

Helmut Koller with his painting *Jaguar with Red Spots*

Big Cats and Other Gentle Creatures by HELMUT KOLLER

Galeries Dumonteil

Big Cats and Other Gentle Creatures
by
HELMUT KOLLER

To Dothi,

**HELMUT
KOLLER**

Copyright ©2013 by Galerie DUMONTEIL

Copyright of all images ©2013 by Helmut Koller Studio

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted without permission in writing from the publisher.

HELMUT KOLLER

HELMUT KOLLER

Editor-in-Chief: Pierre M. Dumonteil

Executive editor: Yuxin Zheng

Art director: Yuxin Zheng

Cover design: Liana Yuan

Graphic design: Liana Yuan

Translation: Lucinda Herrick, Franck Laverdin, Rita Bao

Published and Distributed by Galerie DUMONTEIL

Website: www.dumonteil.com

Printed in People's Republic of China

*A*s an animal lover and conservationist, I have known and loved Helmut Koller's paintings since his first exhibition, and I am the proud owner of several. I believe the colours he paints his animals reflect their personalities in the most subtle of ways! Sometimes the more ferocious of predators receive the gentlest of tints – his mauve and pale turquoise leopard for example; and the domestic animals can seem quite aggressive – like his white and emerald cock of the roost – a most fearsome beast! Helmut Koller's inspired use of colour gives to each of his animal portraits their own original character.

— HRH PRINCESS MICHAEL OF KENT

作

為一名動物愛好與保護主義者，我從翰莫特·考勒的初次展覽開始了解、喜愛他的繪畫作品，並有幸收藏其中若干。我相信藝術家在選擇顏色時是最微妙的方式反映出筆下動物的不同性格。有時，凶猛的掠食者披上最溫柔的色彩——如紫紅色與綠松石色相間的豹；馴養的動物反而看起來不乏汹汹氣勢——如翠綠色雞冠的白羽翠點大公雞，簡直是一羽猛禽！翰莫特·考勒運用靈動的色彩為他筆下的動物肖像賦予了獨一無二的個性。

——肯特邁克爾公主殿下 HRH Princess Michael of Kent

Bulldog in Red
acrylic on canvas, 135 x 135 cm, 53 x 53 in, 2013

CONTENTS

7	FOREWORD <i>Pierre M. Dumonteil</i>
9	PREFACE <i>Helmut Koller</i>
11	SELECTED ARTWORKS 2000 - 2013
195	BIOGRAPHY
197	PERSONEL AND GROUP EXHIBITIONS
201	FRENCH TRANSLATION
209	CHINESE TRANSLATION
221	CATALOGUE OF PLATES
231	ACKNOWLEDGEMENTS

Blue Tiger on Black
acrylic on canvas, 135 x 135 cm, 53 x 53 in, 2012

FOREWORD

Pierre M. Dumonteil
Founder of Galerie DUMONTEIL

Often I remark that what we call *destiny* is nothing other than the sum of choices one has made in response to circumstances. Our long and strong friendship with Helmut Koller began exactly in such a magical moment of destiny.

Quite by accident in 2003 we stumbled across a lithograph by Helmut at a framer's studio in the United States. My wife, Dothi was entirely smitten by the work and was determined to make the acquaintance of the artist. Thanks to the framer who gave us the artist's contact, we were able to meet Helmut Koller. Thus was the beginning of our relationship with him and his lovely wife Helga, a noted jewelry designer.

One could write so much about Helmut's work, and then more. The worldwide success of his work demonstrates that his language and talent are universal. The future will confirm the place that I already see occupied by Helmut in the History of Animal representation. His style is unique and the influence he has on young artists proves already that he is inimitable and the precursor of a new trend and a new school.

Rather than discoursing on his painting, I will dare present a comparison to one of the great designers of the 20th Century, Yves Saint-Laurent. Helmut shares with him a sense of color that allows much that is audacious. Combinations that would generally be vulgar, in their hands, become enchanting magic. This extraordinary sense of color enables these two artists to surpass conventions and to transcend the improbable marriage of colors that only they are able to harmonize.

It is a coincidence that my recently deceased wife, Dothi was one of the favorite models of Saint-Laurent and a close friend? And that she was the one who was transfixed by shocking brilliance when first spying Helmut's work in a dark corner of a framer's studio?

This retrospective is an homage to the work of our dear friend Helmut Koller. He has requested that this dedication be shared with she who revealed him to the world, Dothi Dumonteil.

Today we invite you to join us in the joy of discovering the exquisite work of Helmut Koller.

Paris, September 9, 2013

Purple Flamingo
acrylic on canvas, 120 x 200 cm, 47 x 79 in, 2012

PREFACE

Helmut Koller

I have always struggled to explain my paintings. *Pop art* would really have been the easy answer, but I disagree with its basic concept. The Pop of the sixties saw itself as a counter culture, but I am of a different generation and cultural background. I feel closer to the *Vienna Secession* and the artists of the Renaissance.

Understanding that my works are unique but still Pop art in a wider sense I set out to create and name my own movement; fully content of being its only member. *Neo-Pop*, I thought, would describe it best.

Of course, I found it necessary to google Neo-Pop. To my surprise I found somebody who had defined my kind of Pop.

“The Neo-Pop is different. It wears its social membership on its sleeve, insisting on the centrality of its niche,” wrote Christopher Knight, art critic of the Los Angeles Times, in an article on December 24, 2006, titled: “The Neo-Pop is everywhere you look.”

He further stated: “The Neo-Pop is not a style or a movement, as it was in the 1960s. It’s a zeitgeist, the spirit of the 21st century. Today’s art operates as a distinctive niche within the larger sphere of popular entertainment. Contained by that bigger universe, which I think of as the Cultural Industrial Complex, art ranks among the liveliest, most resonant galaxies.”

Mr. Knight points out, that: “Popular culture used to be synonymous with mass culture, but now it’s a vast niche society.”

My paintings are built upon the classical color harmony. Many of my canvases are sized in the golden ratio. My bow before the great Renaissance masters. Today’s view, that art is judged by the circumstance of its creation is one I cannot agree with.

I see my paintings as iconic portraits of sentient beings, supreme beauties without a reference of time and space. They are esoteric manipulations of nature, vehicles for exercises in classical color harmony - visual games.

Do not let the esthetics fool you. These paintings are powerful symbols for not agreeing with how things are.

