

PAUL VERGIER

paulvergier.com

H GALLERY

Directrice et Fondatrice :
Hélianthe Bourdeaux-Maurin

39, rue Chapon
75 003 Paris

+33 (0)9 78 80 43 05
galerie@h-gallery.fr
h-gallery.fr

BIOGRAPHIE

Paul Vergier est un peintre atypique : fils de paysan et neveu du peintre Jean-Michel Alberola, il a grandi dans un hameau de quelques fermes. Une enfance passée face à un horizon de nature, de vastes collines et de jardins cultivés. Entre le travail de la terre, l'utilisation d'outils et de machines d'agriculture, les récoltes et les serres de culture, Paul Vergier développe une grande connaissance de la terre et de ses qualités.

Il a suivi les cours de l'École des Beaux-Arts de Marseille puis de celle de Paris à une époque où la peinture n'était pas vue d'un œil favorable. Il a donc pris beaucoup d'indépendance par rapport à l'enseignement de l'art, ce qui explique peut-être le caractère unique de ses œuvres et de ses images. Il se considère presque comme un autodidacte alors que l'élégance, la subtilité et le raffinement de sa technique contredisent cette sensation. Paul a vécu et exposé sept ans à Berlin, a récemment montré ses œuvres à la Sono Art Gallery de Séoul, à la Galerie Béa-Ba à Marseille, à la Galerie Mircher ou chez Maia Müller à Paris et a été sélectionné en 2016 pour le Salon de Montrouge par Ami Barak. Il vit et travaille désormais à Grignan près de Montélimar et est aujourd'hui représenté par H Gallery qui a présenté ses œuvres à Art Paris en avril 2018, 2020 et 2022. Dans le cadre de Art Paris Art Fair 2020, Gaël Charbau avait proposé un focus sur les jeunes artistes français et il avait choisi de mettre en avant Paul Vergier sur le stand de H Gallery et dans son parcours privilégié. En 2025, Paul Vergier a présenté sa troisième exposition personnelle *Pagaille* à H Gallery, Paris.

Paul Vergier est collectionné et soutenu par de grands critiques d'art, de grands collectionneurs, de grands commissaires d'exposition mais aussi de grands artistes tels Jean-Michel Alberola (qui lui a offert son premier carnet de croquis lorsqu'il était enfant), Marc Desgrandchamps, Philippe Dagen, Emmanuelle Lequeux, Ami Barak, Eunju Park, Hector Obalk, Peter Sloterdijk ou Romain Mathieu qui a publié un article de 3 pages sur l'artiste dans *Art Press*, en janvier 2018.

NOTE D'INTENTION

A la recherche d'un réel qui lui échappe sans cesse, Paul Vergier questionne son médium et le porte, entre contemporanéité et conceptualité, dans un monde flottant qui fait de lui un peintre totalement unique dans le paysage artistique français.

Un paysage du manque et du mystère

Chez Paul Vergier, la thématique du paysage s'est focalisée, ces dernières années, sur les serres maraîchères dont les voiles recouvrent des arbres ou des arbustes et déterminent des espaces et des structures dans le plan de l'œuvre. De façon étonnamment poétique, cette thématique s'est aussi centrée sur les tas de gravats recouverts de bâches provenant de la démolition ou de la construction de bâtiments. Ces motifs portent tous **les traces de l'homme, de la forme, du réel**, ils les laissent deviner sans pour autant y donner accès et abandonnent le spectateur dans un entre-deux de présence-absence.

L'artiste s'est un jour construit une serre et est tombé en béatitude devant les transparences et les ombres en se demandant comment relever le défi de **traduire l'insaisissable en peinture**. Il s'est aussi intéressé à l'absence de profondeur que la superposition des toiles et des bâches créait. Dans sa démarche de peintre, le motif doit être porteur de la complexité du travail de la représentation. Ce motif est **un paysage qui intériorise l'espace extérieur**, un paysage du manque et du mystère dans la narration, un paysage en creux, étrangement silencieux et dépourvu d'êtres humains où l'histoire se passerait derrière ou devant les plans du tableau. Sous le calme apparent, bien loin de la paix, une tension sous-jacente permanente est sensible, qui laisse présumer les tourbillons de la vie des hommes.

Emmanuelle Lequeux décrit très bien cette poésie : *« protégé par ces chrysalides de tissus, le monde végétal est, au mieux, survivant mais jamais invasif [...]. Une émotion dérangement est produite par la peinture de Vergier en raison de la sophistication de son pinceau, qui peint si fabuleusement la myriade de plis des abris, la beauté paradoxale du jeu du soleil et la transparence limite évoquée par les couleurs liquides qui se diluent et tendent vers le réalisme. »*

Le réel masqué par les obstacles

L'œuvre de Paul Vergier est **une peinture de paysage contemporaine où le réel est toujours masqué par des obstacles**. Ce qui est visible désigne toujours un invisible qui fermente sous les filtres des couleurs et de la matière. La phrase *« cachée derrière ce qui se voit »* est une évocation déformée de la citation de Daniel Arasse qui hante le peintre mais elle renvoie aussi à la psychanalyse et à l'entourage de l'artiste. Les œuvres planantes et méditatives rappellent donc également l'idée de refoulement et de névrose. Un voile est créé par la psyché, par le peintre, pour ne pas regarder la réalité ni la perspective qui, de ce fait, se trouvent toujours voilées, parasitées, retranchées, cachées.

Un peintre qui interroge la représentation

Dans sa technique même, l'artiste joue sans cesse de recouvrements avec différents jus et couches de peinture, **entre matité et transparence, entre subtilité et intensité**. Ses motifs questionnent la surface et l'espace du tableau, le regard et l'aveuglement, autant d'éléments constitutifs de l'idée.

