

JonOne

TRANSFORMATIONS II

MARCEL
STROUK
GALERIE RIVE GAUCHE

Ouvrage publié à l'occasion de l'exposition « Transformations II – JonOne »
à la galerie Rive Gauche – Marcel Strouk, du 13 mars au 25 avril 2015
Vernissage le 12 mars 2015 / Performance le 25 avril 2015

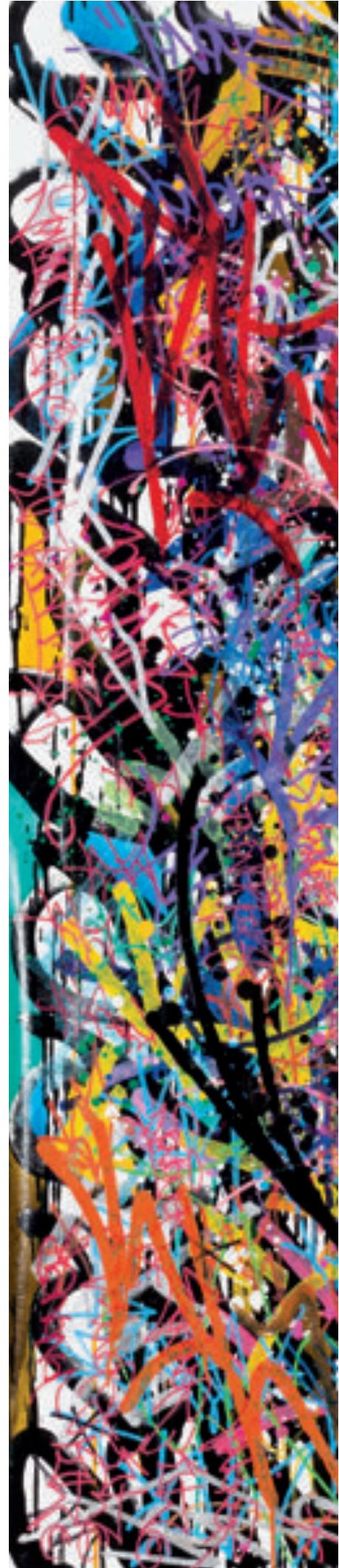
*This book has been published to mark the exhibition "Transformations II – JonOne"
at the Galerie Rive Gauche – Marcel Strouk, from March 13th to April 25th 2015
Opening on March 12th, 2015 / Performance on April 25rd, 2015*

Marcel Strouk – Galerie Rive Gauche
23, rue de Seine – 75006 Paris / +33 (0)1 56 24 42 19
art.rive.gauche@wanadoo.fr / www.galerie-strouk.fr

© JonOne
© Les œuvres : galerie Rive Gauche
© Photographies des œuvres : Gwen le Bras
© Photographies de l'artiste : Luke Newton, Harry Kampianne (p. 54)
© ADAGP

ISBN : 978-2-35532-222-8
© Les éditions Lelivredart, 2015
www.lelivredart.com

première de couverture / *front cover* : **Cherche Le Souffle** (détail) – acrylique, encre et Posca sur toile – 145 x 140 cm – 2015
quatrième de couverture / *back cover* : **Transformation II** – acrylique et huile sur toile – 210 x 150 cm – 2015
► **Saturation De Couleurs** – encre et Posca sur toile – 140 x 140 cm – 2015

JonOne Transformations II

par Théophile Pillault, Paris

On dit souvent de John Andrew Perello qu'il est l'homme à mille visages. Certains, à travers le temps, ont même essayé de le lui reprocher.

Mais comment pourrait-il en être autrement, tant cet homme a connu de vies différentes.

