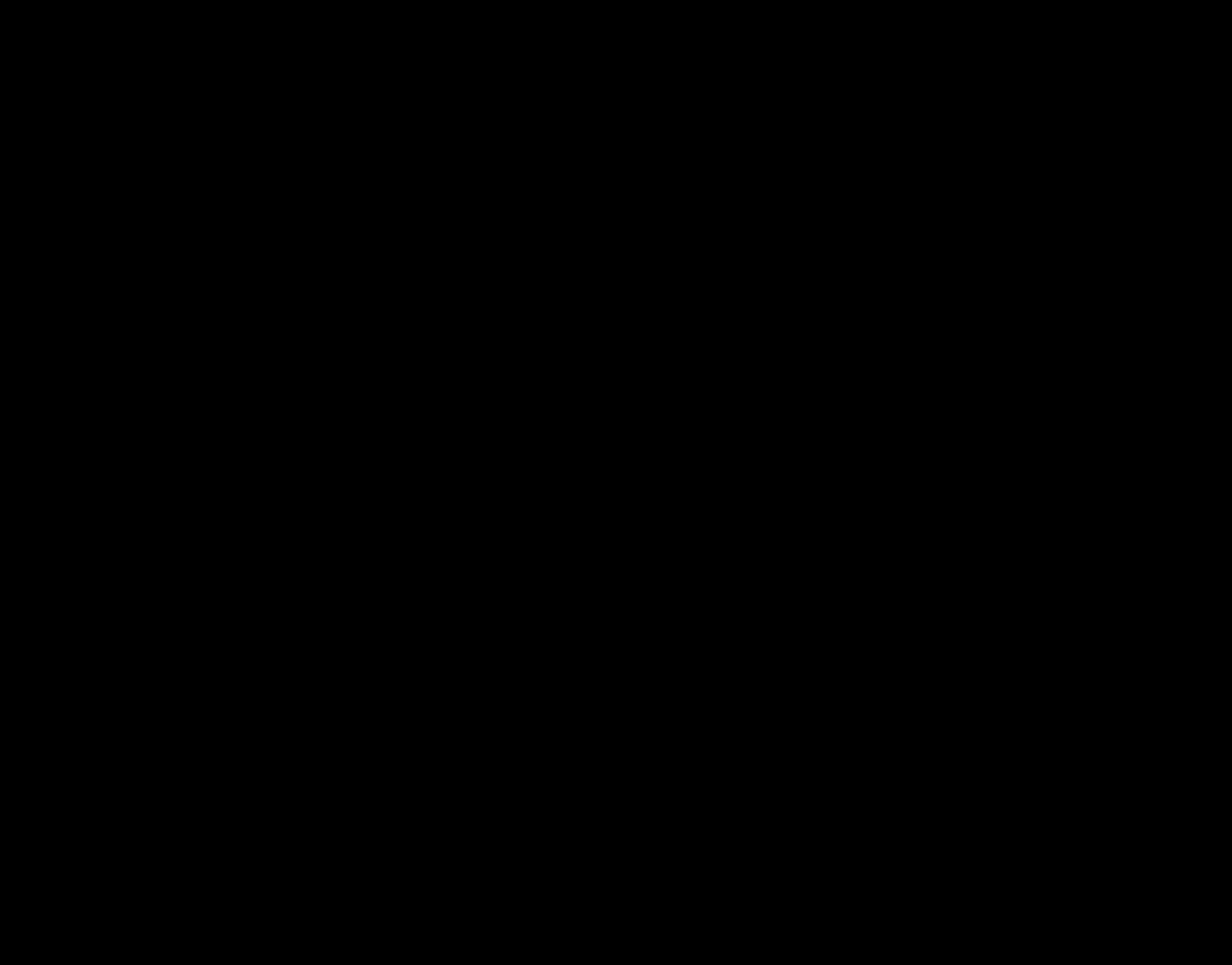

JonOne

NO RULES

MARCEL STROUK
GALERIE RIVE GAUCHE

Handwritten text in a stylized, cursive script, possibly representing a name or a signature. The text is written in black ink on a white background. The characters are highly stylized and interconnected, with some resembling 'A', 'M', 'O', and 'S'. There are several asterisks and double quotation marks scattered around the main text.

