

joosef albers :
une nouvelle
aventure
joosef albers :
a new
adventure

Nicholas Fox Weber
Executive Director, The Josef and Anni Albers Foundation

Nulle collaboration professionnelle n'aurait réjoui Josef Albers davantage que celle qui aboutit aujourd'hui à ces merveilleuses éditions sur soie, par Hermès, de ses *Hommages au Carré*. Par l'interprétation qu'elle donne ici de l'art d'Albers, l'illustre maison française manifeste une attention particulière aux expériences visuelle et tactile et une maîtrise des matières et de la méthode, doublées d'une inlassable recherche de la perfection, qui furent, pour l'artiste, la quête de toute une vie. Il est somme toute logique que parmi tous les supports, Hermès ait choisi la soie pour reproduire ces « plats pour servir la couleur » – ainsi qu'Albers appelait ses *Hommages*. Du vivant de l'artiste, les *Hommages* furent d'abord des huiles sur panneau, puis des œuvres imprimées sur papier (des lithographies dans un premier temps, et plus tard des sérigraphies) et enfin des tapisseries, réalisées dans les ateliers d'Aubusson. La maison Hermès, dont l'expérience en matière de « carrés » de soie demeure inégalée, a prouvé une fois encore son savoir-faire exceptionnel en restituant le caractère original des nuances que Josef Albers avait si méticuleusement choisies. Elle s'est surpassée en maîtrisant l'ajustement et la définition des couleurs pures avec

No professional collaboration would have pleased Josef Albers more than the publication by Hermès of these marvelous silken renderings of Josef's *Homages to the Square*. What the distinguished French firm has done with its interpretation of Josef's art reveals an attention to visual and tactile experience, a mastery of materials and method, and the relentless pursuit of perfection that were the artist's lifelong quest. It makes perfect sense that Hermès has translated Josef's "platters to serve color" – as he termed his *Hommages* – into the medium of silk. During the artist's lifetime, the *Hommages* existed initially as oils on panel, then as prints (first lithographs, then screenprints) on paper, and then tapestry (woven by Aubusson). Hermès, more experienced in the production of silk "carrés" than any other firm in the world, has demonstrated a unique capability to match the colors Josef chose with such care. Beyond that, Hermès has mastered the alignment and registration of pure hues with the impeccability that was one of the artist's most deeply cherished objectives.

cette impeccabilité qui était l'un des objectifs les plus chers à l'artiste. Vers la fin de sa vie, Josef Albers connut une immense joie quand les imprimeurs de ses œuvres sur papier parachevèrent enfin une technique qui permettait de juxtaposer des aplats de couleur dans un bord-à-bord irréprochable; chaque couleur pouvait dès lors, sans risque de surimpression, s'exprimer dans son entière pureté sur le support blanc. C'est ce même exploit que, dans son inlassable quête de l'excellence, la maison Hermès a aujourd'hui réussi sur soie; Josef Albers se serait écrié: «Bravo!» Cette aventure n'aurait jamais vu le jour sans Pierre-Alexis Dumas, directeur artistique d'Hermès et peintre lui-même, et sa remarquable intelligence du travail d'Albers – un travail dont il possède une connaissance intime et d'une rare profondeur. Sensible à l'enchantement qui opère dans l'œuvre d'Albers et à l'habileté hors pair avec laquelle il faisait interagir les couleurs, Pierre-Alexis a travaillé avec une équipe d'une grande compétence pour atteindre la perfection chromatique que visait l'artiste. L'enchantement de ces *Hommages au Carré* édités par Hermès tient à ce qu'ils témoignent du miracle de l'impossible: un aller-retour simultané anime soudain

Toward the end of his life, Josef was overjoyed when the makers of his prints on paper had finally devised a technique to have solid bands of colors touch continuously along their mutual borders without overlapping, thus making it possible to have each color printed in all its purity on the white support, rather than having one color superimposed over another. Hermès, with its tireless pursuit of excellence, has now done the same in silk; Josef Albers would have said “Bravo!” All of this has happened because Pierre-Alexis Dumas, a painter as well as artistic director of Hermès, has a unique feeling for Josef's work, which he knows intimately and in rare depth. With his understanding of Albers's magic, and of the artist's unique ways of making colors interact, Pierre-Alexis has worked with his extraordinarily able crew to achieve the color performance that was Josef's goal. What gives these *Hommages to the Square* published by Hermès their magic is that they present the wonder of the impossible. What is distinctly flat simultaneously moves backwards and forwards in space.

ce qui était résolument plat; des gradations de clarté et de densité s'insinuent dans un champ de couleur homogène et dénué de modulation; au point de jonction de ses arêtes, un angle ostensible semble contraint d'abandonner sa précision, de s'arrondir; l'image rémanente d'une nuance vibre, miraculeusement, dans l'une des nuances voisines. Et les couleurs donnent l'illusion de s'interpénétrer, de se chevaucher, alors qu'elles sont, en réalité, parfaitement distinctes. Les *Hommages au Carré* d'Hermès réalisent les objectifs qu'évoquait Albers lorsqu'il écrivait:

«D'abord et surtout

Je pense et je vois la couleur

Mais la couleur comme mouvement...

La couleur comme mire directe et frontale

Et ressentie profondément

Comme une respiration et une pulsation venant de l'intérieur.»

Grâce au magistral savoir-faire de la maison Hermès et au soin minutieux qu'elle a consacré à leur exécution, ces objets exquis incarnent aujourd'hui les rêves les plus audacieux de Josef Albers lorsqu'il affirmait: «La finalité de l'art est de donner naissance à des créations vivantes.» C'est là une prouesse qu'on ne se lassera pas de savourer.

A color that is printed evenly and without modulation appears to have gradations of lightness and darkness. A distinct corner comprised of the junction of two sharp edges is made to seem hazy and rounded. The after-image of a hue appears, miraculously, in one of its neighbors. Colors give the illusion of penetrating one another, or overlapping one another, while in fact they are discrete. The *Hermès Homages to the Square* realize Josef's objectives when he wrote,

"I think and see

First and most – color

But color as motion...

Color in a direct and frontal focus

And when closely felt

As a breathing and pulsating

– from within."

The meticulous execution and consuming proficiency with which these exquisite objects have been achieved by Hermès makes them the embodiment of Josef's holdest dreams when he declared, "The aim of art is living creations." The results are to be savored forever.