« De plusieurs, un »

Né de parents dominicains, *writer* embusqué sur les lignes du métro new-yorkais, *tunnel walker* paumé dans les tourments de la rue, *king* adoubé par ses pairs en début de règne dans les rues de la Grosse Pomme, klepto en matériel de beaux-arts ou jeune étudiant buissonnier dans les galeries de grands musées américains... JonOne, c'est aussi l'exilé, « le créole » comme aime à le décrire son vieux frère d'armes Jay One des BBC.

Un éternel exilé, qui n'en aura jamais fini avec ses origines. L'artiste se déracine entre la République dominicaine, les États-Unis puis la France, avec qui il continue d'écrire une étonnante fable.

« American writer in Paris »

JonOne à Paris, c'est le terrain vague de la Chapelle, les balbutiements du hip-hop en France, l'Hôpital éphémère, le 156 Posse, les BBC. et les rencontres. Avec des galeristes, soutiens et collectionneurs comme Agnès b., Magda Danysz, Willem Speerstra ou encore Marcel Strouk.

John et ses innombrables vies, John et ses retournements, John et ses transformations.

« Ce nouvel accrochage, que j'ai baptisé "Transformations II", se compose d'œuvres pensées comme autant de fenêtres ouvertes sur le futur... Dirigées vers le futur, mais nourries d'éléments, de signes, d'élans créatifs présents dans mon travail depuis toujours. Cette fois-ci, je me suis dirigé vers la dimension projective. L'immersion est totale, le langage utilisé est encore plus personnel. »

Constant dans l'inconstance, JonOne a réformé à nouveau sa narration, empiétant d'un pas supplémentaire dans la plus pure abstraction, qu'il aime tant. L'artiste à l'état de *flow*, l'homme à l'état de couleurs.

JonOne l'entretien Pieds-Poings

Propos recueillis par Théophile Pillault et Nicolas Veidig-Favarel
www.theopillault.com

« Transformations » est finalement le nom de votre collaboration avec le galeriste Marcel Strouk ?

Oui, en quelque sorte c'est vrai ! Nous sommes rendus aujourd'hui à la deuxième session du cycle Transformations, organisée et accueillie à nouveau chez Marcel Strouk. La première a eu lieu il y a près de trois ans. Pour « Transformations I », j'avais beaucoup travaillé sur le sens de lecture. Au lieu de lire et voir de gauche à droite, tu pouvais expérimenter mes toiles à 360°, le langage des œuvres s'en trouvait réformé. Cette fois-ci, je me suis dirigé vers la dimension projective. L'immersion est totale, le langage utilisé est encore plus personnel. Avec « Transformations II », j'ai ouvert des fenêtres sur le futur. Dirigées vers le futur, mais nourries d'éléments, de signes, d'élans créatifs présents dans mon travail depuis toujours. À chaque fois que je suis entré dans la galerie de Marcel, je me suis toujours senti en confiance. Rive Gauche est un lieu propice à la remise en question. C'est un lieu dans lequel un artiste peut s'emparer d'une carte blanche et développer ainsi un langage nouveau, *I mean* différent.

Comment expliquez-vous ce sentiment ?

C'est l'expérience de Marcel qui met à l'aise, je pense. J'ai beaucoup de respect pour lui. *You know*, il est là depuis des années, à naviguer dans des courants artistiques variés. Je pense que ce galeriste a toujours été attentif à l'*American Pop Movement*. Bien que le figuratif occupe une place importante dans son espace d'exposition, je trouve qu'il s'est bien approprié les aspirations abstraites que je représente. Et même si cela a pu, à l'époque, lui prendre un peu de temps, je pense qu'aujourd'hui il adore la démarche de JonOne. Marcel Strouk n'a pas peur de mon travail, à la différence d'autres galeristes. C'est un homme à qui je réserve des surprises, *always*.

Rareté, liberté, intensivité... Où placez-vous l'année à venir ? Sous quel signe créatif ?