Ouvrage publié à l'occasion de l'exposition « No Rules »
à la galerie Rive Gauche – Marcel Strouk, du 2 juin au 15 juillet 2017
Vernissage / Performance le 1er juin 2017

*This book has been published to mark the exhibition "No Rules"
at the Galerie Rive Gauche – Marcel Strouk, from June 2nd to July 15th 2017
Opening / Performance on June 1st, 2017*

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 : BYNDR
© ADAGP, 2017

ISBN : 978-2-35532-274-7
© Les éditions Lelivredart, 2017
www.lelivredart.com

JonOne

NO RULES

MARCEL
STROUK
GALERIE RIVE GAUCHE

AU DÉTOUR D'UNE CONVERSATION, JonOne aborde sans crier gare un sujet d'apparence extérieur, mais en réalité en prise directe avec sa propre peinture. Il évoque un ballet auquel il a assisté récemment à l'opéra Garnier, le décrit en gestes amples, s'enthousiasme pour la rythmique des pas de danse. Et n'oublie pas de mentionner le décor qui structurait de façon latente la chorégraphie, et vient s'inscrire dans ce décor qu'est déjà celui de Garnier – le mimant sans plus de mots... La plus grande part de sa peinture se trouve là. Un spectacle visuel où le mouvement et l'énergie du geste se disséminent en rebonds et épanchements colorés ; un cadre dans lequel il vient se resituer en brossant sommairement son propre canevas ; un déferlement de gestes répétés dans des carnets de croquis, ingérés à l'ombre des tableaux où ils viennent déborder le canevas esquissé auparavant ; une stratification de couches se mêlant les unes aux autres, se recouvrant comme se chassent sans s'éteindre les différents tableaux d'un même ballet. Attention au format, accents rythmique, répétition et dépassement : autant de catégories formelles qui rapprochent un peu plus JonOne des leçons de la peinture expressionniste américaine. « Aujourd'hui cela fait plus de vingt-cinq ans que je peins sur toile. Je peins en mélangeant l'huile, l'acrylique, de l'encre, la gouache, mais pas avec des bombes. Cette peinture fait autant partie de mon parcours que le graffiti ». Ceci explique son intérêt pictural pour d'autres Américains qui avant lui ont foulé le sol parisien – Joan Mitchell et Sam Francis notamment. Car si le jeune writer qu'était JonOne à ses débuts new-yorkais se nourrissait aux mêmes gamelles culturelles

que les jeunes de son quartier de Harlem, il garde une certaine fierté d'avoir toujours cultivé la marge de cette marge qu'était alors le graffiti. À New York, le freestyle l'émancipait en ne conservant que les bases spatiales et les signes flottants des lettrages qui envahissaient les murs des rues et des tunnels alentours. Et le mettait un peu de côté : « Au début, les gens n'aimaient pas mon style. J'étais toujours critiqué, car je ne représentais pas les clichés du hip-hop. Même dans mon entourage, les graffitis devaient rester dans un certain contexte. »

Aujourd'hui, la peinture de JonOne s'affirme comme pleinement abstraite et gestuelle, mais elle n'en est pas moins hantée par la répétition de ses tags. Il suffit de regarder ces dernières toiles pour s'en rendre compte. Et de savoir que tout moment libre verra le peintre sortir une feuille et un posca pour condenser l'énergie de ses calligraphies. « Conduit », presque contraint, par sa signature et ses variations, il s'attache à l'exalter et à en explorer les accents : dans ses peintures les plus récentes, l'enchaînement de ses lettres vient se retourner sur lui-même, voire implose. « Ce n'est pas ce qui est écrit qui est important dans mon travail : les lettres, c'est un motif pour pouvoir évoluer. L'essentiel, c'est l'énergie de ma peinture ».

Cette énergie est aussi affaire de « bagarre » : formalisme compulsif, la peinture de JonOne étend son expression au domaine des déflagrations. Et partage ces trainées de couleurs toujours franches avec un autre attentat à la peinture, exécutée en 1961 par Nikki de Saint Phalle – qui fera le chemin inverse de celui de l'enfant de Harlem en s'installant aux États-Unis. Avec sa série des Tirs réalisée en déchargeant les munitions d'une carabine 22 long rifle sur des sacs emplis de peinture, la Française de New York voulait tirer sur sa « propre violence et sur la violence de l'époque » car « en tirant sur ma violence, je n'avais plus besoin de la porter en moi comme un fardeau ».