SELECTED ARTWORKS

2000 - 2013

Snake on Light Violet
acrylic on canvas, 120 x 180 cm, 47 x 71 in, 2013

Keller

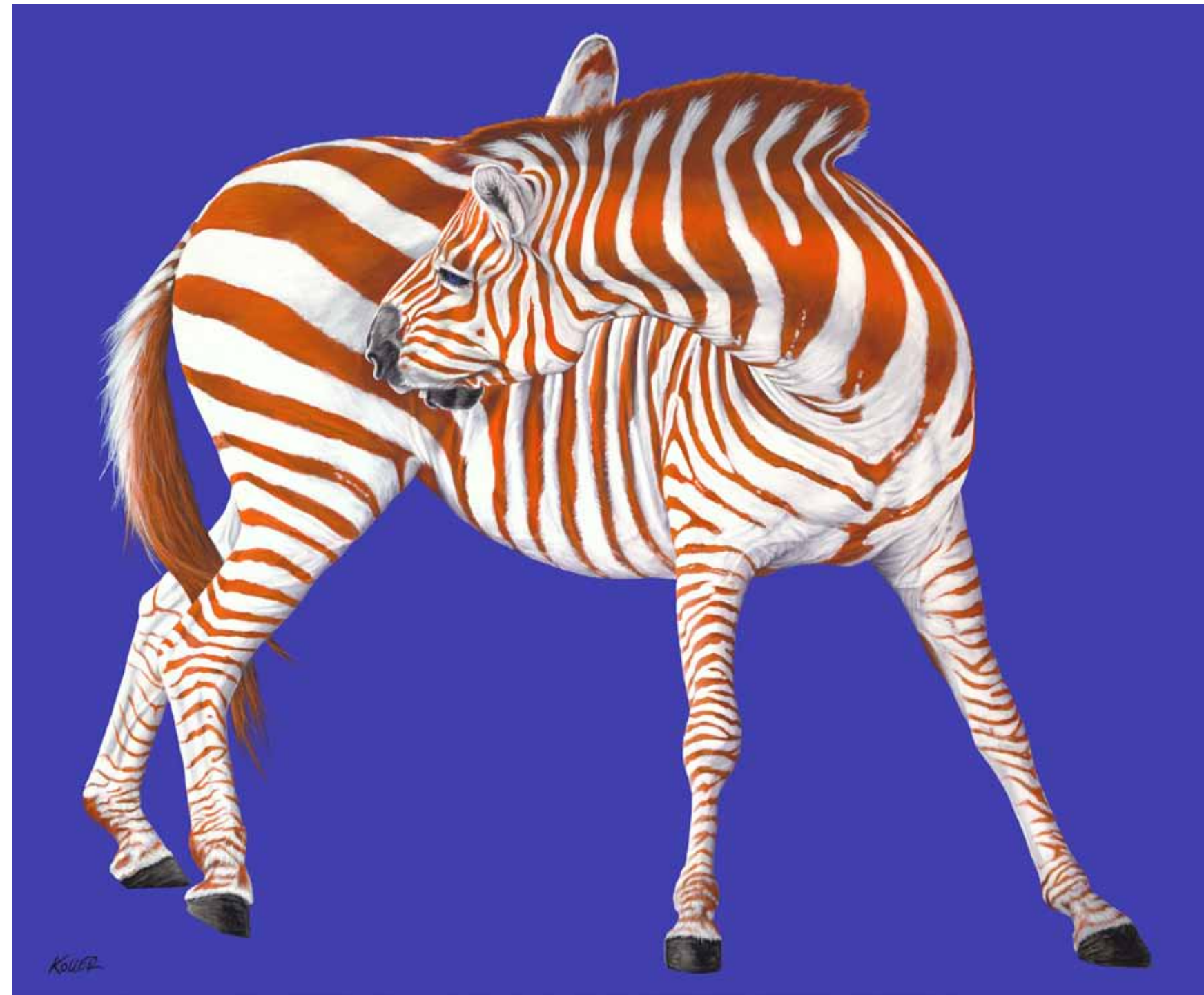
Leopard in Pink
acrylic on canvas, 140 x 220 cm, 55 x 87 in, 2013

Panda on Red
acrylic on canvas, 120 x 160 cm, 47 x 63 in, 2011

Zebra in Red & White on Blue
acrylic on canvas, 122 x 147 cm, 48 x 58 in, 2010

Leopard on Red-Orange
acrylic on canvas, 120 x 180 cm, 47 x 71 in, 2011

Green Jaguar on Green
acrylic on canvas, 122 x 198 cm, 48 x 78 in, 2008

Leopard on Red
acrylic on canvas, 122 x 198 cm, 48 x 78 in, 2013

Purple Rhino
acrylic on canvas, 122 x 178 cm, 48 x 70 in, 2010

Horse Head in Dark Violet
acrylic on canvas, 152.5 x 122 cm, 60 x 48 in, 2010

Green & White Tiger on Red
acrylic on canvas, 120 x 120 cm, 47 x 47 in, 2011

Asian Buffalo on Yellow-Orange
acrylic on canvas, 102 x 127 cm, 40 x 50 in, 2008

Black Leopard on Red
acrylic on canvas, 122 x 228.5 cm, 48 x 90 in, 2013

Falcon Head
acrylic on canvas, 142 x 112 cm, 56 x 44 in, 2007

Tiger Head on Red
acrylic on canvas, 117 x 117 cm, 46 x 46 in, 2006

Buffalo on Purple
acrylic on canvas, 122 x 122 cm, 48 x 48 in, 2006

White Tiger on White
acrylic on canvas, 102 x 152 cm, 40 x 60 in, 2009

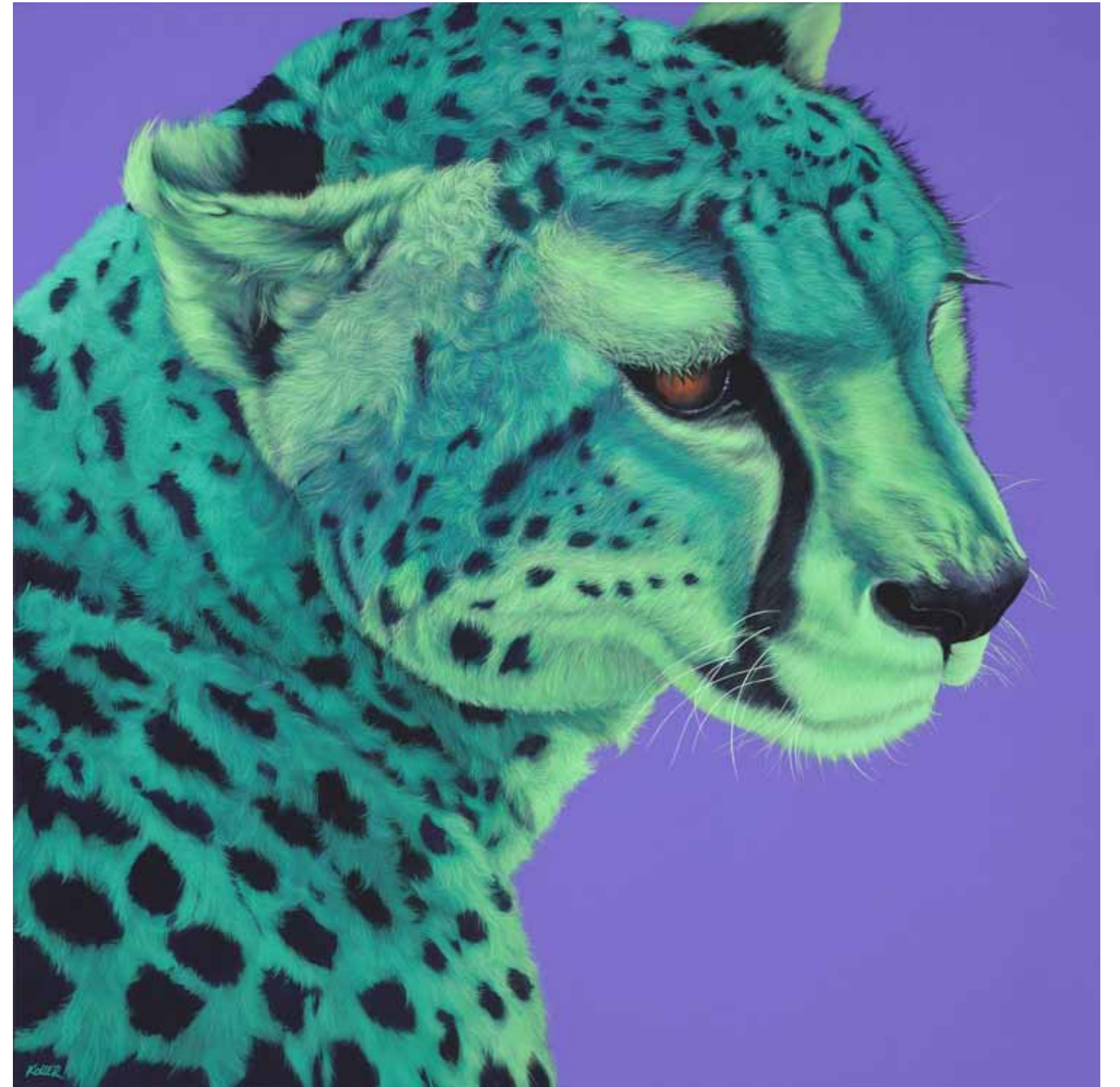
Tiger Head in Green & Purple
acrylic on canvas, 147 x 117 cm, 58 x 46 in, 2007