Celui de l'instinct. Donc de la liberté. Je ne m'interdis rien, je me permets tout. 2014 a été ponctué de beaux projets, comme mon entrée à l'Assemblée nationale par exemple, donc pour l'année à venir, si les initiatives et propositions m'excitent et m'inspirent, je foncerai. D'un point de vue intérieur, par rapport à ma propre production, je suis également très content. Parce que je vois de nouvelles choses qui émergent dans mon style.

Content et rassuré ?

Yeah! (rires) *I would be scared if I thought it was the end of the road!* Je continue d'avoir des choses à dire et à faire, un message à faire passer et, encore une fois, des fenêtres à ouvrir. Même une fois passée la cinquantaine.

Le temps passe, même pour JonOne...

Oui ! C'est dur *sometimes*. *I mean*, rentrer dans le cycle de la cinquantaine, peut être est-ce là ma seconde transformation. Car mon rapport au temps a changé. Ce temps, il n'est plus aussi dilaté qu'il a pu être. Les minutes tombent vite. Peindre de grands formats comme je le fais réclame des gestes puissants, très fatiguants. C'est une vraie activité physique.

Qui explique votre attrait soudain pour la pratique de la boxe ?

J'ai toujours aimé et suivi la boxe. Ce sport est lié à l'histoire de mon quartier natal, aux États-Unis. Mais si je suis devenu sportif à près de 48 ans, c'est pour déjouer les pièges du temps ! (rires) Je veux et j'ai besoin que mon corps s'habitue à l'effort, à l'intensité. Mon abstraction est à ce prix. Le *flow* des couleurs, le mouvement me demandent des efforts intenses et je veux pouvoir continuer à donner cette énergie à la toile. Et puis je ne suis pas encore prêt à être dépassé par la nouvelle génération qui, elle, est pleine de force.

Une jeune garde que vous suivez ? Que vous surveillez ?

Oui je m'y intéresse. Mais sans jalousie... Je regarde ce qu'il se passe, ce que les autres expriment, ce qu'ils ont à dire. Et j'y trouve encore ma place.

Pour les années à venir ?

Oui, sans hésitation. Je pense que c'est à nous d'entrer dans les musées. Notre temps est venu maintenant. Les travaux les plus spectaculaires que nous ayons jamais réalisés, c'est aujourd'hui qu'il faut les faire naître. Grâce au soutien de transversales culturelles, de passerelles institutionnelles à (ré)inventer dans ce pays. La France a besoin de lier les beaux-arts, les commissaires d'expositions publiques comme les galeristes sérieux et les artistes pour qu'un dialogue naisse. Et qu'enfin certaines portes s'ouvrent ainsi à nous.

*Mon œuvre est globale. C'est une totalité.
Chaque toile représente une pièce d'un gigantesque
puzzle que je construis dans ma tête.
Chaque œuvre n'est qu'un petit morceau.*

▲ **Role Models** – acrylique sur toile – 173 x 156 cm – 2015
◀ **Nouvelles Frontières** – acrylique sur toile – 159 x 100 cm – 2015

▲ Lock Down – acrylique sur toile – 180 x 130 cm – 2015

▲ Fonctions – acrylique sur toile – 180 x 130 cm – 2015

▲ **Drifting In The Winds** – acrylique, encre et Posca sur toile – 100 x 97 cm – 2015