L'omniprésence du visible s'entremêle chez JonOne avec une saturation, s'étend en un point aveugle où la chorégraphie des couleurs tranchées s'obscurcit. Il est presque possible de l'imaginer travailler les yeux fermés, à l'image des danseurs dans les ballets de l'opéra. Car, comme a pu l'écrire Lyotard à propos de Sam Francis, sa lumière est aussi une leçon de ténèbres. « Like the paintings of a blind man ».

Tom Laurent

TAKE ME ON A JOURNEY
acrylique sur toile – 120 x 100 cm – 2017

« Cela fait plus de vingt-cinq ans que je peins sur toile, en mélangeant l'huile, l'acrylique, l'encre, la gouache, mais pas avec des bombes. Cette peinture fait autant partie de mon parcours que le graffiti »

COMING FROM NOTHING
acrylique et encre sur toile – 146 x 204 cm – 2017

SCARED STRAIGHT

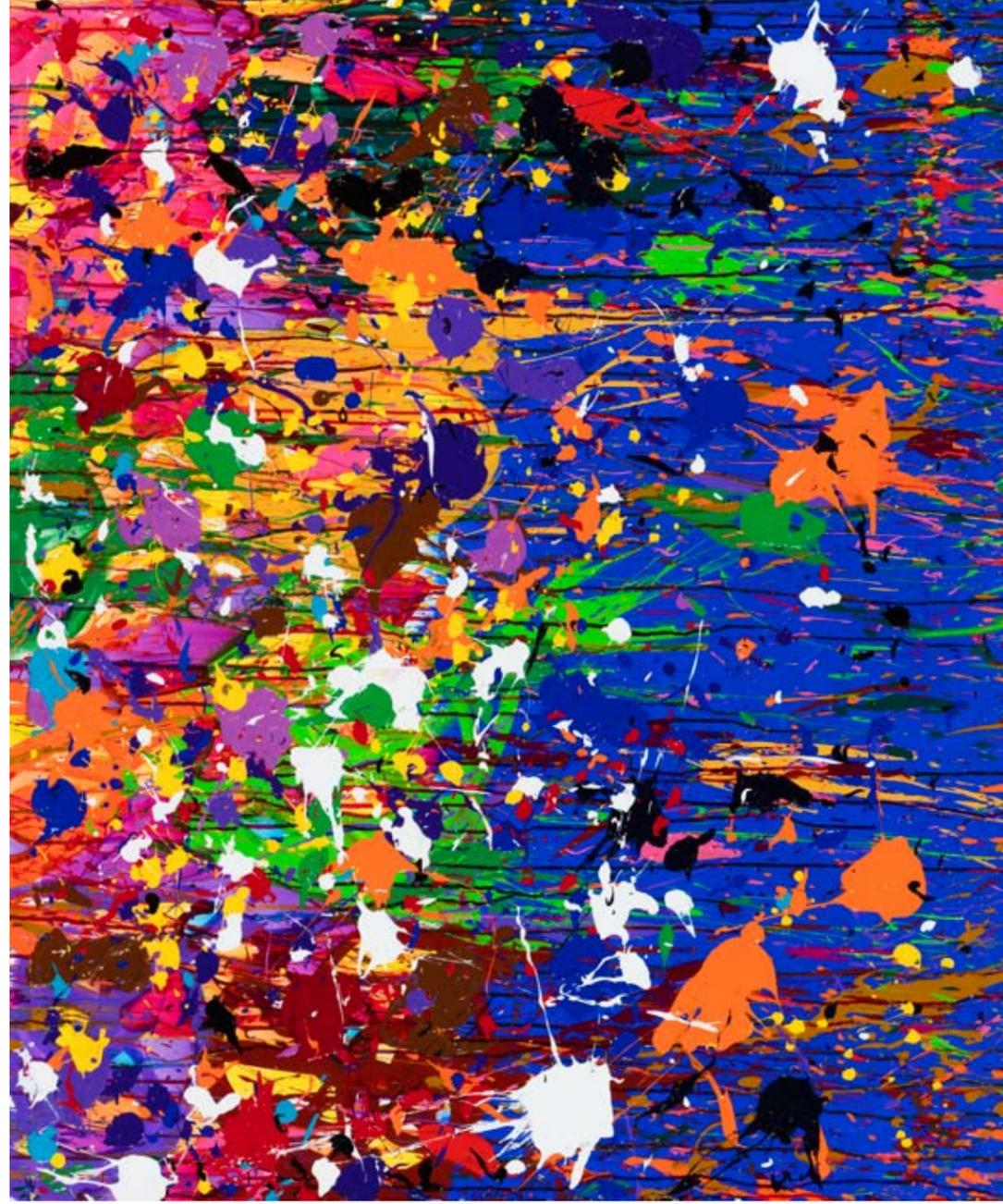
acrylique et encre sur toile – 146 x 197 cm – 2017