Green Rabbit
acrylic on canvas, 120 x 120 cm, 47 x 47 in, 2010

Cheetah Head on Purple
acrylic on canvas, 117 x 117 cm, 46 x 46 in, 2007

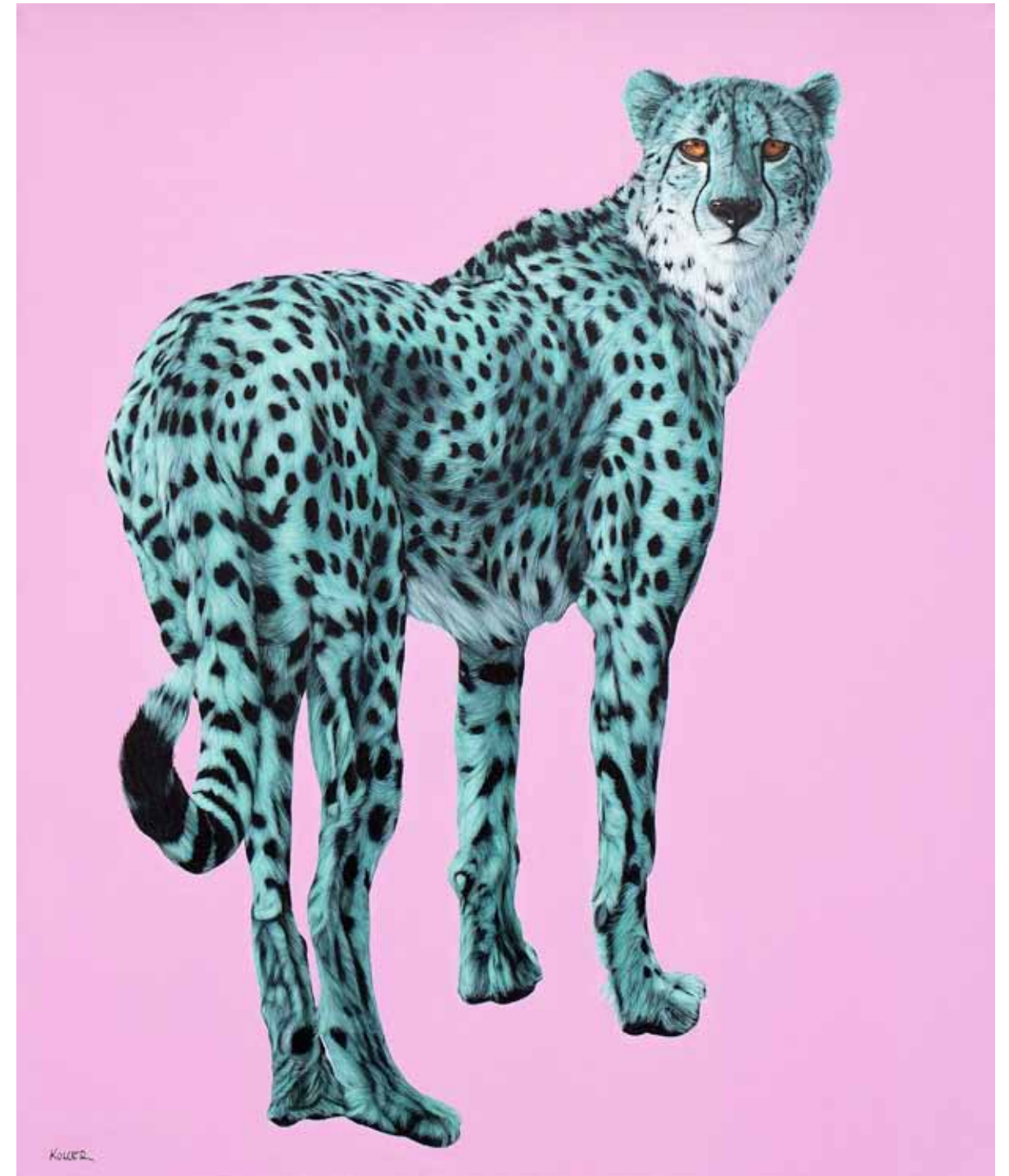
Red Bear on Light Blue
acrylic on canvas, 178 x 122 cm, 70 x 48 in, 2009

