

Gérard Garouste

Gérard Garouste, "Pinocchio et la partie de dés", 2017. © Adagp, Paris 2022. Photo : Bertrand Huet/Tutti

Avec Gérard Garouste, le Centre Pompidou présente du 7 septembre 2022 au 2 janvier 2023, une rétrospective d'envergure consacrée à l'un des plus importants peintres contemporains français.

Gérard Garouste
7 sept. 2022 - 2 janv. 2023
Galerie 2, niveau 6

C'est une rétrospective d'envergure que le Centre Pompidou consacre à Gérard Garouste, l'un des plus importants peintres contemporains français, né en 1946, adepte d'une figuration sans concession.

Placées sous le signe de l'étude mais aussi de la folie, la vie et l'œuvre de Gérard Garouste se nourrissent mutuellement en un dialogue saisissant. Avec ses grandes toiles figuratives, l'artiste revisite l'histoire de l'art à travers les genres de la peinture, qu'il cherche à épuiser. L'exposition qui lui est consacrée suit pas à pas le parcours et la mythologie personnelle de l'un des plus importants peintres français.

Aux côtés de 120 tableaux majeurs, souvent de très grand format, l'exposition donne également une place à l'installation, à la sculpture et à l'œuvre graphique. Elle permet de saisir toute la richesse du parcours inclassable de Gérard Garouste, « l'intranquille », dont la vie sous le signe de l'étude mais aussi de la folie, et l'œuvre énigmatique, se nourrissent l'une l'autre en un dialogue saisissant.

Le banquet, 2020. Tryptique. © Courtesy Templon, Paris – Brussels.

Gérard Garouste se situe résolument au-delà des temps et des modes. Étudiant aux Beaux-arts de Paris à la fin des années 1960, sa lecture des entretiens de Marcel Duchamp avec Pierre Cabanne, après le choc qu'elle provoque, lui donne justement l'envie de braver l'interdit de la peinture à une époque où les pratiques conceptuelles sont de mise. Ainsi, il sera peintre, dans l'acception la plus traditionnelle du terme, s'attachant à la technique qu'il n'aura de cesse de perfectionner, en observant les maîtres au Louvre : Poussin, Le Greco, Le Tintoret... Après quelques détours, il se lance au début des années 1980, dans la réalisation de grands tableaux sous le signe de la mythologie grecque, à laquelle il superpose sa mythologie personnelle autour des figures du Classique et de l'Indien – l'apollinien et le dionysiaque – à l'œuvre, selon lui, en chacun de nous. Il revisite l'histoire de l'art à travers les genres de la peinture qu'il cherche à épuiser, tout en nous livrant d'impressionnants morceaux de peinture figurative.

La Divine comédie de Dante, premier grand récit littéraire mobilisé par Garouste, donne naissance, après le milieu des années 1980, à un nouveau corpus, aux motifs en délitement et aux couleurs grinçantes. Le peintre se livre à une exploration picturale en osmose avec le célèbre texte décrivant la descente aux Enfers, jusqu'à faire basculer l'image dans une manière d'abstraction inédite. Mais La Divine Comédie est surtout pour Garouste une introduction aux différents niveaux de lecture biblique. Cette initiation prendra toute sa dimension à travers l'étude du Talmud et du Midrach, à laquelle se consacre l'artiste.

Sous-jacente à ses travaux artistiques à partir du milieu des années 1990, elle innerve ouvertement toute sa peinture dès les années 2000.

La figure y devient lettre : elle surgit des récits jamais univoques de la tradition exégétique juive pour laquelle l'artiste, féru d'hébreu, se passionne toujours davantage jusqu'à en faire une constante de son œuvre. La question de l'interprétation des textes, qui selon cette tradition herméneutique, offrent une multiplicité de lectures, trouve un écho direct dans la proposition des sujets par le peintre, empruntés à la Bible ou aux œuvres littéraires d'écrivains tels Cervantès ou Kafka.