Comment rechercher l'obstacle, l'impossible à représenter tout en restant dans le réel ? L'artiste, en superposant les couches de peinture, part d'un chaos de couleurs et de formes à la limite de l'abstraction. Peu à peu, il fait sortir le paysage de ce chaos mais, si le visiteur est attentif, il se rendra compte que les structures et les lignes de forces n'apparaissent qu'au dernier moment dans un jus blanc qui développe et diffuse le relief sur la toile mais ne la tient pas. Les nuances et les armatures structurelles sont, contrairement à la pratique de beaucoup de peintres, la dernière pièce du puzzle.

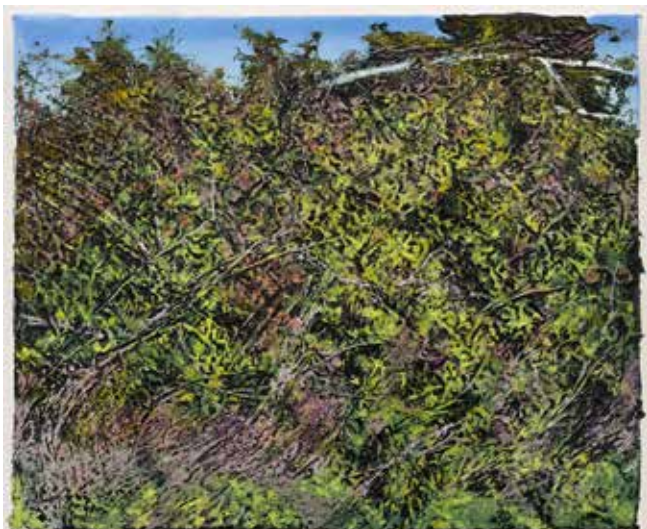
La dimension conceptuelle de la peinture de Paul Vergier met en abîme la représentation. Le réel apparaît déformé, caché. Peter Sloterdijk, le grand critique d'art qui a beaucoup écrit sur Anselm Kiefer déclare devant ses toiles que, pour Vergier, *« le pli est le début de l'abstraction »*. Sa peinture tend vers la surface : ses perspectives semblent réalistes mais elles sont fausses, l'horizon n'existe plus. Comme s'il peignait une peau, l'épiderme de sa peinture est très rétinien et ses paysages sans paysages. *« Ce qui me frappe en définitive le plus en regardant ses peintures, c'est cette force souterraine qui les soulève, plus ou moins visiblement, et qui le porte, lui, dans son travail »*, a écrit un jour Philippe Jaccottet.

SÉLECTION DE PEINTURES

Paul Vergier, *À toi qui n'es pas encore né (Retable de Solérieux)*, 2025, béton armé, charnières, huile et pastel,
61 x 102 x 6 cm

Paul Vergier, *Sans Titre 19, série des ZAD*, 2025,
huile et pastel sur toile, 25 x 30 cm

Paul Vergier, *Sans Titre, série des ZAD*, 2025,
huile et pastel sur toile, 25 x 30 cm

Paul Vergier, *Sans Titre 22, série des ZAD*, 2025,
huile et pastel sur toile, 25 x 30 cm

Paul Vergier, *Sans Titre, série des ZAD*, 2025,
huile et pastel sur toile, 25 x 30 cm

Paul Vergier, *Sans Titre, série des ZAD*, 2025,
huile et pastel sur toile, 25 x 30 cm

Paul Vergier, *Sans Titre 17, série des ZAD*, 2025,
huile et pastel sur toile, 25 x 30 cm

Paul Vergier, *Sans Titre, série des ZAD*, 2025,
huile et pastel sur toile, 25 x 30 cm

Paul Vergier, *Sans Titre, série des ZAD*, 2025,
huile et pastel sur toile, 25 x 30 cm

Paul Vergier, *Sans Titre, série des ZAD*, 2025,
huile et pastel sur toile, 25 x 30 cm

Paul Vergier, *Sans Titre, série des ZAD*, 2025,
huile et pastel sur toile, 25 x 30 cm

Paul Vergier, *Sans Titre, série des ZAD*, 2025,
huile et pastel sur toile, 25 x 30 cm

Paul Vergier, *Sans Titre, série des ZAD*, 2025,
huile et pastel sur toile, 25 x 30 cm

Paul Vergier, *Sans Titre 20*, série des ZAD, 2025,
huile et pastel sur toile, 25 x 30 cm

Paul Vergier, *Sans Titre*, série des ZAD, 2025,
huile et pastel sur toile, 25 x 30 cm

Paul Vergier, *Sans Titre*, série des ZAD, 2025,
huile et pastel sur toile, 25 x 30 cm

Paul Vergier, *Sans Titre*, série des ZAD, 2025,
huile et pastel sur toile, 25 x 30 cm

Paul Vergier, *Sans Titre 12*, série des ZAD, 2025,
huile et pastel sur toile, 25 x 30 cm

Paul Vergier, *Sans Titre*, série des ZAD, 2025,
huile et pastel sur toile, 25 x 30 cm

Paul Vergier, *Sans Titre 23*, série des ZAD, 2025,
huile et pastel sur toile, 25 x 30 cm

Paul Vergier, *Sans Titre 18*, série des ZAD, 2025,
huile et pastel sur toile, 25 x 30 cm

Paul Vergier, *Sans Titre 29, série des ZAD*, 2025,
huile et pastel sur toile, 25 x 30 cm

Paul Vergier, *Sans Titre 28, série des ZAD*, 2025,
huile et pastel sur toile, 25 x 30 cm

Paul Vergier, *Sans Titre 27, série des ZAD*, 2025,
huile et pastel sur toile, 25 x 30 cm

Paul Vergier, *Sans Titre 25, série des ZAD*, 2025,
huile et pastel sur toile, 25 x 30 cm