Leopard with Green Eyes
acrylic on canvas, 122 x 198 cm, 48 x 78 in, 2007

Cheetah on Pink
acrylic on canvas, 152.5 x 122 cm, 60 x 48 in, 2013

Stag on White
acrylic on canvas, 120 x 200 cm, 47 x 79 in, 2012

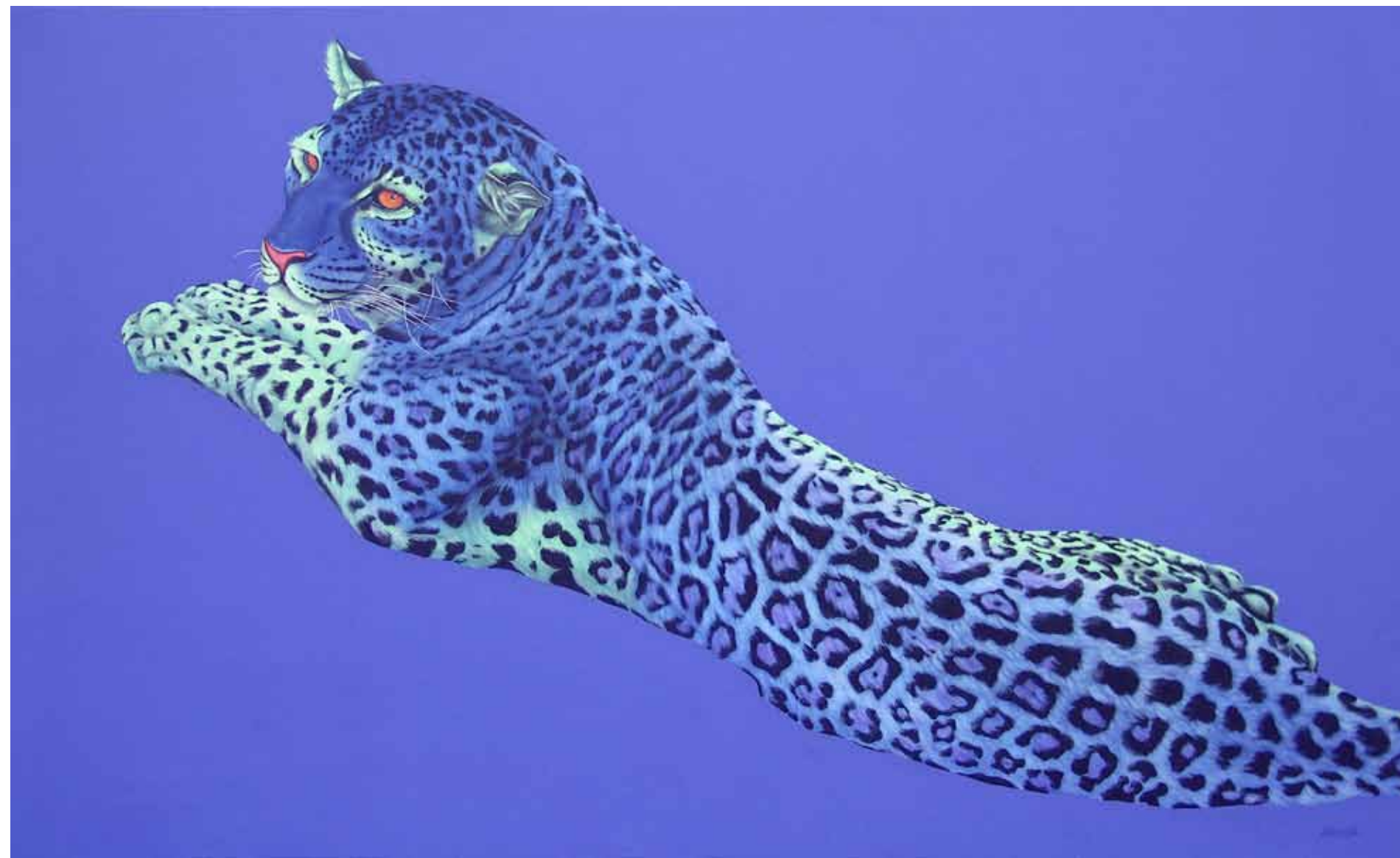
Jaguar with Red Spots
acrylic on canvas, 122 x 198 cm, 48 x 78 in, 2008

Two Giraffes on Green
acrylic on canvas, 122 x 122 cm, 48 x 48 in, 2001

Green & Blue Leopard on Purple
acrylic on canvas, 122 x 198 cm, 48 x 78 in, 2004

Lion with Yellow Eyes
acrylic on canvas, 122 x 147 cm, 48 x 58 in, 2008

Light Blue Leopard with Pink Spots
acrylic on canvas, 122 x 198 cm, 48 x 78 in, 2012

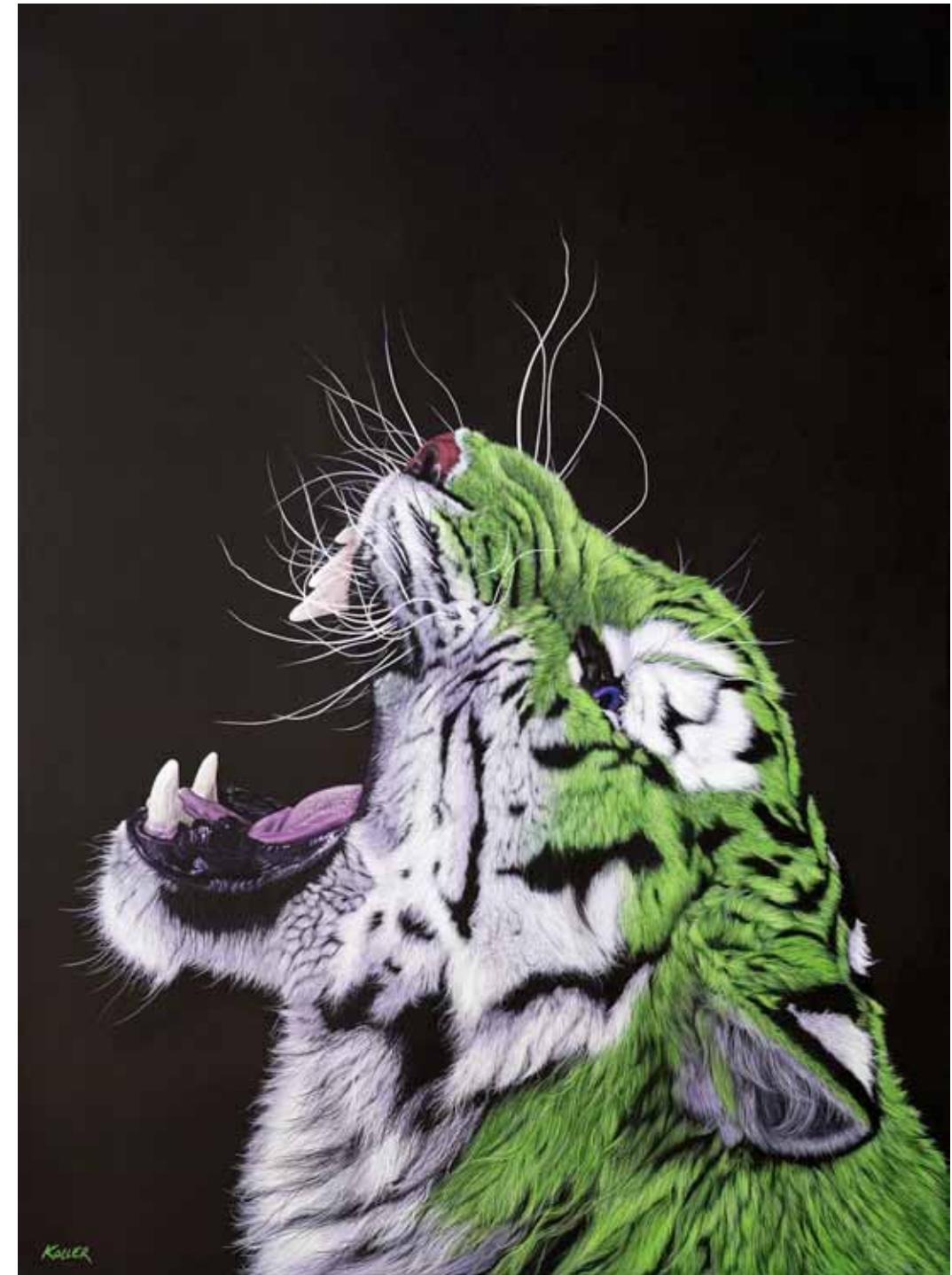
White Zebra on White
acrylic on canvas, 122 x 198 cm, 48 x 78 in, 2009