Pour Gérard Garouste, le sujet n'est cependant que prétexte à l'activation du regard et de la pensée. S'il livre quelques clés pour aborder ses peintures, il invite davantage à la réflexion, à une lecture personnelle de son œuvre. Forte de cette approche, la peinture de Gérard Garouste ne se veut pas séduisante. Elle ne craint ni les aberrations, ni les déformations, mutilations et recompositions de la figure. C'est une peinture qui questionne sans relâche, bouscule les certitudes : une peinture qui dérange, mais sur le mode d'un jeu dont les règles seraient sans cesse à réinventer.

Sophie Duplaix

Commissaire de l'exposition, conservatrice en chef des collections contemporaines au Musée national d'art moderne, Centre Pompidou

Ses écrits, entretiens

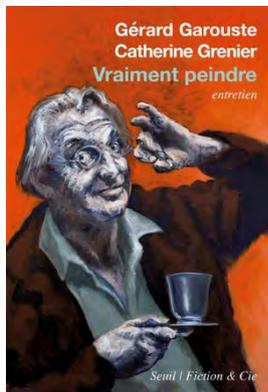
L'intranquille : autoportrait d'un fils, d'un peintre, d'un fou

Gérard Garouste et Judith Perrignon

Ed. l'Iconoclaste, 2009

Le peintre, sculpteur, graveur et illustrateur G. Garouste se confie et raconte les relations conflictuelles avec son père, les secrets et non-dits de sa famille, ses années aux beaux-arts, ses crises de délire, ses soirées au Palace à la fin des années 1970, ses rencontres avec le marchand d'art Leo Castelli, etc.

70"19" GARO 1, Niveau 3 - Arts

Vraiment peindre : entretien

Gérard Garouste et Catherine Grenier

Seuil, 2021

Un entretien au cours duquel le peintre évoque sa vie et son oeuvre, engagée dans une figuration déformante où se déploie un univers onirique souvent inspiré des mythes, de la Bible ou de la tradition juive de la Kabbale et de la Torah.

70"19" GARO 1, Niveau 3 - Arts

Les saintes ellipses Le fils du roi et l'écuyère

Gérard Garouste ; Laurent Busine

Regard, 2003

Gérard Garouste réalise dans le cadre du Festival d'automne 2003 une installation pour la chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière : effondrement fictif de la coupole, illustration feinte d'une fiction de L. Busine, réalité inversée.

Interprétation d'une errance comme métaphore de l'accession à la connaissance et du processus de mémorisation collective.

70"19" GARO 1, Niveau 3 - Arts

Essais, monographies

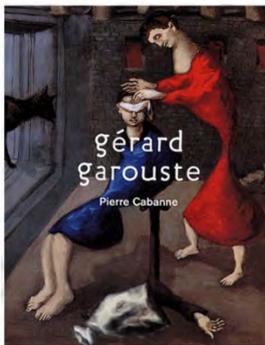
Gérard Garouste, le classique et l'indien

Liliane et Michel Durand-Dessert

Ed. J. Damase, 1984

Première monographie d'ampleur. Nombreuses reproductions et illustrations couleurs et noir et blanc. Textes de Gérard-Georges Lemaire, de Catherine Strasser et de Bernard Blistène

70"19" GARO 2, Niveau 3 - Arts

Gérard Garouste

Pierre Cabanne

La Différence, 1988

Gérard Garouste, né le 10 mars 1946 à Paris, est un peintre et sculpteur français. En 1980, il expose pour la première fois à la galerie Durand-Dessert, avec une peinture figurative, mythologique et allégorique. Sa première exposition internationale a lieu à New York en 1982 à la Holly Solomon Gallery. D'autres suivront, notamment chez Leo Castelli et Sperone. Il est le seul artiste français invité à l'exposition Zeitgeist à Berlin. La reconnaissance institutionnelle arrive en 1987, au CAPC de Bordeaux, où il présente conjointement huiles sur toiles et acryliques sur indienne, puis à la Fondation Cartier. Il reçoit commande, en 1996, d'une œuvre monumentale pour la Bibliothèque nationale

