif montagneux du Tyrol apparaît sous des lumières, des tonalités chromatiques et des conditions atmosphériques changeantes. À l'origine de cette série se trouve une première peinture aux couleurs intenses représentant un lever de soleil sur le Wilder Kaiser, aujourd'hui répertoriée sous le numéro n° 1/36. Au fil des années suivantes, Kaspar s'est intéressé à d'autres conditions lumineuses. Ce n'est pas l'exactitude topographique qui occupe une place centrale dans la série, mais l'effet émotionnel et pictural du paysage.

Parmi les influences déterminantes de son travail artistique figurent notamment la tradition picturale française de l'impressionnisme, dont il admire la richesse chromatique et le traitement expressif de la lumière, ainsi que l'intensité de la peinture Color Field issue de l'expressionnisme abstrait américain. Ces influences ont façonné non seulement l'étendue de sa palette, mais aussi son approche de la matérialité de la couleur. Kaspar construit généralement ses couleurs en couches successives pendant plusieurs mois, permettant à la lumière de transparaître à travers les couches inférieures et de faire naître de subtiles nuances.

Dans son travail, Kaspar Laurenz associe une multitude d'inspirations pour développer un ensemble d'œuvres dans lesquelles l'émotion constitue une dimension essentielle. La forme de chaque coup de pinceau découle de l'émotion que le tableau cherche à transmettre. Les peintures aux lignes rapides, gestuelles et rythmées contrastent avec des œuvres plus douces, élaborées en de nombreuses couches. La série comporte également des références à l'histoire de l'art et de la culture européenne, dans laquelle l'artiste se considère profondément enraciné.

Les peintures de grand format présentées dans l'exposition possèdent une qualité presque architecturale et dégagent une forte présence spatiale. Malgré leurs dimensions, les œuvres de Kaspar conservent toujours une douceur, presque une intimité, comme en témoigne sa peinture monumentale Der Wilde Kaiser n° 3/36. Mesurant près de deux mètres de côté, elle compte parmi les plus grandes œuvres de l'exposition et se caractérise par une atmosphère délicate dominée par des tons rose pâle. Elle restitue la lumière d'une journée de printemps, lorsque la fonte des neiges crée dans l'air une atmosphère lumineuse légèrement brumeuse.

À l’opposé de cette douceur, l’œuvre n° 21/36, avec ses tons orange et jaune intenses, souligne la fascination de Kaspar pour les lumières éclatantes. Ses couleurs chaudes évoquent les tournesols de Vincent van Gogh et renforcent l’énergie puissante de la composition.

« Les peintures dégagent une présence singulière, dans laquelle le paysage et l’émotion se confondent. »

Les peintures de petit format, les études de couleurs et les compositions préparatoires occupent une place centrale au sein de cet ensemble. Elles se distinguent par une finesse et une sensibilité qui ne peuvent être atteintes de la même manière dans les grands formats, enrichissant ainsi le langage formel de la série. De nouvelles harmonies chromatiques, compositions et techniques picturales y sont expérimentées, contribuant à l’évolution continue du langage visuel de cet ensemble d’œuvres.

L’exposition est complétée par des œuvres expérimentales en céramique, dans lesquelles Kaspar Laurenz transpose le concept de la série dans un médium tridimensionnel. Ces céramiques se développent souvent parallèlement à certaines peintures et résultent chacune d’un processus de création spécifique et complexe, composé de multiples étapes.

Avec cette exposition, la série approche de son achèvement. Kaspar Laurenz travaille de manière cohérente au sein de séries conçues comme des ensembles clos. Ainsi, avec l’œuvre n° 36/36, sa recherche picturale consacrée au Wilder Kaiser prendra fin. La prochaine grande série de l’artiste devrait se tourner vers l’immensité de la mer et faire évoluer sa peinture dans une direction plus abstraite.