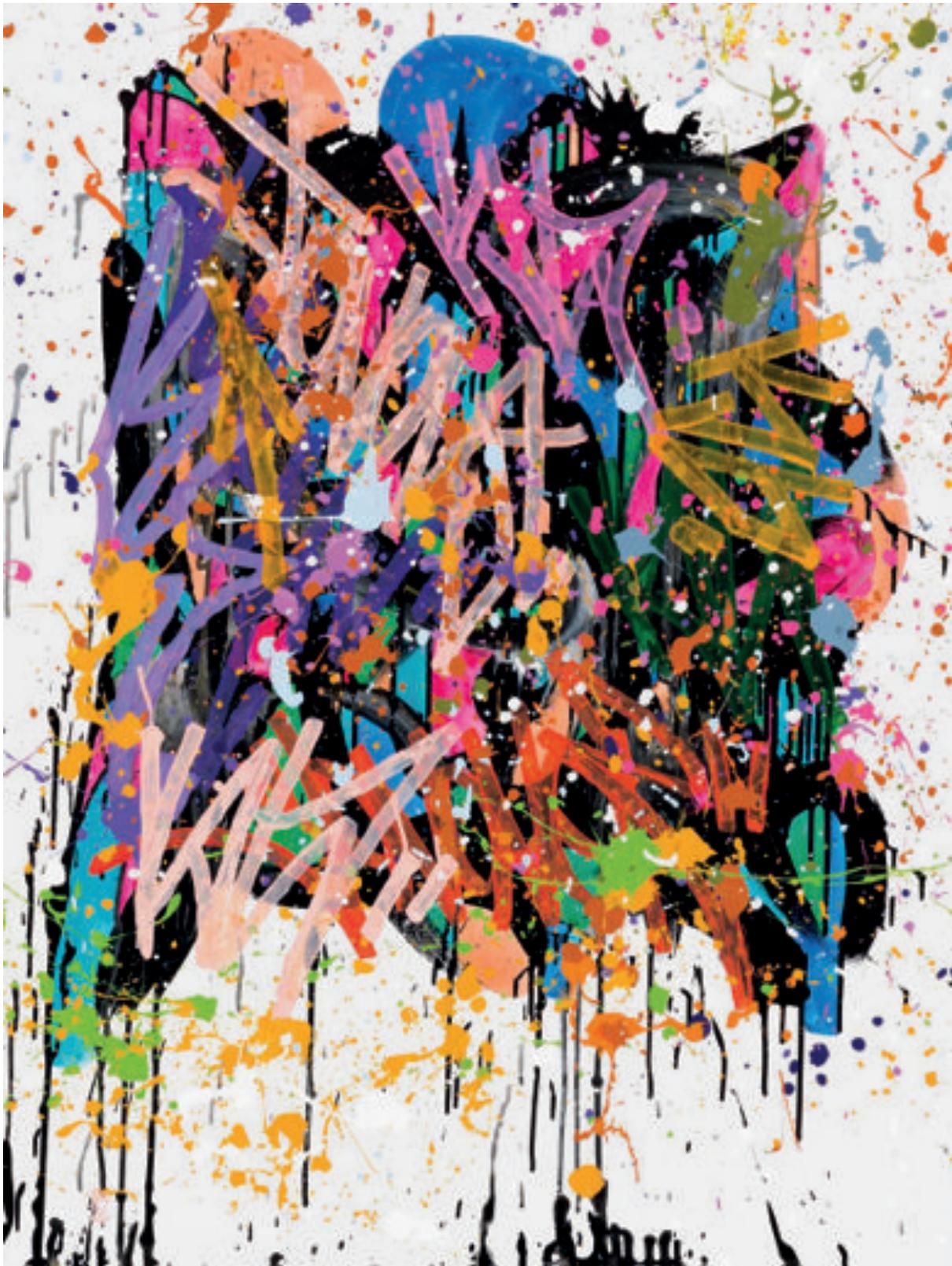

▲ Doing What I Have To Do – acrylique, encre et Posca sur toile – 100 x 100 cm – 2015

◀ La République-Liberty City FL – acrylique et encre sur toile – 200 x 232 cm – 2015