Iguana on Light Purple
acrylic on canvas, 122 x 198 cm, 48 x 78 in, 2012

Green Tiger on Black
acrylic on canvas, 167.5 x 122 cm, 66 x 48 in, 2013

Borracho in Green & Purple
acrylic on canvas, 122 x 122 cm, 48 x 48 in, 2010

Blue Parrot
acrylic on canvas, 122 x 198 cm, 48 x 78 in, 2011

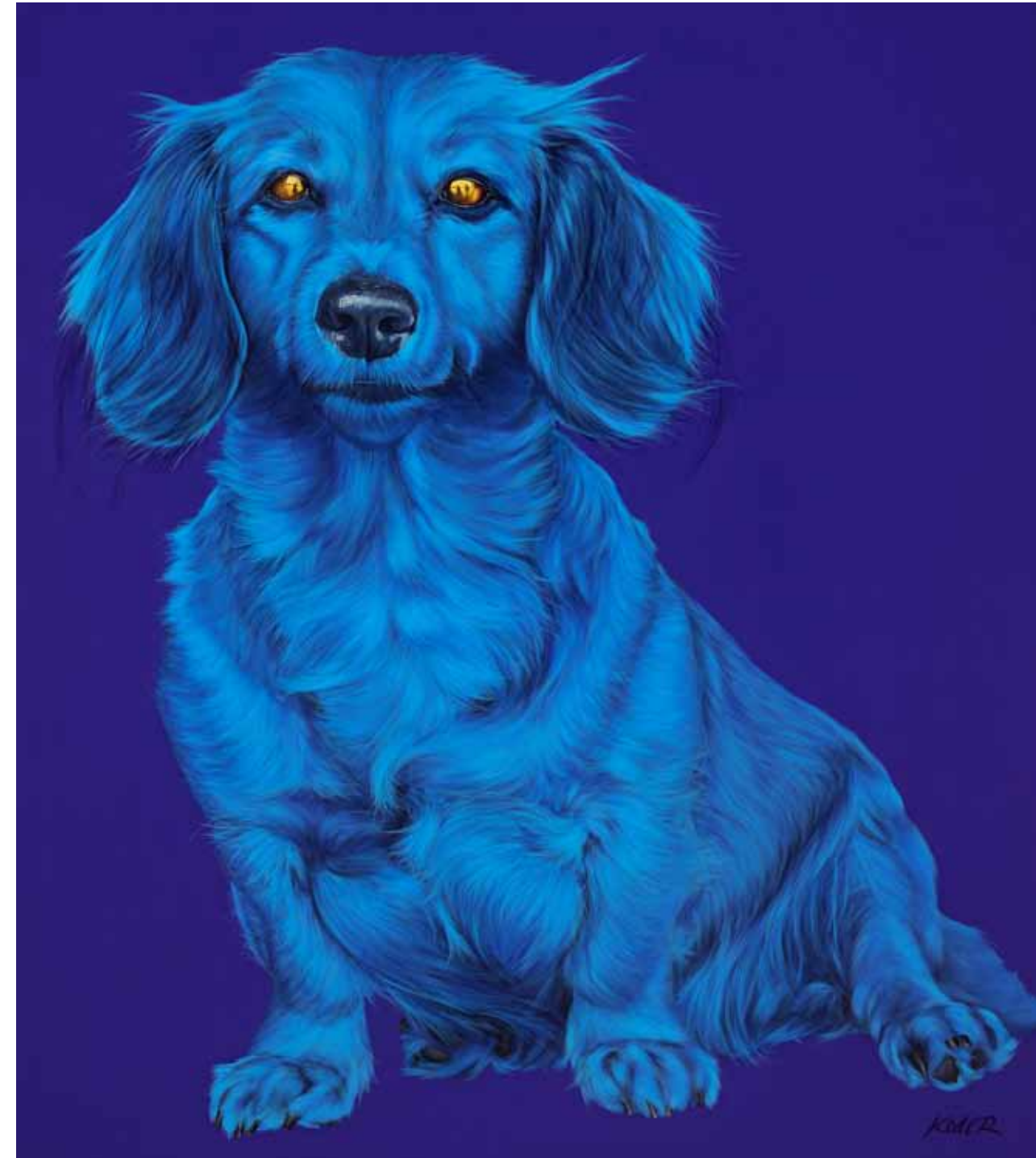
Purple Leopard on Orange
acrylic on canvas, 76 x 102 cm, 30 x 40 in, 2005

Purple Tiger with Black Stripes
acrylic on canvas, 165 x 165 cm, 65 x 65 in, 2009