de France, mêlant peinture et fer forgé. Sculpture et gravure l'attirent de plus en plus, ainsi que l'illustration de textes universels, de Don Quichotte à la Haggadah. En 2001, il présente, à la Fondation Cartier, Ellipse, ensemble de toiles montées sur une architecture qu'il a lui-même dessinée. En 2008, sur commande d'État, il crée la maquette d'une tapisserie d'Aubusson monumentale de 24 m2, le Murex et l'Araignée, installée dans l'escalier d'honneur de l'hôtel de ville d'Aubusson. Depuis 2001, il est représenté par la galerie Daniel Templon. Ses peintures, figuratives, font souvent référence à la Bible qu'il étudie intensément parallèlement à l'apprentissage de l'hébreu entamé à la fin des années 1990.

70"19" GARO 2, Niveau 3 - Arts

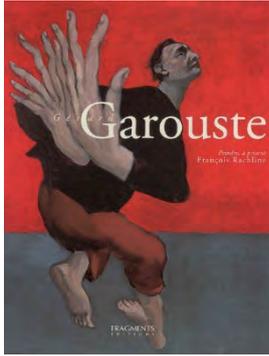
Gérard Garouste

Collectif. Préface de Michel Onfray

Skira-Flammarion, 2009

Présentation de l'oeuvre du peintre Gérard Garouste, dont les sources d'inspiration sont le thème dialectique du Classique et de l'Indien, les écrits bibliques et les textes fondateurs de la littérature classique.

70"19" GARO 2, Niveau 3 - Arts

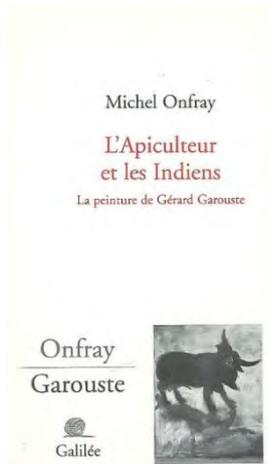
Gérard Garouste : peindre, à présent

François Rachline

Fragments éd., 2004

Gérard Garouste, qui pratique le dessin, la peinture, la sculpture et la gravure, inscrit son art au contact des autres pour tendre vers une peinture toujours plus actuelle. Sa peinture se narre, prend forme et se dessine avec le temps, elle se confond avec le récit même raconté dans le tableau.

70"19" GARO 2, Niveau 3 - Arts

L'Apiculteur et les Indiens : la peinture de Gérard Garouste

Michel Onfray

Galilée, 2009

L'oeuvre de G. Garouste trouve des clés de lecture dans sa biographie. Fils d'un homme ayant fait fortune dans la spoliation des biens juifs, il manifeste les signes d'une appartenance au judaïsme et exprime son ascèse spirituelle ainsi que son insurrection dans son art. Récusant toute récupération, il peint des énigmes déchiffrables qui déchristianisent le judéo-christianisme.

70"19" GARO 2, Niveau 3 - Arts

Le sarcophage, 2012 © Courtesy Templon, Paris – Brussels

Catalogues d'expositions

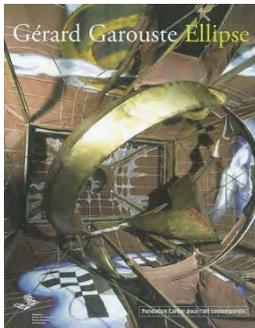

Les indiennes de Gérard Garouste, exposition. Charleroi, Palais des beaux-arts- 1988

Laurent Busine

Lebeer Hossmann, 1988

70"19" GARO 2, Niveau 3 - Arts

Gérard Garouste : ellipse : exposition, Paris, Fondation Cartier pour l'art contemporain, du 20 novembre 2001 au 24 février 2002

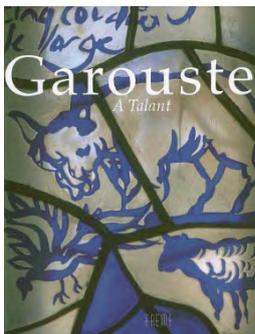
Actes Sud ; Fondation Cartier pour l'art contemporain, 2001

Architecture de toile dont les parois sont habitées d'animaux empruntés aux fables, *Ellipse*, l'installation de Gérard Garouste, se situe à mi-chemin entre la tente et les folies qui jalonnaient les jardins du XVIIIe siècle. Cette œuvre monumentale s'inscrit dans la continuité d'une peinture qui, depuis les années 1970, se nourrit de textes de la littérature, de la mythologie ou de la religion.