▲ **Bunkers** – acrylique et encre sur toile – 115 x 78 cm – 2015

▲ **Cousin Blues** – acrylique, encre et Posca sur toile – 105 x 77 cm – 2015

▲ **Soft Cells** – acrylique, encre et Posca sur toile – 80 x 78 cm – 2015

▲ A Love In My Room – acrylique, encre et Posca sur toile – 80 x 70 cm – 2015

► **Special Kay's** – acrylique, encre et Posca sur toile – 95 x 95 cm – 2015

▲ **Tripping Twice** – acrylique et encre sur toile – 112 x 84 cm – 2015

▲ Faithful Chords – acrylique et encre sur toile – 100 x 80 cm – 2015

*Je veux et j'ai besoin que mon corps s'habitue
à l'effort, à l'intensité. Mon abstraction est à ce prix.
Le flow des couleurs, le mouvement me demandent
des efforts intenses et je veux pouvoir continuer
à donner cette énergie à la toile.*

▲ Killing Me Softly – acrylique et encre sur toile – 200 x 147 cm – 2015

▲ Running To The Music – acrylique et encre sur toile – 204 x 143 cm – 2015

► Paris Fevr
acrylique et encre sur toile
125 x 189 cm – 2015

▲ **Mérivel** – acrylique, encre et Posca sur toile – 145 x 139 cm – 2015

▲ **Cherche Le Souffle** – acrylique, encre et Posca sur toile – 145 x 140 cm – 2015

► **Read Write Draw** – acrylique et encre sur toile – 162 x 137 cm – 2015

▲ Seeing Through The Clouds – acrylique, encre et Posca sur toile – 145 x 135 cm – 2015

▲ I Wanted Some Time – acrylique, encre et Posca sur toile – 204 x 143 cm – 2015

◀ Paris Janv
acrylique et encre sur toile
125 x 193 cm – 2015

▲ Handling The Whips – acrylique sur toile – 145 x 139 cm – 2015

▲ Raining Tears – acrylique sur toile – 145 x 142 cm – 2015

▲ Shock 123 – acrylique, encre et Posca sur toile – 200 x 200 cm – 2015

▲ Couches Après Couches De Couleurs – encre et Posca sur toile – 140 x 140 cm – 2015