Paul Vergier, *Sans Titre 24, série des ZAD*, 2025,
huile et pastel sur toile, 25 x 30 cm

Paul Vergier, *Une longue marche vers la transparence 2*, 2025,
huile et pastel sur toile, 25 x 30 cm

Paul Vergier, *Une longue marche vers la transparence 6*, 2025,
huile et pastel sur toile, 25 x 30 cm

Paul Vergier, *Une longue marche vers la transparence 7*, 2025,
huile et pastel sur toile, 25 x 30 cm

Paul Vergier, *Entre bête et bateau*, 2025, huile sur toile, 175 x 200 cm

Paul Vergier, *Dansent avec les ronces*, 2024, acrylique et pastel gras sur papier marouflé sur toile, 75,5 x 88 cm

Paul Vergier, *Cyprés jaunes*, 2024, huile sur toile, 60 x 70 cm

Paul Vergier, *Invasive I*, 2024,
acrylique et pastel sur papier marouflé sur toile, 75,5 x 88 cm

Paul Vergier, *Invasive 4*, 2024,
acrylique et pastel sur papier marouflé sur toile, 75,5 x 88 cm

Paul Vergier, *Invasive II*, 2024,
acrylique et pastel sur papier marouflé sur toile, 75,5 x 88 cm

Paul Vergier, *Invasive IV*, 2024,
acrylique et pastel sur papier marouflé sur toile, 75,5 x 88 cm

Paul Vergier, *Je suis ton sujet*, 2024, huile sur toile, 175 x 200 cm

Paul Vergier, *On fait trembler nos peurs*, 2024, huile sur toile, 95 x 100 cm

Paul Vergier, *La Joue magique*, 2024, huile sur toile,
60 x 70 cm

Paul Vergier, *De la vue à la vision*, 2024, huile sur toile,
60 x 70 cm

Paul Vergier, *Lesbos*, 2024, pastel gras sur papier marouflé sur toile,
125 x 150 cm

Paul Vergier, *Chardon*, 2023, pastel gras sur papier marouflé sur toile,
125 x 150 cm

Paul Vergier, *Rendre visible ce qui est vu*, 2023, pastel gras sur papier marouflé sur toile,
150 x 200 cm

Paul Vergier, *Gravir tous les sommets*, 2023, pastel gras sur papier maroufflé sur toile,
150 x 200 cm

Paul Vergier, *Lumière d'équerre*, 2023, pastel gras sur papier maroufflé sur toile, 150 x 200 cm

Paul Vergier, *Derniers souffle*, 2022, huile sur toile, 60 x 70 cm

Paul Vergier, *Ruines et ronces*, 2022, pastel gras sur papier marouflé sur toile, 50 x 60 cm

Paul Vergier, *L'Espace du manque II*, 2021, huile sur toile, 240 x 300 cm

Paul Vergier, *Ronces 1*, 2021, pastel gras sur papier marouflé sur
toile, 125 x 150 cm

Paul Vergier, *Ronces 2*, 2021, pastel gras sur papier marouflé sur
toile, 125 x 152 cm

Paul Vergier, *Achillée millefeuille II*, 2020, huile sur toile, 175 x 200 cm

Paul Vergier, *Trois arceaux*, 2019-2020, huile sur toile, 200 x 240 cm,
Collection du Central National des Arts Plastiques

Paul Vergier, *Sureau*, 2020, huile sur toile, 95 x 100 cm

Paul Vergier, *Tout ce qu'on aime*, 2020, huile sur toile, 60 x 70 cm

Paul Vergier, *Jaune est la couleur*, 2020, huile sur toile, 60 x 70 cm

Paul Vergier, *Une de plus en plus*, 2020, huile sur toile, 60 x 70 cm

Paul Vergier, *Sa beauté la surface*, 2019, huile sur toile, 175 x 200 cm

Paul Vergier, *Matin calme*, 2020, pastels sur papier marouflé sur aluminium, 150 x 200 cm

Paul Vergier, *À travers les branches*, 2019, huile sur toile, 95 x 100 cm

Paul Vergier, *Gâche la vue*, 2019, huile sur toile, 95 x 100 cm

Paul Vergier, *Structured Chaos*, 2020,
huile sur toile, 60 x 70 cm

Paul Vergier, *Voile d'ombrage*, 2019-2020,
huile sur toile, 60 x 70 cm

Paul Vergier, *Écran fumée*, 2019,
huile sur toile, 60 x 70 cm

Paul Vergier, *Le fond entre en résistance*, 2019,
huile sur toile, 60 x 70 cm

Paul Vergier, *Laurier en fleur*, 2020, huile sur toile, 95 x 100 cm

Paul Vergier, *Que rien ne complique le ciel bleu*, 2019, pastel, 128 x 152 cm

Paul Vergier, *La pop*, 2011 – 2019, huile sur toile, 175 x 200 cm

Paul Vergier, *Nos forêts nous manquent*, 2018, huile sur toile, 95 x 100 cm

Paul Vergier, *Open door*, 2018, huile sur toile, 175 x 200 cm, collection privée

Paul Vergier, *Tas noir*, 2019, pastel sur papier, 150 x 200 cm

Paul Vergier, *Tombe sous le sens*, 2018, huile sur toile, 95 x 100 cm

Paul Vergier, *C'était mieux sans mais il fallait bien*, 2019, huile sur toile, 95 x 100 cm, collection privée

Paul Vergier, *L'objet du manque*, 2019, huile sur toile, 95 x 100 cm

Paul Vergier, *Arbustes*, 2017,
huile sur toile, 65 x 80 cm

Paul Vergier, *Dual Screen*, 2017,
huile sur toile, 65 x 80 cm,
collection privée