Édifice provisoire et nomade, il noue et dénoue les cinquante-quatre panneaux qui la constituent, tout comme se lie et se délie l'intrigue qui l'anime. Livres de châssis, ces toiles se situent dans la lignée des *Indiennes* que l'artiste réalise à partir de la fin des années 1980.

Ces *Indiennes* s'inspirent de la Genèse, de l'Exode, du Zohar ou de l'Enfer de Dante, pour suggérer une méditation sur la condition humaine. Dès cette époque, Garouste imagine transformer ces vastes toiles en une architecture que le spectateur peut expérimenter : *Ellipse*.

70"19" GARO 2, Niveau 3 – Arts

Garouste à Talant

Hortense Lyon

Ereme, 2006

Le peintre retrace la création, il y a dix ans, d'un ensemble de vitraux pour 48 baies de l'église Notre-Dame de Talant, en Côte-d'Or. Il raconte l'histoire de ce projet et évoque ses sources d'inspiration et les rapports entre ces vitraux figuratifs et les textes sacrés.

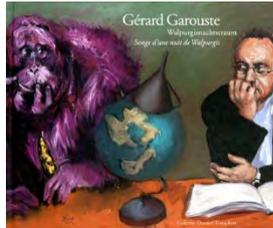
70"19" GARO 2, Niveau 3 – Arts

Gérard Garouste, La Bourgogne, la famille et l'eau tiède : exposition, du 12 janvier au 26 février 2008, Galerie Daniel Templon, Paris
Galerie Daniel Templon, 2008

"La Bourgogne, c'est le paradis perdu de mon enfance, la famille son enfer ; l'eau tiède en serait le mélange ou la résultante et propose un autoportrait sur le mode de la dérision : l'homme du juste milieu." G.G.

70"19" GARO 2, Niveau 3 – Arts

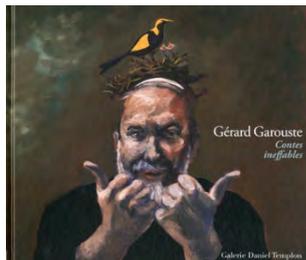
Gérard Garouste : Walpurgisnachtstraum, Songe d'une nuit de Walpurgis : exposition, Paris, Galerie Daniel Templon, du 8 septembre au 29 octobre 2011

D. Templon, 2011

Créateur d'une peinture figurative intemporelle, Gérard Garouste revient à la Galerie Daniel Templon pour sa nouvelle exposition intitulée Walpurgisnachtstraum, Songe d'une nuit de sabbat. Cette exposition revisite le

mythe de Faust. Le catalogue présente les 33 oeuvres de cette exposition.

70"19" GARO 2, Niveau 3 - Arts

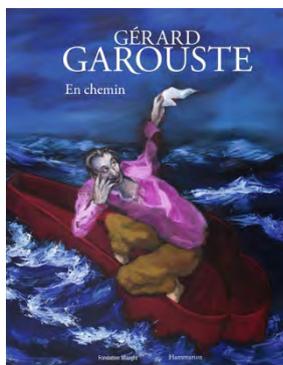
Gérard Garouste, Contes ineffables : exposition, Paris, Galerie Daniel Templon, du 11 janvier au 26 février 2014

D. Templon, 2014

L'oeuvre de G. Garouste trouve des clés de lecture dans sa biographie. Fils d'un homme ayant fait fortune dans la spoliation des biens juifs, il manifeste les signes d'une appartenance au judaïsme et exprime son ascèse spirituelle ainsi que son insurrection dans son art. Récusant toute récupération, il peint des

énigmes déchiffrables qui déchristianisent le judéo-christianisme.