PAGE SUIVANTE

NEXT LEVELS

acrylique et encre sur toile – 154 x 210 cm – 2017

SALVAGES

acrylique et encre sur toile — 103 x 123 cm x 2 — 2017

PAGE PRÉCÉDENTE

TRADITIONS

acrylique et encre sur toile – 150 x 205 cm – 2017

CI-CONTRE

WINNING THE HEARTS

acrylique et encre sur toile – 150 x 136 cm – 2017

L'omniprésence du visible s'entremêle chez JonOne avec une saturation, s'étend en un point aveugle où la chorégraphie des couleurs tranchées s'obscurcit. Il est presque possible de l'imaginer travailler les yeux fermés, à l'image des danseurs dans les ballets de l'opéra.

THE EDGE OF JUPITER
acrylique, encre et Posca sur toile
105 x 105 cm – 2017

NEVER TO FAR BACK BEHIND
acrylique, encre et Posca sur toile
105 x 105 cm – 2017

L'ATLAS
acrylique, encre et Posca sur toile
123 x 123 cm – 2017

NEVER LAND
acrylique, encre et Posca sur toile
123 x 123 cm – 2017

CI-DESSUS
CAMACHO
acrylique, encre et Posca sur toile – 103 x 124 cm – 2017

PAGE SUIVANTE
DON'T WANT TO STOP WHO I AM
acrylique et encre sur toile – 160 x 210 cm – 2017

JUST IN A NAME
acrylique, encre et Posca sur toile
108 x 114 cm – 2017

**REACHING ONLY
FOR THE BEST**
acrylique, encre et Posca sur toile
107 x 114 cm – 2017

SCREAM AND SHOUT
acrylique, encre et Posca sur toile
108 x 113 cm – 2017

NO WAY OUT FOR ME
acrylique, encre sur toile
64 x 64 cm – 2017

JUST WHAT I HAVE BEEN SEARCHING FOR
et SHADOWS
acrylique, encre et Posca sur toile
203 x 203 cm x 2 – 2017

LIFTED
acrylique sur toile
150 x 150 cm – 2017

THE EDGE OF PLUTO
acrylique sur toile
150 x 150 cm – 2017

« Ce n'est pas ce qui est écrit qui est important dans mon travail : les lettres, c'est un motif pour pouvoir évoluer. L'essentiel, c'est l'énergie de ma peinture. »