Paul Vergier, *Concentré*, 2017,
huile sur toile, 65 x 80 cm

Paul Vergier, *Chaise bleue*, 2017,
huile sur toile, 65 x 80 cm

Paul Vergier, *L'Espace du manque*, 2014, huile sur toile, 175 x 200 cm, collection privée

Paul Vergier, *Nature morte*, 2018,
huile sur toile, 100 x 105 cm

Paul Vergier, *Posés là*, 2018,
huile sur toile, 100 x 105 cm

Paul Vergier, *Fermentation*, 2018,
huile sur toile, 100 x 105 cm

Paul Vergier, *Gyeyang*, 2018,
huile sur toile, 100 x 105 cm,
collection privée

Paul Vergier, *Mille plis I*, 2017,
pastel gras sur papier, 72 x 93 cm

Paul Vergier, *Mille plis II*, 2017,
pastel gras sur papier, 72 x 93 cm,
collection privée

Paul Vergier, *Le Matin des noirs*, 2017,
pastel gras sur papier, 72 x 93 cm

Paul Vergier, *Mille plis I*, 2017,
pastel gras sur papier, 150 x 200 cm, collection privée

Paul Vergier, *Le Réel est un pli*, 2017, pastel gras sur papier, 150 x 200 cm

Paul Vergier, *Arbre noir*, 2016, huile sur toile, 95 x 100 cm, collection privée

Paul Vergier, *Odalisque*, 2016, huile sur toile, 175 x 200 cm

Paul Vergier, *Swimming Pool II*, 2015,
tempera sur toile, 65 x 80 cm

Paul Vergier, *Swimming Pool I*, 2015,
tempera sur toile, 65 x 80 cm

Paul Vergier, *Swimming Pool VI*, 2015,
tempera sur toile, 65 x 80 cm

Paul Vergier, *Swimming Pool V*, 2015,
tempera sur toile, 65 x 80 cm

Paul Vergier, *Three Rounds*, 2013, huile sur toile, 140 x 170 cm

Paul Vergier, *Greenhouse Corner*, 2014, huile sur toile, 100 x 104 cm

Paul Vergier, *Shroud*, 2013,
huile sur toile, 95 x 100 cm,
collection privée

Paul Vergier, *Sédiments*, 2013,
huile sur toile, 100 x 104 cm

Paul Vergier, *Take A Seat*, 2013,
huile sur toile, 100 x 104 cm

Paul Vergier, *Tools*, 2012,
tempera sur toile, 133 x 141 cm

Paul Vergier, *C8 (Landfill)*, 2014,
huile sur toile, 50 x 65 cm,
collection privée

Paul Vergier, *C4 (Landfill)*, 2014,
huile sur toile, 50 x 65 cm

Paul Vergier, *C3 (Landfill)*, 2014,
huile sur toile, 50 x 65 cm

Paul Vergier, *C2 (Landfill)*, 2014,
huile sur toile, 50 x 65 cm

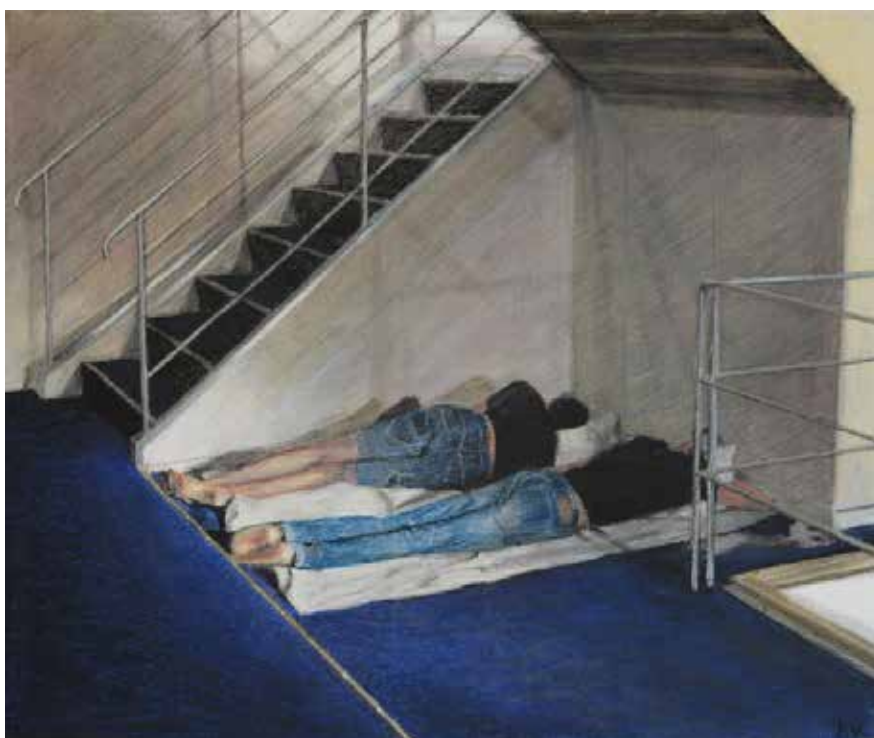
Paul Vergier, *En Transit 11*, 2020, pastels sur papier marouflé sur aluminium, 50 x 60 cm

Paul Vergier, *En Transit 3*, 2020, pastels sur papier marouflé sur aluminium, 50 x 60 cm

Paul Vergier, *En Transit 4*, 2020, pastels sur papier marouflé sur aluminium, 50 x 60 cm

Paul Vergier, *En Transit 1*, 2020, pastels sur papier marouflé sur aluminium, 50 x 60 cm

SÉLECTION D'EXPOSITIONS ET DE FOIRES

H Gallery, Paris, France, 2025

Pagaille

39, rue Chapon
75 003 Paris
+33 (0)9 78 80 43 05
galerie@h-gallery.fr
h-gallery.fr

Stand H Gallery, Grand Palais, Paris, France, 2022

Art Paris Art Fair

A Cent Mètres du Centre du Monde, Perpignan, France, 2021

Les Apparences

H Gallery, France, France, 2021...