My Daughter in Blue
acrylic on canvas, 132 x 117 cm, 52 x 46 in, 2006

Four Cheetahs in Purple
acrylic on canvas, 200 x 300 cm, 79 x 118 in, 2009

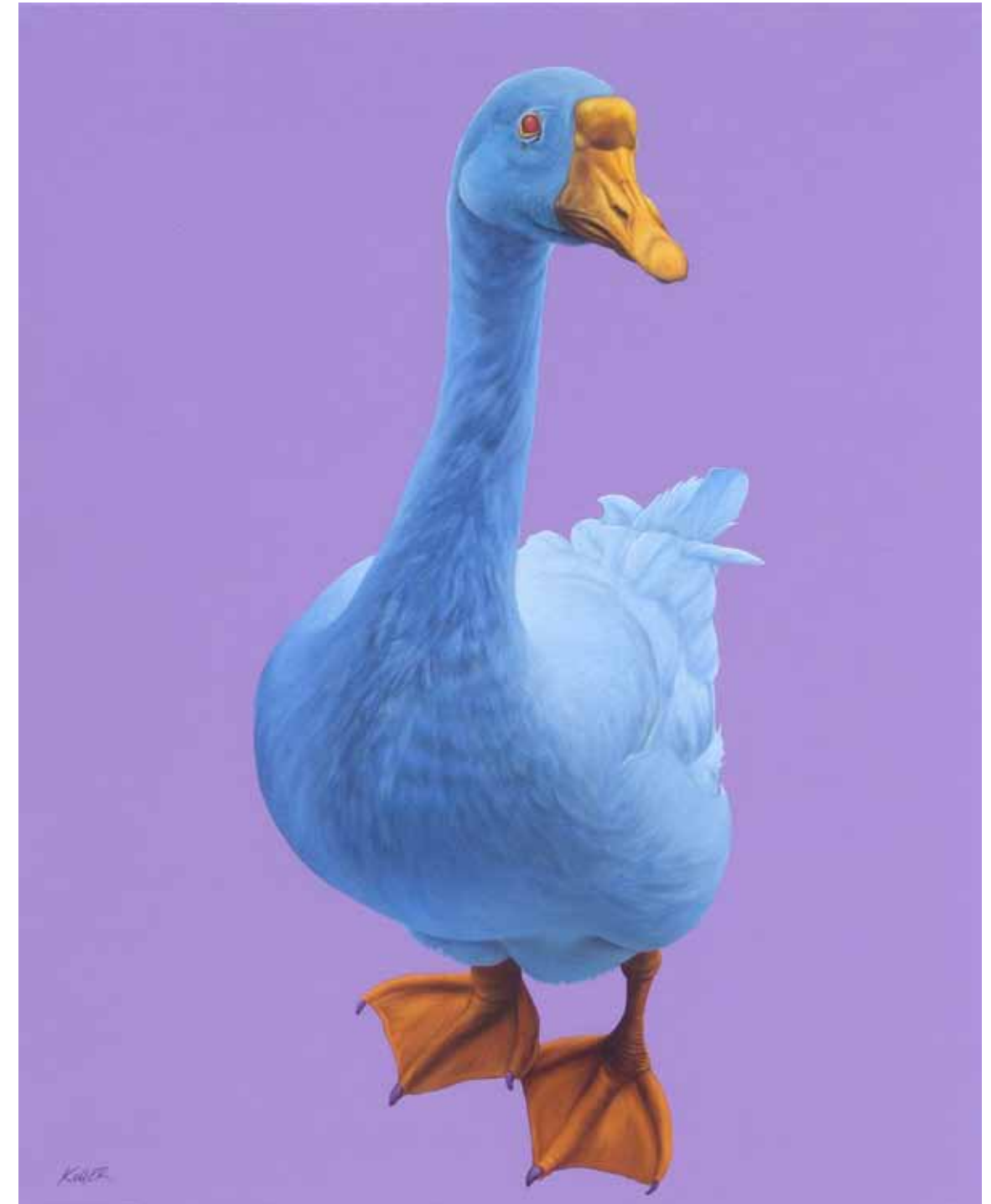
Rhino in Blue
acrylic on canvas, 122 x 198 cm, 48 x 78 in, 2007

Cheetah Head on Red
acrylic on canvas, 117 x 117 cm, 46 x 46 in, 2006

Gander on Purple
acrylic on canvas, 152.5 x 102 cm, 60 x 40 in, 2007

Green Horse on Red
acrylic on canvas, 122 x 147 cm, 48 x 58 in, 2010

Tiger in Orange
acrylic on canvas, 122 x 198 cm, 48 x 78 in, 2009

Blue Leopard on Purple
acrylic on canvas, 86.5 x 173 cm, 34 x 68 in, 2006

Rabbit on Blue
acrylic on canvas, 91.5 x 122 cm, 36 x 48 in, 2006

Tiger Head on Blue
acrylic on canvas, 137 x 102 cm, 54 x 40 in, 2005

So Wie Du in Green on Purple
acrylic on canvas, 122 x 122 cm, 48 x 48 in, 2009

Jaguar on Green
acrylic on canvas, 120 x 180 cm, 47 x 71 in, 2009

Wrinkled Hornbill on Black
acrylic on canvas, 122 x 122 cm, 48 x 48 in, 2012

Bear on Blue
acrylic on canvas, 198 x 122 cm, 78 x 48 in, 2007

Tiger on Red
acrylic on canvas, 122 x 198 cm, 48 x 78 in, 2008

Rooster on Dark Blue
acrylic on canvas, 152.5 x 102 cm, 60 x 40 in, 2004

Orange Lion on Yellow
acrylic on canvas, 122 x 198 cm, 48 x 78 in, 2011

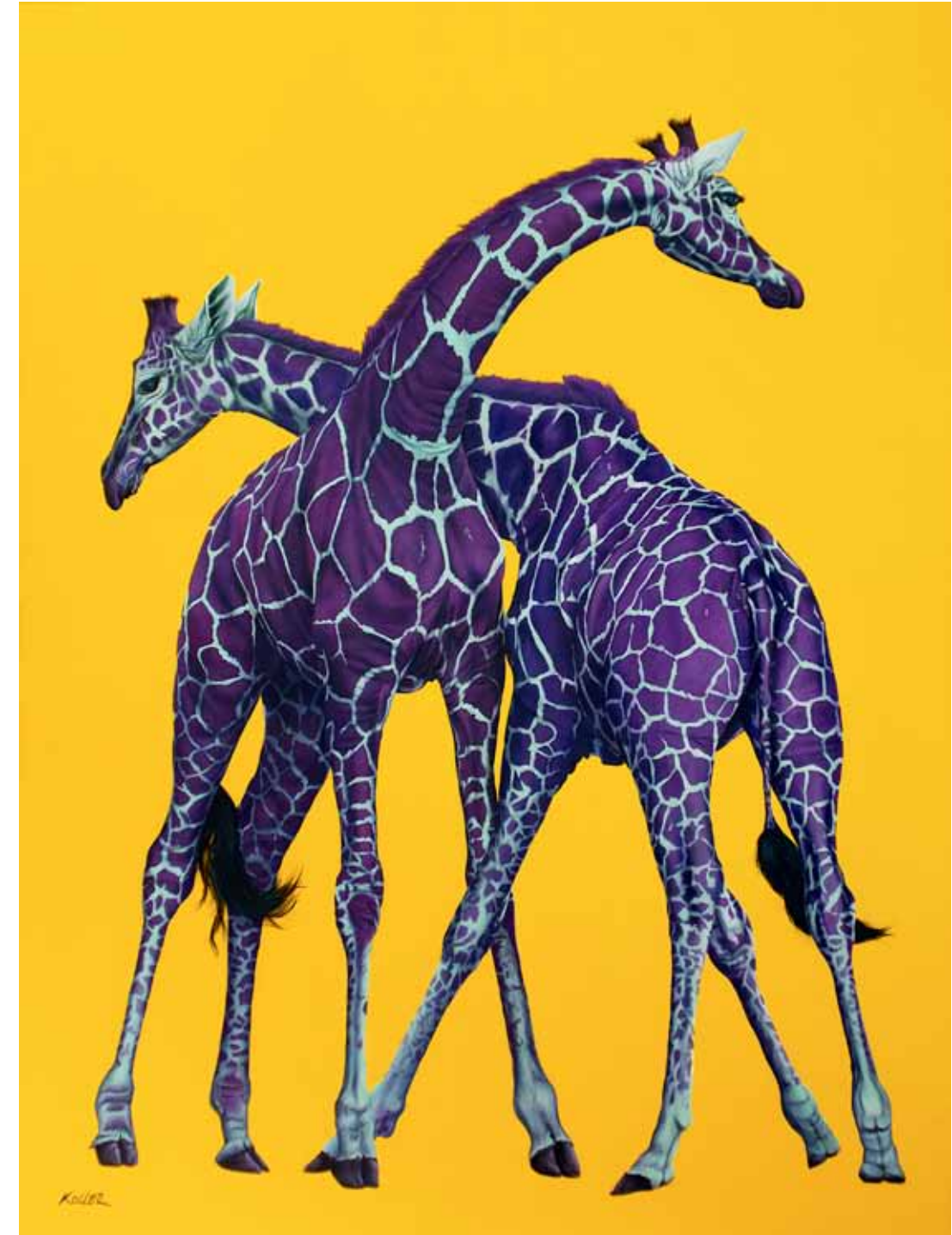
Blue Tiger on Blue
acrylic on canvas, 122 x 198 cm, 48 x 78 in, 2012

