

GÉRARD TOLCK - RÉTROSPECTIVE

du 4 juin (vernissage à 18 h) au 21 août 2011

avec le soutien de: Communes des Breuleux et de Bévillard

- exposition en deux volets, organisée en collaboration avec le **Café du Soleil, Saignelégier** (exposition du 19 juin au 7 août)
- Parution d'un **catalogue**.
Avec le soutien de: *Loterie romande, délégation jurassienne*

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Exposition

Le Musée jurassien des Arts de Moutier présente, en parallèle avec le Café du Soleil de Saignelégier, la première grande rétrospective consacrée à l'artiste Gérard Tolck (1943-2005). Haute figure de la scène artistique jurassienne, et en particulier franc-montagnarde, il a adopté une démarche de chercheur, en travaillant par séries d'oeuvres sur le même thème. Les différentes versions d'une série constituaient à ses yeux un « tout signifiant » qui lui permettait d'explorer différentes possibilités formelles et chromatiques.

Au Musée, les visiteurs peuvent découvrir plusieurs des séries qui retracent l'évolution picturale de Gérard Tolck, artiste en quête de rythmes différenciés, de mouvements vibratoires et de strates spatiales complexes.

Par ses formes épurées et ses couleurs éclatantes, le peintre a cherché à revivre - et faire revivre aux spectateurs de ses oeuvres - un choc visuel qu'il a éprouvé en 1967 en voyant des enseignes lumineuses à Milan (séries *MLE* et *MLEO*). Dix ans plus tard, il commence à intégrer des « débordements » de couleur (selon ses propres termes) à ses formes clairement découpées. Cette intégration prendra au fil du temps de plus en plus d'importance.

A ces tensions formelles et chromatiques s'ajoute une démarche qui mêle abstraction et figuration, avec des thèmes qui vont devenir de plus en plus complexes au fil du temps. Gérard Tolck a traité en particulier, durant de longues années, le nu féminin avec les cycles des *Mme DE SIREUIL*, des *MÉNADES* ou des *APPROCHES D'OLYMPIAS*. Par la suite, il a interrogé notre rapport au temps et à notre image, dans des séries comme *TRANS* et enfin *FACEFFACE*.

Le facteur temporel est d'ailleurs d'autant plus essentiel dans l'oeuvre de Gérard Tolck, que l'artiste a souvent traité du même thème à différentes périodes. Mais son but est resté toujours le même, celui d'inviter le spectateur à une expérience visuelle dynamique:

sa peinture devait d'abord avoir « *un impact immédiat pour l'oeil* », puis « *rendre captif le regardeur* » pour se « *désagrèger, bouger, vivre, relativiser l'évidence* », selon ses propres termes.

Événements musicaux et littéraires

- **Samedi 4 juin, à l'occasion du vernissage: Omri Ziegele & Trio Noisy Minority**

Gérard Tolck, qui jouait lui-même du piano jazz, s'est lié à nombre de musiciens. La musique a été d'ailleurs une des sources d'inspirations de sa peinture. Omri Ziegele et le Trio Noisy Minority nous proposeront la preuve de ces correspondances entre vibrations sonores et chromatiques.

- **Dimanche 21 août, 17 heures à l'occasion du finissage: Jean Firmann & Trio L'arbre rouge**

Gérard Tolck a également été proche de nombreux écrivains, dont Jean Firmann. Lors du dernier jour d'ouverture de l'exposition, l'intervention de ce poète, en compagnie d'un groupe de musiciens, réserve bien des surprises!

Catalogue

Le plus important catalogue jamais publié sur Gérard Tolck accompagne cette rétrospective. Richement illustré, il comporte:

- des hommages à l'artiste par ses amis écrivains, Pierre-Louis Péclat et Jean Firmann
  - le récit du rôle de l'artiste dans le groupe HANC (1962-1972) et IL PARAMETRO (1966-1969) par son fils, Mickaël Tolck
  - une analyse de son évolution picturale par Valentine Reymond, conservatrice du Musée
-

Document pédagogique et visites pour les écoles

Conçu par Sabine Oppliger, des pistes pédagogiques sont proposées aux enseignants sous la forme d'un pdf téléchargeable sur le site internet du Musée à partir du lundi 6 juin 2011.

Sur demande, des visites peuvent être organisées pour les classes (réservations par téléphone ou par e-mail). Le Musée offre gratuitement ce services aux enseignantes / enseignants qui le désirent.

Visites commentées tout public

dimanche 26 juin à 17h00

mercredi 17 août à 19h30

Horaires d'ouverture

me 16-20 h, je-di 14-18 h

Le Musée jurassien des Arts et soutenu par:

Canton de Berne (par l'intermédiaire du Conseil du Jura bernois)
Canton du Jura
Ville de Moutier
Fondation Nestlé pour l'art - partenariat

GÉRARD TOLCK - RÉTROSPECTIVE
du 4 juin (vernissage à 18 h) au 21 août 2011

exposition en deux volets, organisée en collaboration
avec le **Café du Soleil, Saignelégier**
(exposition du 19 juin au 7 août)