70"19" GARO 2, Niveau 3 - Arts

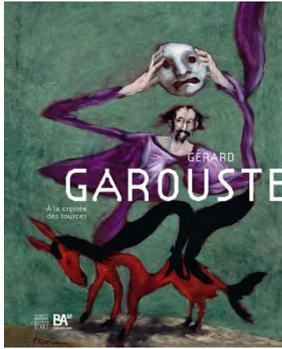

Gérard Garouste : En chemin : exposition, Saint-Paul-de-Vence, Fondation Marguerite et Aimé Maeght, du 27 juin au 29 novembre 2015

Hortense Lyon, Hortense ; Olivier Kaepelin ; Mac-Alain Ouaknin, Flammarion ; Fondation Maeght, 2015

Rétrospective de la carrière du peintre à travers la présentation d'esquisses et de notes issues de ses carnets, mettant en lumière ses sources d'inspiration, notamment le Talmud.

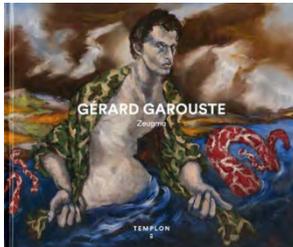
70"19" GARO 2, Niveau 3 – Arts

Gérard Garouste : à la croisée des sources : exposition, Mons, Musée des beaux-arts de Mons-BAM, 24 septembre 2016-29 janvier 2017
Somogy éditions d'art ; BAM, Beaux-arts Mons, 2016

Qu'il puise son inspiration dans la folie, s'interroge dans ses carnets d'esquisses, interprète les livres sacrés ou profanes, philosophe avec le Talmud, retourne aux origines des mythes anciens ou pénètre l'inconscient avec la psychanalyse, Gérard Garouste croise et entrecroise sans cesse ses sources avec peut-être comme seul et unique fil conducteur le mot et son interprétation picturale. Imprégné de différentes personnalités qui vont de Don Quichotte au scientifique en passant par le joueur de flûte ou d'échecs, Gérard Garouste slalome entre raison et déraison, s'inspire de mondes imaginaires, combat les préjugés et défend des valeurs envers et contre tout, voyageant en permanence entre deux extrêmes : Apollon et Dionysos. Parmi les plus importants peintres français actuels, Gérard Garouste est de ces artistes qui suscite autant l'intérêt du grand public que des spécialistes, conciliant la virtuosité du style à une peinture figurative contemporaine, mêlant univers imaginaire et vécu personnel.

70"19" GARO 2, Niveau 3 – Arts

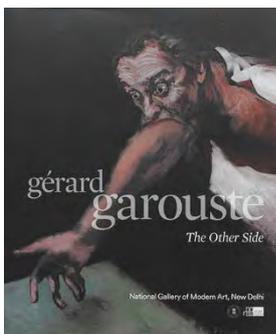

Gérard Garouste : Zeugma : expositions, Paris, Musée de la Chasse et de la Nature, 13 mars-1er juillet 2018 ; Galerie Templon, 15 mars-12 mai 2018 ; Beaux-Arts de Paris, 15 mars-15 avril 2018
Templon, 2018

À Paris, le printemps 2018 est « garoustien ». Pas moins de trois expositions : au musée de la Chasse et de la Nature, où l'artiste revisite le mythe de Diane et d'Actéon (voir vidéo), sous les traits de sa femme et de lui-même, dans de vastes combats érotiques et pervers ; aux Beaux-Arts de Paris, où il expose des installations monumentales et des dispositifs théâtraux, anciens et bien connus, Indiennes, Ellipses et La Dive BacBuc ; et enfin à la galerie Templon avec une série de tableaux où sont représentés le général Naaman (celui qu'Elisée envoya se plonger dans le Jourdain pour se guérir de la lèpre, Livre des Rois) et Pinocchio, le maître H'oni HaMéa'guel ou Rabba Bar Bar Hanna, personnages du Talmud, Chouchani, Franz Kafka et Borges, son fils et son beau-frère décédé.