Sleeping beauties

39, rue Chapon
75 003 Paris
+33 (0)9 78 80 43 05
galerie@h-gallery.fr
h-gallery.fr

... H Gallery, Paris, France, 2021

Sleeping beauties

Stand H Gallery, Grand Palais, Paris, France, 2020

Art Paris Art Fair

Art Paris Art Fair, 2018,
Stand H Gallery, Grand Palais, Paris, France

39, rue Chapon
75 003 Paris
+33 (0)9 78 80 43 05
galerie@h-gallery.fr
h-gallery.fr

Espace Ducros, Grignan, France, 2019...

Que rien ne complique le ciel bleu

...Espace Ducros, Grignan, France, 2019

Que rien ne complique le ciel bleu

Galerie Béa-Ba, Marseille, France, 2019

Passeggiata

Stand H Gallery, Grand Palais, Paris, France, 2018

Art Paris Art Fair

Art Paris Art Fair, 2018,
Stand H Gallery, Grand Palais, Paris, France

H Gallery, Paris, France, 2017-2018 ...

Caché derrière ce qui se voit

Exhibition view, *Caché derrière ce qui se voit*, 2017-2018
H Gallery, Paris, France

Paul Vergier, *Le Réel est un pli*, 2017,
Pastel gras sur papier, 150 x 200 cm

Paul Vergier, *Odalisque*, 2017,
Huile sur toile, 175 x 200 cm

... H Gallery, Paris, France, 2017-2018

Caché derrière ce qui se voit

Exhibition view, *Caché derrière ce qui se voit*, 2017-2018
H Gallery, Paris, France

Paul Vergier, *Chaise bleue*, 2017,
huile sur toile, 65 x 80 cm

Paul Vergier, *L'Elevage*, 2017,
huile sur toile, 65 x 80 cm

Sono-Art Gallery, Seoul, South Korea, 2017

Le Silence des rêves

Exhibition view, *Le Silence des rêves*, 2017
Sono-Art Gallery, Seoul, South Korea

Paul Vergier, *Fermentation*, 2017,
huile sur toile, 100 x 105 cm

Exhibition view, *Le Silence des rêves*, 2017
Sono-Art Gallery, Seoul, South Korea

Galerie Béa-Ba, Marseille, France, 2017

EVERGREEN

EVERGREEN, 2017
Galerie Béa-Ba, Marseille, France

Paul Vergier, *Swimming Pool III*, 2015,
huile sur toile, 65 x 80 cm,
collection privée

EVERGREEN, 2017
Galerie Béa-Ba, Marseille, France

Salon de Montrouge, Montrouge, France, 2016

Curator : Ami Barak

Catalogue of the exhibition, 2016
61st Salon of Montrouge, Paris, France

Exhibition view, 61st Salon of Montrouge, 2016
Montrouge, France

Exhibition view, 61st Salon of Montrouge, 2016
Montrouge, France

39, rue Chapon
75 003 Paris
+33 (0)9 78 80 43 05
galerie@h-gallery.fr
h-gallery.fr

Espace Chabrillon, Montélimar, France, 2016 ...

L'Espace du manque

Exhibition view, *L'Espace du manque*, 2016,
Espace Chabrillon, Montélimar, France

Exhibition view, *L'Espace du manque*, 2016,
Espace Chabrillon, Montélimar, France

Exhibition view, *L'Espace du manque*, 2016,
Espace Chabrillon, Montélimar, France

... Espace Chabrillon, Montélimar, France, 2016

L'Espace du manque

Exhibition view, *L'Espace du manque*, 2016,
Espace Chabrillon, Montélimar, France

Paul Vergier, *La Grand mariage*, 2015,
Huile sur toile, 175 x 200 cm

Paul Vergier, *Transplant*, 2014,
Huile sur toile, 175 x 200 cm

Lorch & Seidel Contemporary, Berlin, Germany, 2014

Positions Berlin Art Fair

Paul Vergier, *L'Espace du manque*, 2014,
huile sur toile, 175 x 200 cm

Exhibition view, *Positions Berlin Art Fair*, 2014,
Lorch & Seidel Contemporary, Berlin, Germany

Exhibition view, *L'Espace du manque*, 2016,
Espace Chabrilion, Montélimar, France

RAAB Gallery, Berlin, Germany, 2012

Luna Park

Exhibition view, *Luna Park*, 2012,
RAAB Gallery, Berlin, Germany

Paul Vergier, *Luna Park*, 2006,
huile sur toile, 150 x 180 cm

Paul Vergier, *Luna Park*, 2006,
huile sur toile, 150 x 180 cm

The Gaze of a Parisienne

Marie Simon-Malet

December 10, 2020

Paul Vergier, à l'épreuve du paysage

Florence Brüt-Soulé | 19 à 22 heures
PAR MARIE SIMON-MALET

Interview + vidéo

Paul Vergier - en haut à gauche - La grande bulleson - acrylique et pastel sur papier marouflé - 150 x 200 cm © Marie Simon-Malet

Par une belle matinée d'automne, sous cette lumière si particulière de la Provence, je suis allée à la rencontre de l'artiste français Paul Vergier dans son atelier proche du village de Grignan. Ses représentations de semences maraichères me fascinaient depuis longtemps.