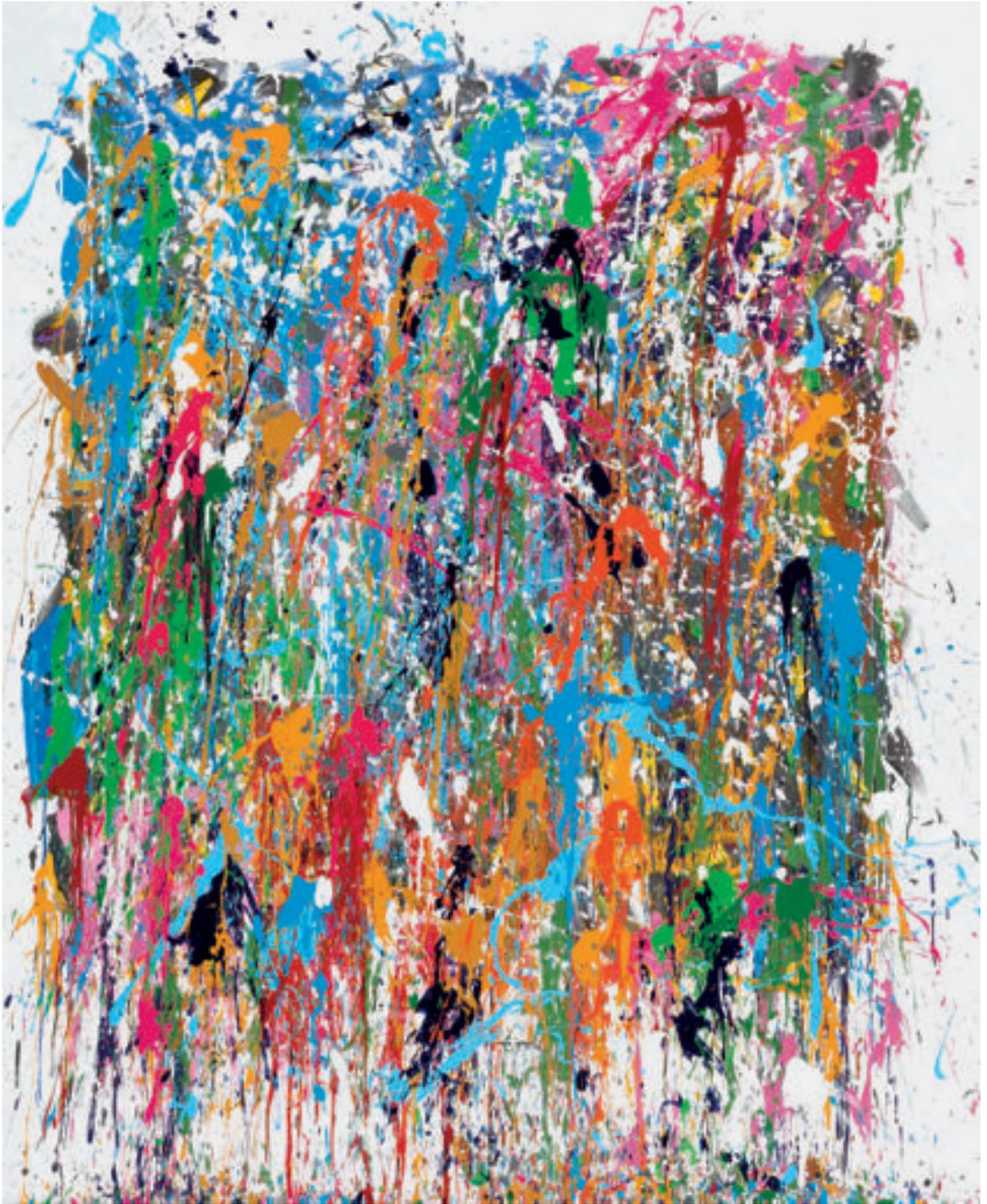

◀ **Sunshine States** – acrylique, encre et Posca sur toile – 143 x 140 cm – 2015

▲ Deep Down I Have Known It's True – acrylique et encre sur toile – 202 x 160 cm – 2015

▲ Roasted – acrylique et encre sur toile – 197 x 162 cm – 2015

JonOne

Né en 1963, à New York / *Born in 1963, in New York*
Vit et travaille à Paris / *Lives and works in Paris*