La collision permanente de personnages de siècles différents et de situations revient régulièrement dans l'œuvre de Gérard Garouste, mais ici cela prend une ampleur inédite, d'où le titre « Zeugma », figure de style qui associe des mots appartenant à des champs différents (« L'Océan était vide et la plage déserte » Musset ou encore « Vêtu de probité candide et de lin blanc » Victor Hugo), mais qui signifie aussi « le pont », « le lien » en grec. En effet depuis vingt ans qu'il a reconquis sa judéité, l'artiste ne cesse de faire le pont entre le Talmud, les récits mythologiques ou littéraires, et sa propre histoire, en s'attachant à créer un « entre-deux » d'où surgissent l'interrogation, l'humour et le cocasse.

70"19" GARO 2, Niveau 3 - Arts

Gérard Garouste : the other side, l'autre rive : exhibition, National gallery of modern art, New-Delhi, India, 28 January-29 March 2020

Jean-Jacques Aillagon ; Magali Boutet de Monvel ; Charles Penwarden ; Ranjit Hoskote ; Gérard Garouste

National gallery of modern art (New Delhi), D. Templon, 2020

Catalogue des œuvres exposées lors de l'exposition consacrée au peintre français, couvrant quarante ans de création de 1980 à 2019. Il regroupe toutes les séries développées par l'artiste (les Indiennes, Rabelais, les portraits, la Bible...) qui mêle les cultures chrétienne et hébraïque, les mythes et légendes, ainsi que son histoire

personnelle. Avec des essais et un entretien.

70"19" GARO 2, Niveau 3 - Arts

Garouste illustrateur

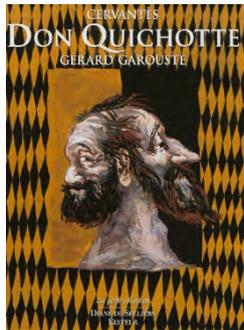

Haggada

Marc-Alain Ouaknin
Assouline, 2001

La Haggada est le texte qui accompagne la cérémonie juive des deux premières nuits de Pâque et commémorant l'événement fondateur du peuple juif. Ce livre est né de la rencontre entre un philosophe et un peintre, G. Garouste, qui s'est plongé dans la tradition pour en exprimer sa profonde symbolique. Un guide comprenant tous les éléments du déroulement de la célébration.

296.3 HAG, Niveau 2 – Religions

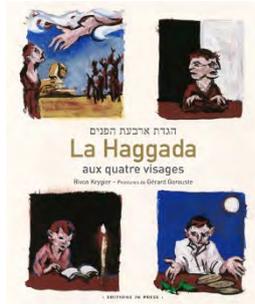

L'ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche

Miguel de Cervantes Saavedra
D. de Selliers, 2012

Cet ouvrage réunit les deux livres de Don Quichotte de Cervantès écrits en 1605 et 1615, illustrés par 150 gouaches originales de Gérard Garouste, spécialement créées pour cette édition, ainsi que 126 lettrines ornées, véritables tableaux qui ouvrent chacun des 126 chapitres. Le peintre y transcrit les subtilités de ce roman universel.

860"16" CERV 4 IN 1 et 2, Langues et littératures

La Haggada aux quatre visages Suivie[s] du commentaire **La saveur de l'azyme**

Éditions In press, 2019

Une découverte de la Haggada, le texte qui accompagne la cérémonie juive des deux premières nuits de Pâque commémorant l'événement fondateur du peuple juif. Elle met en scène quatre types d'enfants à qui il s'agit d'en transmettre la mémoire : l'érudite, le rebelle, le simple et celui qui ne sait pas questionner.

296.3 HAG, Niveau 2 – Religions

Film

Gérard Garouste, le passeur

de Joël Calmettes
Chiloé Productions, 2005, 52 min

Pendant près de deux ans, Joël Calmettes est allé à la rencontre de ce peintre qu'il admire en secret depuis de longues années.