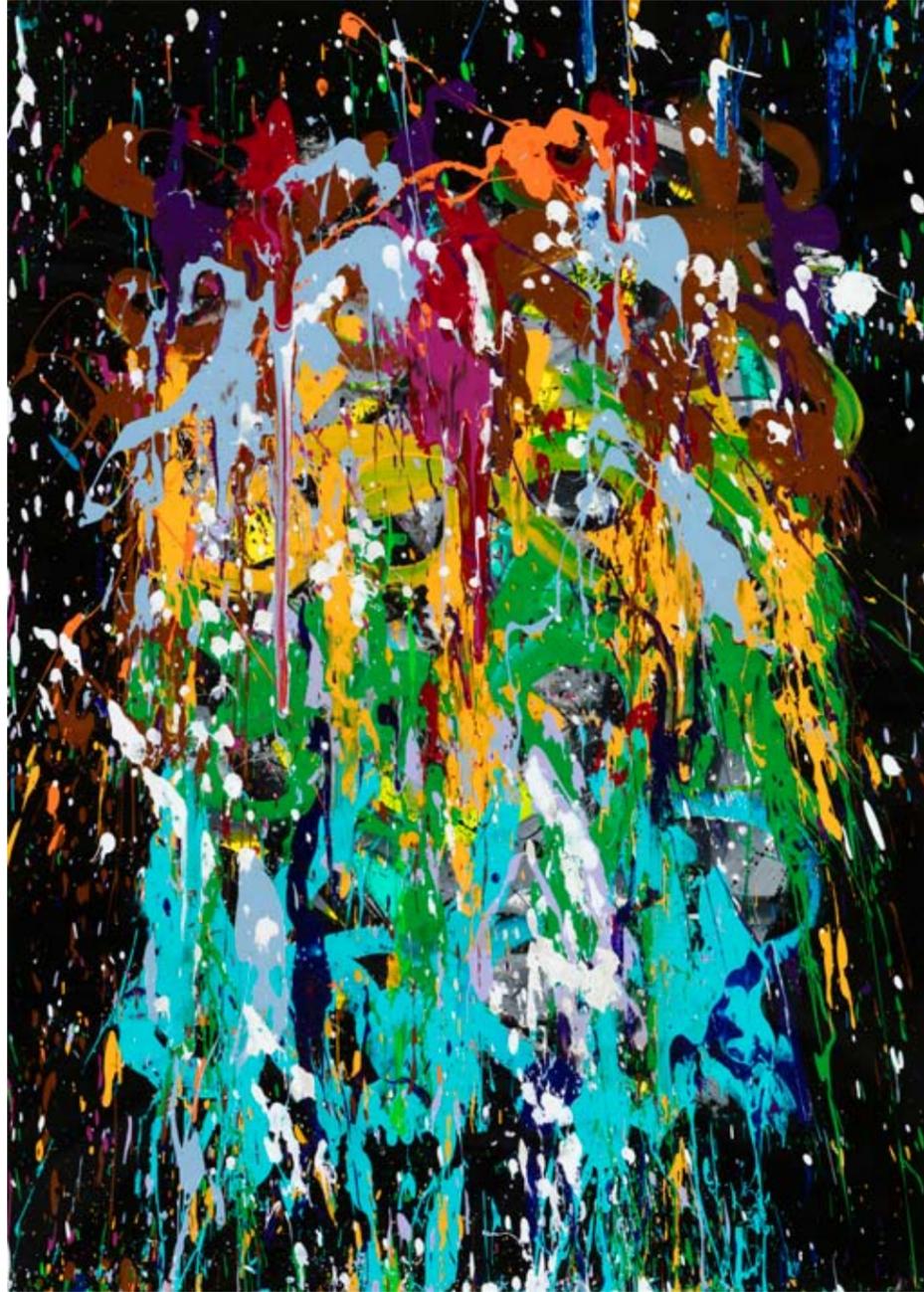

FLY AWAY
acrylique sur toile – 74 x 51 cm – 2017

THE POWER OF DANSE
acrylique sur toile – 93 x 64 cm – 2017

VISITING THE ONE
acrylique et encre sur toile – 94 x 65 cm – 2017

SPENDINGS