GÉRARD TOLCK EN QUELQUES TRAITS

« *Quand j'étais petit, mon père faisait de la peinture en amateur. L'odeur de la peinture à l'huile m'attirait. Lorsqu'il peignait, c'était toute une cérémonie qui me fascinait. L'interdiction de toucher aux pinceaux, aux couleurs y contribuait fortement. C'est de là qu'est né mon désir de peindre. Ma décision de poursuivre mes études aux Beaux-Arts s'imposa très vite.* »¹

racontait Gérard Tolck, né à Bévilard en 1943. Il choisit ainsi la peinture comme un acte subversif contre l'interdiction de son père. Lors de ses études à l'Ecole des Beaux-Arts de Lausanne (1960-1964), il conteste d'ailleurs le milieu artistique dominant à Lausanne et crée avec des camarades d'études le groupe HANC (1962-1972). Il se lie également peu après au groupe milanais IL PARAMETRO. La puissance chromatique et formelle de sa peinture, basée sur le contraste, la complexité spatiale et les effets d'optique montrent que sa fascination pour les « pinceaux » et les « couleurs » l'a habité toute sa vie.

Son tempérament révolté le poussera par ailleurs à prendre parti contre les injustices sociales, dans une action politique qui lui a valu l'étiquette d'anarchiste. Dans un même esprit, il a rejoint le collectif du Café du Soleil de Saignelégier, haut lieu de culture franc-montagnard en quête de liberté sociale qui s'est ouvert en 1980.

MLE XXV 5, 1967, acrylique sur bois,
106 x 106 cm, atelier de l'artiste.

MLEO IX, 1972, acrylique sur toile, 144 x 120 cm,
collection cantonale d'œuvres d'art, Berne.

Dans sa peinture, Gérard Tolck s'est appuyé principalement sur des éléments picturaux abstraits, comme le démontrent une de ses toutes premières séries, intitulée **MLE**, initiales pour **MOUVEMENT, LIGNE, ESPACE**

¹ Cité dans: *Coghuf, Tolck, Voirol, Wiggli*, fiches pédagogiques réalisées par des élèves sous la direction de Ruth Rebetez Wenger, Kurt Keiner et Gilles Fleury, Saignelégier, Ecole secondaire, non daté, non pag.

(fin des années 1960). Il ajoute ensuite un « O » pour **OPTIQUE**, dans ses **MLEO**; puis un « S » qui signale non seulement l'idée de **SÉRIE**, mais aussi la nouvelle intégration de **références figuratives** dans son langage pictural abstrait.

« L'emploi du figuratif, plutôt de lignes prises, calquées ou sélectionnées dans la réalité m'est dicté par un besoin d'impact accru.

Cette ligne sera rendue par exemple dans la configuration extérieure d'une forme qui au demeurant reste abstraite. Composée par plusieurs formes abstraites dans leur imbrication. Glissement encore, déplacement des formes pour suggérer le mouvement. Tendre à une dynamique» (carnet 1973-1983, vers 1979, p. 49-51)

Écrit-il dans un de ses nombreux carnets de notes et de croquis.

MLEOS III- Mme de Sireuil, 1978, acrylique sur toile, 146 x 120 cm, atelier de l'artiste.

Ménade 3, 1984, acrylique sur toile, 100 x 80 cm, collection Café du Soleil, Saignelégier.

Dans cette série des **MLEOS** (fin des années 1970), il commence à traduire sa vision du corps féminin, un thème récurrent dans son oeuvre ultérieure. Avec les **MLEOS III, Mme de Sireuil** il réinterprète le ventre bombé et la cambrure d'une statuette préhistorique découverte en Dordogne (25'000 ans avant J.-C.). Cette figure est toujours présente à son esprit lorsqu'il peint ensuite des **MÉNADES**, un thème issu de la mythologie grecque. Tandis que dans ses **APPROCHES D'OLYMPIA** il s'inspire d'un autre exemple visuel plus proche temporellement, la célèbre toile d'Edouard Manet intitulée *Olympia*, qui fit scandale à Paris en 1863.

Approche d'olympia III, vers 1988/1989, acrylique sur toile, 97 x 116 cm, atelier de l'artiste.

C'est dans ses premiers cycles de **MÉNADES** que Gérard Tolck commence à intégrer des « débordements » de couleurs (selon ses propres termes) à ses formes clairement découpées. Cette intégration prendra au fil du temps de plus en plus d'importance. Le contraste entre les deux styles, formes nettes et facture libre, joue un rôle essentiel dans ses séries ultérieures, comme **TRANS** et **FACEFFACE**. L'artiste cherche à y exprimer sa vision du temps, aussi bien d'un point de vue existentiel que pictural. Ses **FACEFFACE** sont des faces à faces. Ils peuvent être lus comme des miroirs, dans lesquels se reflètent apparition et disparition de notre propre image. Ils peuvent suggérer un adieu du peintre, atteint d'un cancer. Mais ils s'affirment surtout comme un face à face entre le peintre et sa toile dans le moment de la création et une invitation au spectateur de vivre, chacun à sa manière, une expérience visuelle vivante et vibrante.

Trans VIII, 1993, acrylique sur toile,
147 x 166 cm, atelier de l'artiste.

Facefface 23, 2004, acrylique sur toile,
58 x 66 cm, collection particulière.