Tourné dans l'intimité de l'atelier, le film témoigne d'une oeuvre en perpétuelle gestation. Il devient la chronique de la genèse d'un nouveau cycle de peinture. L'occasion unique de découvrir un univers insoupçonné : celui d'un peintre moderne qui puise son inspiration aux sources de la peinture et de la littérature classique, mêlant avec bonheur, Histoire, religions et mythes. L'occasion de mesurer

l'engagement d'un homme qui combat sans relâche dogmes et vérités établies avec l'élégance et la puissance d'un l'homme qui sait que si peindre, c'est d'abord et avant tout fabriquer une image, celle-ci n'est qu'un viatique

pour voyager bien au-delà. Du côté des questionnements, des remises en cause, du doute. L'occasion, enfin, de réconcilier un large public avec la peinture contemporaine tant Gérard Garouste dépasse naturellement écoles et chapelles et propose, comme tout grand artiste, une vision du monde qui ne laisse personnes indifférente. Tour à tour amusante et grave ; sérieuse et cocasse ; moderne et intemporelle.

Articles

Gérard Garouste
dans *Eighty*, numéro
8, 1985
7(0) EIG, Niveau 3 – Arts

Gérard Garouste
par Bertrand Lavier
dans *Ninety*, numéro 7,
1992
7(0) EIG, Niveau 3 - Arts

Gérard Garouste
dans *Transfuge* n°147, Avril 2021
Interview fleuve de Gérard Garouste, pour son exposition à la galerie Daniel Templon,
Correspondances : Gérard Garouste-Marc-Alain Ouaknin
81(0) TRA

Archives sonores de la Bpi

La création à l'oeuvre

Gérard Garouste. Entretien avec Bernard Blistène

Petite Salle, Centre Pompidou, 2011

<https://replay.bpi.fr/captations/la-creation-a-loeuvre/gerard-garouste-entretien-avec-bernard-blistene/>

Né en 1946 à Paris dans une famille chrétienne, Gérard Garouste vit comme un traumatisme l'antisémitisme de son père. Après des études aux Beaux-Arts de Paris, la réalisation de décors pour le Palace et le théâtre de Jean-Michel Ribes, il expose au début des années 80 une peinture figurative, à contre-courant des tendances de l'époque, qui lui vaut une reconnaissance internationale après que Leo Castelli l'ait présenté dans sa galerie new-yorkaise, en 1983. Corps disloqués, anamorphoses, références personnelles et mythologiques, énigmes hantent sa peinture. Son inspiration va s'abreuver aux sources des textes universels et fondateurs. Rabelais, Dante, Cervantès l'accompagnent. Il illustre Le Quart Livre, La Divine Comédie, Don Quichotte. Nourri de la Bible et du Talmud, passionné par l'hébreu, il ne cesse de questionner l'identité, l'origine, la traduction comme trahison, s'insurgeant à travers sa peinture contre la spoliation chrétienne du texte juif. « Mes toiles n'affirment rien, elles sont une invitation à relire. Le rôle de l'artiste est de transmettre, d'élargir la connaissance. »

Atelier d'écriture

« Ecrire et dessiner sont identiques en leur fond » disait Paul Klee.

Deux artistes, des histoires

A l'automne 2022, deux grands artistes, l'un français, Gérard Garouste, l'autre américaine, Alice Neel, peintres tous les deux, seront exposés au Centre Pompidou. Leurs œuvres, très fortes, peuvent être sources d'inspiration multiples pour s'amuser à un travail d'écriture.

A partir des monographies présentes dans la collection de la Bpi, le public pourra s'immerger dans les univers de ces deux artistes et y inventer leurs propres histoires.

Animé par **Maia Brami**, autrice

Atelier ouvert à tous, dans la limite des places disponibles

Sur inscription : florence.verdeille@bpi.fr

6 octobre, 3 novembre, 1er décembre, de 19h à 21h30 (Atelier, niveau 2 de la Bpi)