acrylique et encre sur toile – 98 x 70 cm – 2017

THEY DON'T GET IT
acrylique et encre sur toile — 103 x 123 cm x 2 — 2017

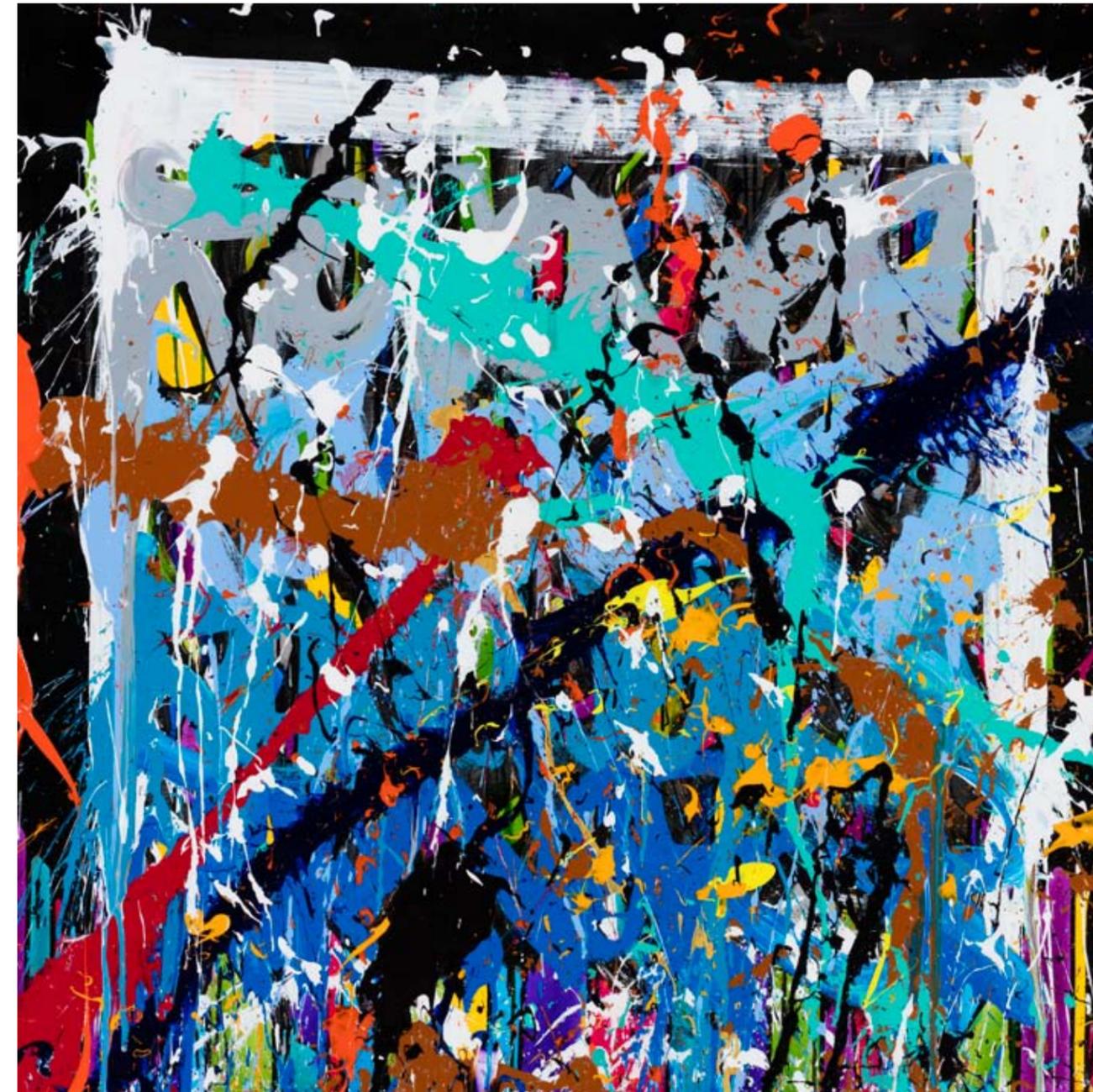

A STORY TO TELL
acrylique et encre sur toile – 82 x 44 cm – 2017

cette oeuvre est-elle dans le bon sens ?