“ « J'ai souffert dans les semailles, j'avais chaud. Tel une plante qui s'abreuve de lumière, j'ai passé à des heures - sans être arrosé ! - à chercher à capter cette translucidité, ces réverbérations, ce voile, cet effacement du réel. Je voulais peindre ça... » Paul Vergier

Les sujets et le regard de Paul sont singuliers. Avec opiniâtreté et constance, il peint l'impalpable, les états transitoires, la beauté des matériaux pauvres. Ses tableaux figuratifs, mais sans sujet en apparence, représentent des zones urbaines désertes, des campements de fortune, des piscines hors-sol, vides et désolées, des tas de sable de chantier, des semences agricoles en plastique... Paul aime ce qui ne se donne pas facilement, il a choisi de se consacrer à une peinture hors des modes et de la facilité.

Paul Vergier - Achillée millefeuille, 175x200, 2019-2020

“ “Le tas bâché est ma Sainte-Victoire! Elle combine tous les sujets qui me tiennent à cœur comme le recouvrement, le pli, le chantier, la terre, l'étoffement... motifs qui évoquent tous le travail de la forme, du réel et questionnent en définitive la surface et l'espace du tableau, du voir, du regard, de l'aveuglement, ces éléments constitutifs de toute représentation en peinture de tableau. » Paul Vergier

J'ai cherché Toutyfauf, nom du hameau où se trouve l'atelier de Paul Vergier, quelque part dans la campagne de la Drôme provençale. Ce drôle de nom semblait dire qu'il n'y manque rien signifierait plutôt qu'il y faut tout, autrement dit que la terre est pauvre et qu'il n'y a pas d'eau. Toutyfauf est loin de tout et si les paysages sont d'une beauté à couper le souffle, il faut énormément de travail et de temps pour domestiquer cette terre sauvage et préservée. Les agriculteurs y connaissent leur lot de labeur et, parfois, de souffrances.

Visite de l'atelier Paul Vergier par Marie Simon-Malet pour The Gaze of a Parisienne 2020 1

Paul s'est installé avec sa femme, Claudia, et leur fille dans la ferme de son enfance. Ils l'ont rénovée, Paul a construit lui-même l'atelier. Claudia est aussi une bâtisseuse : elle monte des murets de pierres sèches autour de son potager, se bat avec des associations écologiques pour préserver l'environnement. Paul peint avec passion, ni le travail, ni la complexité ne lui font peur.

Claudia s'amuse d'un paradoxe : « C'est étrange qu'à Toutyfauf, Paul cherche précisément à créer dans ses tableaux l'espace du manque ». Manque de quoi? Paul m'explique qu'il fait des paysages sans paysage, que l'œil doit y fouiller les strates, découvrir les sous-couches, qu'il aime dissimuler pour mieux faire voir. Qu'il ne veut pas qu'il y ait une narration quelconque, ni créer une image.

“ « Dans la vie aussi ce n'est jamais aussi simple qu'on le croit, il y a toujours un fond d'incommunicabilité entre les êtres. » Paul Vergier

Est-ce le secret de la fascination qu'exercent ses toiles?

Dernière leur luminosité et leur apparente légèreté, il se dégage une atmosphère un peu inquiétante.

Se défaire de l'horizon

Depuis la maison, le panorama encadre le mont Ventoux, les collines des Préalpes, le château de Grignan, le village de Chamarot avec sa haute tour qui pointe le ciel, les champs rayés de lavande et les petits bois des piémonts... Un paysage à 180° presque écrasant de beauté qu'il a eu très jeune envie de peindre et de dessiner.

Observant cette passion chez son petit neveu, son oncle, l'artiste Jean-Michel Alberola, lui offre un carnet à dessin. En 1983 -il a alors sept ans- Paul dessine au crayon à papier le tracteur de son père, la maison, le buste de sa mère, la salle à manger... Ses croquis sont d'une incroyable maturité. En parcourant avec moi son petit carnet d'enfance, il en est lui-même stupéfait : « J'étais doué quand j'étais petit. »

Adolescent, il arpente, sur sa mobylette cette fois, chevalet en bandoulière, les chemins autour de l'exploitation agricole familiale pour peindre sur le motif. Il se bricole des toiles sur châssis avec des tasseaux de bois et des draps.

Paul Vergier - Black mountain, 150x200 cm, pastel, 2019

Paul fait ses études supérieures aux Beaux-Arts de Marseille. Il n'en garde pas un très bon souvenir : il n'était pas aisé alors de faire accepter une démarche figurative, il est en décalage; tentant, sous la pression ambiante, de se convaincre que la peinture est bel et bien morte, il y apprend aussi à fumer -me dit-il- et savoure la lecture de bons classiques, achète ses premiers disques de jazz.

Grâce au programme Erasmus, il complète son parcours à l'école de Beaux-Arts de Zürich (Kunstgewerbeschule). En Suisse, il peint, joue du saxophone et à la pétanque (c'est un provençal), Claudia est réceptionniste au Savoy Hôtel. Le couple part ensuite pour six mois en Andalousie où Paul peint encore et toujours. En 2001, il s'installe en Allemagne, pays natal de Claudia, où Claudia achève ses études de management d'hôtellerie.

Berlin attire le jeune artiste par sa vie culturelle foisonnante et le marque profondément. Il est toujours dans cette frénésie de peinture, arpenteant la ville quotidiennement pour peindre sur le motif, s'attachant à ce que beaucoup trouvent laid : les chantiers, des sculptures d'animaux géants et les cabanes d'un parc d'attraction abandonné, les abris de migrants sur les bords de la Spree... Des installations éphémères, des zones peu hospitalières, hors du temps et de l'activité humaine... Un monde qui se délite.

Il adopte un format panoramique très allongé et étroit (269 cm de long sur 41/51 cm de haut), sous l'influence du paysage de son enfance avec lequel son regard s'est construit dans cette nécessité de tout englober, de tout rendre : une ambition qu'il sait impossible.