Zebra with Blue Stripes
acrylic on canvas, 122 x 152.5 cm, 48 x 60 in, 2008

Two Giraffes on Yellow
acrylic on canvas, 160 x 120 cm, 63 x 47 in, 2009

Mouflon on Flamingo Red
acrylic on canvas, 102 x 127 cm, 40 x 50 in, 2007

Cheetah on Blue
acrylic on canvas, 122 x 198 cm, 48 x 78 in, 2007

Arabian Stallion in Blue & Black
acrylic on canvas, 127 x 152.5 cm, 50 x 60 in, 2007

Gander on Green
acrylic on canvas, 152.5 x 102 cm, 60 x 40 in, 2007

Blue Jaguar
acrylic on canvas, 112 x 178 cm, 44 x 70 in, 2007

White Rooster on White
acrylic on canvas, 122 x 198 cm, 48 x 78 in, 2011

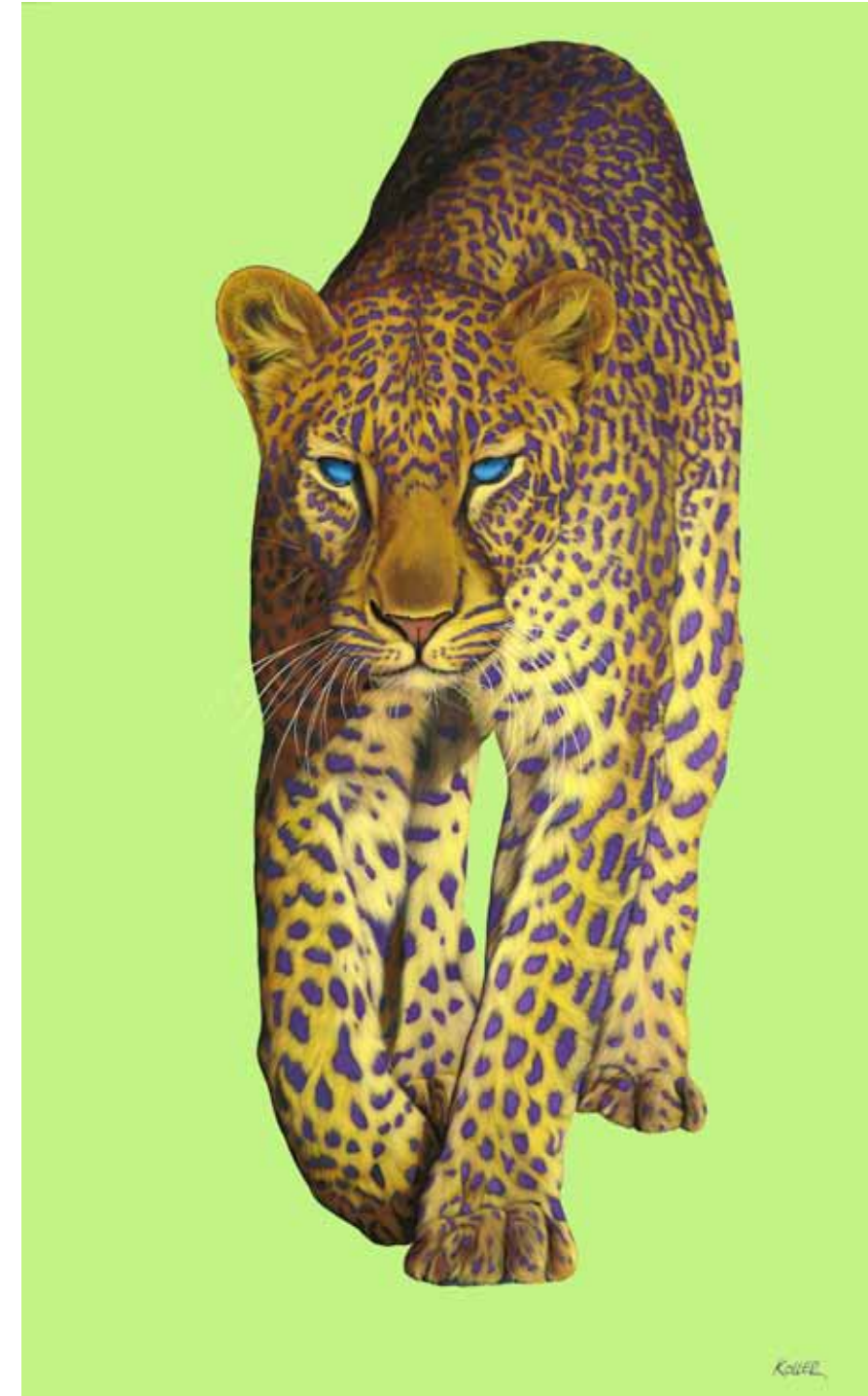
Blue Lion
acrylic on canvas, 102 x 152 cm, 40 x 60 in, 2006