NO RULES
acrylique et encre sur toile
103 x 103 cm – 2017

RISK ZONE
acrylique et encre sur toile
103 x 103 cm – 2017

IT'S YOU AND I
acrylique, encre et Posca sur toile – 166 x 210 cm – 2017

JonOne

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

- 2017** - « A new beginning », galerie Rive Gauche / Marcel Strouk, Paris (France)
- 2016** - « Transit », Galerie Droste, Wuppertal (Allemagne)
- « Sitting on a Cloud », DT 32 Concept Gallery, Tel Aviv (Israël)
- « Urban Legacy », Fabien Castanier Gallery, Los Angeles (États-Unis)
- « Masterpieces » 1991-2008, galerie Le Feuvre, Paris (France)
- « Predictably irrational », Wunderkammern Gallery, Milan (Italie)
- « Renaissance », Kolly Galerie, Zürich (Suisse)
- « Color Flows », Maison Guerlain, Paris (France)
- 2015** - « 360 degrés », Art Works Paris-Seoul, Seoul (Corée du Sud)
- « JonOne in Hong Kong », Art Statements Gallery, Hong Kong (Chine)
- « Fireworks », galerie du jour agnès b., Paris (France)
- « Staring To The Stars », Galerie Magda Danysz, Shanghai (Chine)
- « Above And Below », Carré Sainte-Anne, Montpellier (France)
- « JonOne Transformations II », galerie Rive Gauche / Marcel Strouk, Paris (France)
- 2014** - « The Chronicles », galerie David Pluskwa, Marseille (France)
- « 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 (France)
- « Cryptation », Kolly Gallery, Zürich (Suisse)
- 2013** - « When The Substance Becomes Bigger Than The Being » (Blood Of Paris), New Square Gallery, Lille (France)
- « JonOne in Moscow », Boccarra Gallery, Moscou (Russie)
- « Iron One », Art Partner Galerie / Laurent Rigail & Eric Brugier, Paris (France)
- « 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 (France)
- « JonOne Transformations », galerie Rive Gauche / Marcel Strouk, Paris (France)
- 2011** - « Out Of Nowhere », New Square Gallery, Lille (France)
- « Untitled », Venise Cadre Gallery, Casablanca (Maroc)
- « Untitled », Gallery Magda Danysz, Shanghai (Chine)
- « Da Sun Will Always Shine », galerie Le Feuvre, Paris (France)
- 2010** - « Abstractions », Gallery Magda Danysz, Paris (France)
- « Retrospective 20 ans / 20 years », Gallery Speerstra, Bursins (Suisse)
- « Escape From New York », galerie Australe, Saint-Denis (Île de la Réunion)
- 2009** - « Autoportraits », Art Partner Galerie / Laurent Rigail & Eric Brugier, Paris (France)
- « Untitled », The Don Gallery, Milan (Italie)
- « Untitled », Bund 18 Gallery / Gallery Magda Danysz, Shanghai (Chine)
- Graffiti Gallery, Copenhague (Danemark)
- 2008** - « My Father's Keeper », galerie Le Feuvre, Paris (France)
- « JonOne Miami Beat », Carol Jazzar, Miami (États-Unis)
- 2007** - « Urban Calligraphy », Art Statements Gallery, Harbour City, Hong Kong (Chine)
- « Art of Living », Gallery Speerstra, Bursins (Suisse)
- 2006** - « JonOne live painting and art jam session-Finds », Art Statement Gallery, Hong Kong (Chine)
- 2005** - « Back Jumps, The Live Issue.#2 », Berlin (Allemagne)
- « Festival Walk, JonOne's Graffiti », Art Statement Gallery, Hong Kong (Chine)
- 2004** - « Night and Day », Galerie Speerstra, Paris (France)
- 2003** - « 100% Vandal a Lyon...pour Agnès b. JonOne Window Painting », Lyon (France)
- « JonOne Talking to Walls », Galerie Speerstra, Paris (France)
- galerie du jour agnès b., Los Angeles, San Francisco & Chicago (États-Unis)
- 2002** - « Agnès b. graffiti JonOne », galerie du jour agnès b., Ginza (Japon)
- « Black Diamonds », Galerie Speerstra, Paris (France)
- 2001** - « Digital Graffiti », Pop-Up Store, Paris (France)
- 1998** - « Junk loves JonOne », Junk by Junko Shimada, Paris (France)
- 1997** - Junko Shimada, Paris (France)
- 1995** - Carrousel du Louvre, Paris (France)
- 1994** - « Color Vision », L'Espace, Paris (France)
- 1992** - Galerie Michel Gillet / Speerstra Gallery, Paris (France)
- « JonOne peintures », Galerie B5 / Speerstra Gallery, Fontvieille (Monaco)
- « JonOne », L'Hôpital Ephémère, Paris (France)

UP AND DOWN

acrylique sur toile – 130 x 38 cm – 2017