Un jour, analyse-t-il rétrospectivement, il lui faut se défaire de l'horizon.

vue de l'atelier de Paul Vergier

39, rue Chapon
75 003 Paris
+33 (0)9 78 80 43 05
galerie@h-gallery.fr
h-gallery.fr

The Gaze of a Parisienne

Marie Simon-Malet

December 10, 2020

Retour à la terre

Le ciel disparaît et la ligne d'horizon s'envole, l'angle de vue plonge vers le sol dans le tableau berlinois que Paul me montre et qu'il conserve comme son talisman. Des bruns s'étalent sur toute la toile, comme une terre d'ombre profonde où le regard s'enfonce.

En 2004, son père meurt d'une leucémie probablement causée par l'usage des pesticides et autres produits de traitements agricoles, il retourne en Provence pour prendre soin de sa mère, malade. C'est son frère qui reprend l'exploitation.

Paul brosse des vues de labours en très gros plan : des socs de charnues morcelés et agrandis à l'excès retournent le champ et le creusent de sillons, soulèvent d'énormes mottes de terre. Il y a dans ces toiles une puissance, un chaos qui éclaboussent tout l'espace. Paul se souvient de son enfance sur le tracteur de son père, du poudroiement de la poussière se soulevant de la terre aride ou, au contraire, de de la matérialité grasse des sols d'hiver. Il rend hommage à son père disparu et à son travail.

L'écrivain poète suisse Philippe Jaccottet, qui a fait de Grignan sa patrie d'élection, décèle le talent de ce jeune inconnu. Il est impressionné par ses labours qu'il compare aux vagues du peintre réaliste Gustave Courbet; en 2008, il lui écrit un très beau texte.

Le portrait que Paul Vergier fait de sa mère derrière la moustiquaire, présence-absence floutée, le mène au thème des serres maraichères, petits espaces déginges qui obstruent le paysage, le décadent derrière des écrans opacités. Un sujet qu'il décline à l'infini.

Matière à réflexion

Les serres lui permettent de sortir de la représentation traditionnelle du paysage. Il ne s'agit pas d'une ruralité attendue, mais d'un espace où l'artificiel et la nature se jaugent, se combattent, où cette dernière reprend le dessus. Entre recouvrement, voile et transparence, la serre évoque une matière à réflexion qui touche les sens et l'âme, où l'on s'engouffre dans la lumière, fait l'expérience dérangeante d'une fragilité et d'une force à la fois.

Dans ses huiles comme dans ses pastels, Paul fait preuve d'une technique époustouflante par un important travail préparatoire des fonds, superposant des couches légères, les couleurs complémentaires qui donneront ces vibrations intenses, structurant ses compositions de lignes graphiques. Se bricolant un matériel maison, il parvient à sublimer une tâche de chantier pour en faire une parure du quotidien, éclaire les plis mouvants du plastique usé, illumine d'un lustre dérisoire la banalité.

Le critique d'art Philippe Dagen a souligné la justesse de ses accords chromatiques. Paul Vergier est en effet un excellent coloriste, il sait voir et rendre la matité du rouge passé au soleil d'une cagette de marché, les verts plastiques translucides, le jaune sali par le temps, assembler ces tonalités délaissées en harmonies dissonantes... en ce « Beau toujours bizarre » cher à Baudelaire.

Exposées à Art Paris au mois de Septembre 2020 par la H-Gallery, les serres ont trouvé chez les visiteurs du salon une résonance particulière qui renvoie à l'actualité : beaucoup ont témoigné leur émotion, un écho de leurs sensations d'enfermement et d'effacement vécues pendant le confinement du printemps.

Le CNAP, Centre National des Arts Plastiques, a débloqué des fonds exceptionnels pour soutenir les galeries et les artistes français ébranlés par la crise sanitaire et ont acquis l'une de ses grandes toiles, *Trois arceaux* (2018-2019, 200x240cm).

Paul a beaucoup travaillé pendant ces périodes d'isolement. Il a entamé une nouvelle série au pastel représentant des passagers endormis, corps allongés ça et là dans des couloirs de ferries traversant la Méditerranée... Les figures, jusqu'alors absentes, s'abandonnent à la dérive.

BIOGRAPHIE :

Paul Vergier est né en 1976, à Vairéas. Il vit et travaille à Grignan, en France.

<https://www.paulvergier.com>

H Gallery, Paris <https://www.h-gallery.fr>

Galerie B&B, Marseille <https://www.galerie-b&b.com>

EXPOSITIONS PERSONNELLES :

2017 Caché derrière ce qui se voit, H-Gallery, Paris, France

2017 Evergreen, Galerie B&B, Marseille, France

2017 Le silence des rêves, Sono-Art Gallery, Séoul, Corée

2016 L'espace du marquis, Espace Chabrilien, Montlimal, France

2014 La vie liquide, Lorch + Seidel contemporary, Berlin, Allemagne

2014 Le tableau est derrière, La Maison de la tour, Vézère, France

2013 Rencontre, Les Trois Platanes, Montbrison-sur-Luz, France

2012 Luma Park (July - August) RAWB Gallery, Berlin, Allemagne

2008 Terrain, Galerie Nathalie Gallard, Paris, France

2007 L'œil tombe, Galerie Angèle Contemporary Art Saint-Paul-trois-châteaux, France

2005 Ost, Espace Ducros, Grignan, France

EXPOSITIONS COLLECTIVES :