- 2015** - « Transformations II », galerie Rive Gauche Marcel Strouk, Paris
- 2014** - « *The Chronicles* », galerie David Pluskwa, Marseille
- « *West Side Stories* », Fabien Castanier Gallery, Los Angeles (États-Unis)
- « *JonOne: Back In Town* », Art Statements Gallery, Hong Kong (Chine)
- « *Evolution To Oils* », galerie Rabouan-Moussion, Paris
- « *Cryptation* », Kolly Gallery, Zürich (Suisse)
- 2013** - « *When The Substance Becomes Bigger Than The Being* » (*Blood Of Paris*), New Square Gallery, Lille
- « *JonOne in Moscow* », Boccara Gallery, Moscou (Russie)
- « L'art contemporain s'invite à Saint-Germain », boutique Agnès b., Paris
- « *Iron One* », Art Partner Galerie/Laurent Rigail & Eric Brugier, Paris
- « *J-Punk* », Art Partner Galerie/Laurent Rigail & Eric Brugier, Paris,
- « *Twi-Lights Of Colors* », galerie Martine Ehmer, Bruxelles (Belgique)
- 2012** - « *A Beautiful Madness* », Fabien Castanier Gallery, Los Angeles (États-Unis)
- « *Untitled* », Galerie David Pluskwa, Marseille
- « *Untitled* », Barbara De Palma Gallery / galerie David Pluskwa, Saint-Tropez
- « *JonOne Transformations* », galerie Rive Gauche/Marcel Strouk, Paris
- 2011** - « *Out Of Nowhere* », New Square Gallery, Lille
- « *Throw Up* », BKRW, Paris
- « *The City Breathes...* », galerie Rabouan-Moussion, Paris
- « *Untitled* », Venise Cadre Gallery, Casablanca (Maroc)
- « *Untitled* », Gallery Magda Danysz, Shanghai (Chine)
- « *Untitled* », Bund 18 Gallery, Shanghai (Chine)
- « *Da Sun Will Always Shine* », galerie Le Feuvre, Paris
- 2010** - « *Da New Work* », galerie Helenbeck, Nice
- « *Abstractions* », Gallery Magda Danysz, Paris
- « *Retrospective 20 ans / 20 years* », Gallery Speerstra, Bursins (Suisse)
- « *Escape From New York* », galerie Australe, Saint-Denis de la Réunion
- « *Carved In Stone* », Art Partner Galerie/Laurent Rigail & Eric Brugier, Paris
- 2009** - « *Autoportraits* », Art Partner Galerie/Laurent Rigail & Eric Brugier, Paris
- « *Untitled* », The Don Gallery, Milan (Italie)
- « *Close up* », Gallery Speerstra, Genève (Suisse)
- « *The Art is Yours* », Gallery Magda Danysz, Paris
- « *Untitled* », Bund 18 Gallery / Gallery Magda Danysz, Shanghai (Chine)
- Graffiti Gallery, Copenhague (Danemark)
- 2008** - « *My Father's Keeper* », galerie Le Feuvre, Paris
- « L'art à la table », galerie Aga / La Cornue, Gland (Suisse)
- « *Brut Graffiti (paintings) and Follow The Sun (works on paper)* », Gallery Speerstra, Bursins (Suisse)
- « *JonOne Miami Beat* », Carol Jazzar, Miami (États-Unis)
- 2007** - « *Urban Calligraphy* », Art Statement Gallery, Harbour City, Hong Kong (Chine)
- « Sir JonOne à Paris », galerie Helenbeck, Paris
- « *Art of Living* », Gallery Speerstra, Bursins (Suisse)
- 2006** - « *JonOne live painting and art jam session-Finds* », Art Statement Gallery Hong Kong (Chine)
- « *Serigraph* », galerie Speerstra, Paris
- 2005** - « *Back Jumps, The Live Issue #2* », Berlin (Allemagne)
- « *Festival Walk, JonOne's Graffiti* », Art Statement Gallery, Hong Kong, (Chine)
- « *Urban Calligraphy* », galerie Speerstra, Paris
- Galerie Helenbeck, Nice
- 2004** - « *Remix Art Collection* », série de 4 chaises Louis XV, galerie Helenbeck, Nice
- « *Night and Day* », galerie Speerstra, Paris
- 2003** - « *Dr. Ernest Emillion & Pauline Lang D.C present Medecine For The Soul... small paintings by JonOne* », Paris
- « *100 % Vandal a Lyon... pour Agnès b. JonOne Window Painting* », Lyon
- « *JonOne Talking to Walls* », galerie Speerstra, Paris
- 2002** - « Agnès b. graffiti JonOne », galerie du Jour Agnès b., Ginza (Japon)
- « *Black Diamonds* », galerie Speerstra, Paris
- 2001** - « *Digital Graffiti* », Pop-Up Store, Paris
- 1998** - « *Junk loves JonOne* », Junk by Junko Shimada, Paris
- 1997** - Junko Shimada, Paris
- 1995** - Carrousel du Louvre, Paris
- 1994** - Color Vision, L'Espace, Paris
- 1992** - Galerie Structures, Montpellier
- Galerie Michel Gillet / Speerstra Gallery, Paris
- « *Tribal Instincts* », galerie Michel Gillet, Paris
- « *JonOne peintures* », galerie B5 / Speerstra Gallery, Fontvieille, Monaco
- « *JonOne* » L'Hôpital éphémère, Paris

