

RÊVES

LEON LÖWENTRAUT

COMMISSARIAT : DENISE WENDEL-PORAY

Connu pour ses peintures très généreuses faisant référence à un monde fantastique, aux couleurs éclatantes et aux surfaces semblables à des bijoux, Leon Löwentraut est né à Kaiserslautern en 1998. Autodidacte, il acquiert ses connaissances au contact attentif des grands maîtres sans formation académique ni influence de ses pairs. Sa maîtrise instinctive du dessin et son sens des couleurs se révèlent aussi déconcertants que son ambition sans commune mesure. Aujourd'hui, il vit et travaille au point le plus à l'ouest du Portugal, démontrant à nouveau sa résolution à l'indépendance. Attirées par le surnaturel, ses toiles texturées évoquent le royaume éthéré des peintres symbolistes tels Gustave Moreau et Odilon Redon. D'autres tableaux évoquent des icônes religieuses, avec une symétrie byzantine mettant en valeur la tête, le nez et les yeux ovales. Parallèlement, ses dessins virtuoses et rapidement exécutés témoignent de l'énergie déchaînée qui anime l'ensemble de son processus créatif.

Avec cette série d'œuvres intitulée « Rêves », l'artiste explore un univers alternatif, entraînant le spectateur dans un monde de rêves entre l'infini et l'obsession. Limitée à dix peintures et quatre dessins, l'exposition met l'accent sur l'idée de l'inconscient en tant qu'outil créatif capable de révéler des significations plus profondes et donner l'aperçu d'un moi caché. Le premier tableau, « Anatomie d'un rêve », est un portrait kaléidoscopique où le système nerveux et les synapses du sujet scintillent en surface, démasqués. Tout au long de l'exposition, les éléments figuratifs s'estompent et un espace de plus en plus irréel émerge ; les sujets deviennent transparents et effervescent. Le tableau « Platinum Queen » avec sa richesse ornementale, sa brillance émaillée, les reflets dorés et argentés et l'utilisation luxueuse d'un fond en platine ainsi que les motifs abstraits, rappelle une icône byzantine. Comme dans la plupart des œuvres de Leon Löwentraut, le naturalisme est proscrit au profit de la virtuosité, de l'émotion profonde et de l'élégance décorative. En revanche, le dernier tableau est un masque cauchemardesque émergeant d'un fond orange feu, intitulé « Hypnos », d'après le dieu grec du sommeil, qui vit dans une grotte où nuit et jour se rencontrent et d'où coule le « fleuve de l'oubli », le Léthé. Enfin, à travers toutes ces œuvres, Leon Löwentraut transcende les contraintes de la rationalité, pour atteindre une plus grande liberté artistique.

©Denise Wendel-Poray

RÊVES

LEON LÖWENTRAUT

CURATED BY DENISE WENDEL-PORAY

One of Germany's most acclaimed young artists, Leon Löwentraut, is known for his opulent paintings of a fantastical world, full of rich color and jewel-like surfaces. Born in Kaiserslautern in 1998, he is mainly self-taught, gaining knowledge through a keen exploration and contemplation of great masters. Thus, without academic background or influence from his peers, Löwentraut's instinctive knowledge of drawing and sense of color combinations are nothing short of astounding. Currently living and working mainly in the westernmost point of Portugal, he remains a strongly driven, adamantly independent artist. Manifestly, the supernatural world has a strong allure for him, hence, the richly textured canvases, which bring to mind the ethereal realm of symbolist painters such as Gustave Moreau and Odilon Redon. Other paintings invoke traditional icons with Byzantine symmetry emphasizing the head, nose, and oval eyes. At the same time, his rapidly executed, virtuosic drawings evince the fierce energy that animates his whole creative process.

With the present body of works entitled 'Rêves,' the artist explores an alternative universe, taking the viewer into a dreamworld between infinity and raptness. Limited to ten paintings and four drawings, the exhibition focuses on the idea of the unconscious as a creative tool capable of revealing deeper meanings and a glimpse into a hidden self. The first painting, 'Anatomy of a Dream,' is a kaleidoscopic portrait where the subject's nervous system and synapses seemingly sparkle on the surface, unmasked. Throughout the exhibition, figurative elements become blurred, and an increasingly unreal space emerges; the subjects become transparent and effervescent. With its richness and refinement, "Platinum Queen" is icon-like in its coloristic brilliance, lavish use of platinum background, gold and silver highlights, and strongly abstract patterns. As in most of Löwentraut's work, naturalism is proscribed in favor of virtuosity, deep emotion, and decorative elegance. By contrast, the last painting is a nightmarish mask emerging from a fiery orange background, entitled 'Hypnos,' after the Greek god of sleep who lived in a cave where night and day met and from which the "river of forgetfulness," Lethe flows. Finally, through all these works, Löwentraut transcends the constraints of rationality to attain greater artistic freedom.

©Denise Wendel-Poray