2020 Art Paris Art Fair, H Gallery, Grand Palais, Paris, France

2019 Que rien ne complice le ciel bleu, Sophie Heller et Mireille Favergon, Espace Ducros, Grignan, France

Passaggiata, N.Pincemin et M.Montchamps, Galerie B&B, Marseille, France

2018 Galeristes, Galerie B&B, Caméau du Temple, Paris, France

Art Paris Art Fair, H Gallery, Grand Palais, Paris, France

2016 Seconde ligne, Galerie Milla Muller, Paris, France

Novembre à Vitry, Galerie Jean Collet, Vitry-sur-Seine, France

Positions Berlin Art Fair, avec Lorch + Seidel Contemporary, Berlin, Allemagne

Prix Antoine Marin, Galerie Julio Gonzalez, Arcueil, France

Sélection 60ème Salon de Montrouge, Montrouge, France

Biennale de l'UMAM, Menton, France

Biennale de l'UMAM, Menton, France

2015 I Amsterdam YOU Berlin, avec Lorch + Seidel Contemporary, Berlin, Allemagne

2014 Positions Berlin Art Fair, avec Lorch + Seidel Contemporary, Berlin, Allemagne

2011 Tragique du Paysage, Galerie Eric Micher, Paris, France

2009 Éléments, sédiments, Espace Ducros, Grignan, France

2008 Art Paris Art Fair, Galerie Nathalie Gallard, Paris, France

Supervues, Hotel Bunthaus, Vaison la Romaine, France

2006 Réserve sans réserve n°2, Galerie Eric Linard, Le val des Nymphes, La Garde Adhémar, France

2004 Art Cologne, Raab Gallery, Berlin, Allemagne

2003 Unter Drei, Raab Gallery, Berlin, Allemagne

BIBLIOGRAPHIE :

2018 Romain Mathieu, ARTPRESS n°451, janvier 2018

2016 Emmanuelle Lejeune article sur le 61ème salon de Montrouge

2011 Philippe Dagen, « Tragique du paysage », Le Monde, 30 mai 2011

2008 Philippe Dagen, « Paul Vergier - Galerie Nathalie Gallard », Le Monde, 1er juin 2008

2008 Philippe Jaccottet, catalogue de l'exposition « Terrain », Galerie Nathalie Gallard, Paris

PAUL VERGIER

Paul Vergier was born in Valréas, France. He lives and works in Grignan, France.

SOLO EXHIBITIONS

- 2021** *SILLON in Drôme*, Ferme des blés, Truinas, France
Sleeping beauties, H Gallery, Paris, France
- 2017** *Caché derrière ce qui se voit*, H Gallery, Paris, France
Le silence des rêves, curated by Eunju Park, SONO ART Gallery, Seoul, South Korea
EVERGREEN, Galerie Béa-Ba, Marseille, France
- 2016** *L'espace du manque*, Espace Chabrilan, Montelimar, France
- 2014** *Le tableau est derrière*, La Maison de la tour, Valaurie, France
La vie liquide, Lorch & Seidel Contemporary, Berlin, Germany
- 2013** *Rencontre*, Les trois Platanes, Montbrison-sur-Lez, France
- 2012** *Luna Park*, Galerie RAAB, Berlin, Germany
- 2008** *Terrien*, Galerie Nathalie Gaillard, Paris, France
- 2007** *L'Oeil tombe*, Galerie Angle art contemporain, St-Paul-Trois-Châteaux, France
- 2005** *Ost*, Space Ducros, Grignan, France

COLLECTIVE EXHIBITIONS

- 2022** *Art Paris Art Fair*, H Gallery, Grand Palais, Paris, France
- 2020** *Art Paris Art Fair*, H Gallery, Grand Palais, Paris, France
Les Apparences, A Cent Mètres du Centre du Monde, Perpignan, France
- 2018** *Art Paris Art Fair*, H Gallery, Grand Palais, Paris, France

- 2016** *Seconde ligne*, Galerie Maïa Muller, Paris, France
Novembre à Vitry, Galerie Municipale Jean-Collet, Vitry-sur-Seine, France
Positions Berlin Art Fair, with Lorch & Seidel Contemporary, Berlin, Germany
20e Prix Marin, Galerie Julio Gonzalès, Arcueil, France
Sélection 61ème Salon de Montrouge, Montrouge, France
Paysage, La Grande Galerie, Savasse, France
- 2015** *I AMsterdam YOU BERlin*, with Lorch & Seidel Contemporary, Berlin, Germany
- 2014** *Positions Berlin Art Fair*, with Lorch & Seidel Contemporary, Berlin, Germany
- 2011** *Tragique du Paysage*, Galerie Eric Mircher, Paris, France
- 2009** *Éléments, sédiments*, Espace Ducros, Grignan, France
- 2008** *Art Paris Art Fair*, Nathalie Gaillard Gallery, Paris, France
Supervues, Hotel Burrhus, Vaison-la-Romaine, France
- 2006** *Réserve sans réserve n°2*, Galerie Eric Linard, Le val des Nymphes, La Garde Adhémar, France
- 2004** *Art Cologne*, Galerie RAAB, Berlin, Germany
Economy & extasy, Galerie RAAB, Berlin, Germany
- 2003** *Unter drei*, Galerie Raab, Berlin, Germany
- EDUCATION**
- 2001 - 2002** National School of Fine Arts, Jean-Michel Albérola's studio, Paris, France
- 2000 - 2001** Exchange program ERASMUS with the Kunstgewerbeschule in Zürich, Switzerland
- 1999 - 2001** National School of Fine Arts, Marseille, DNAP
- BIBLIOGRAPHY**
- 2018** *Artpress n°451*, «Paul Vergier», Romain Mathieu, p.57 - 59, January 2018
- 2016** *Catalogue of the 61st Montrouge Art Fair*, Emmanuelle Lequeux, page 118, Montrouge, France
- 2011** Philippe Dagen, *Tragique du Paysage*, Le Monde, France
- 2008** *Catalog of the exhibition Terrien*, Philippe Jaccottet, Galerie Nathalie Gaillard, Paris, France
«Paul Vergier», Le Monde, Philippe Dagen, France