Purple Rabbit on Orange
acrylic on canvas, 122 x 178 cm, 48 x 70 in, 2010

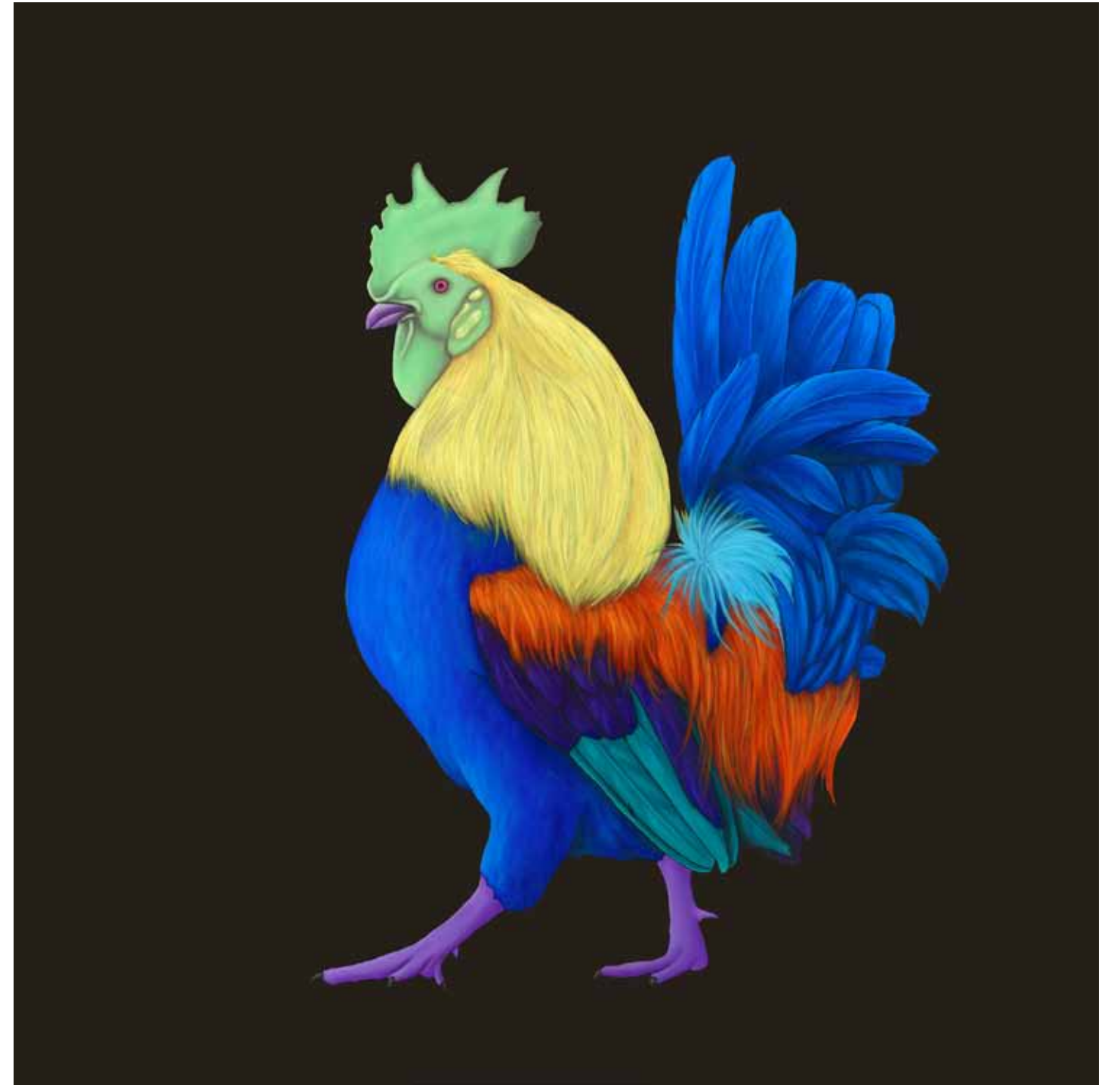
Leopard on Green
acrylic on canvas, 198 x 122 cm, 78 x 48 in, 2008

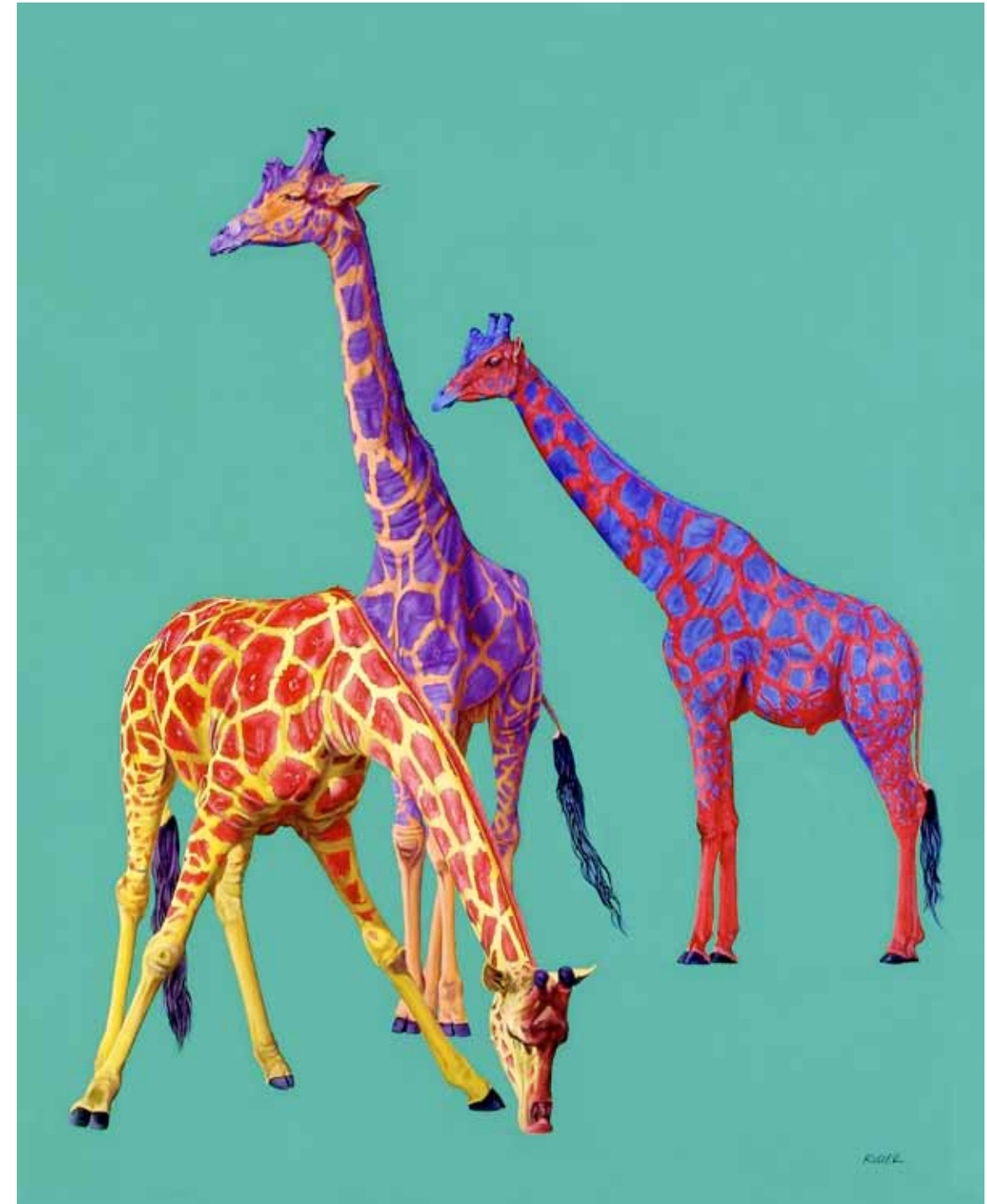
Green Tiger on Red
acrylic on canvas, 122 x 122 cm, 48 x 48 in, 2009

Rooster with Purple Feet
acrylic on canvas, 122 x 122 cm, 48 x 48 in, 2005

Three Giraffes on Green
acrylic on canvas, 152.5 x 102 cm, 60 x 40 in, 2005

Blue Falcon
acrylic on canvas, 122 x 198 cm, 48 x 78 in, 2007

Blue Pug on Orange
acrylic on canvas, 76 x 76 cm, 30 x 30 in, 2005

Blue Leopard on Blue
acrylic on canvas, 122 x 198 cm, 48 x 78 in, 2008

Owl on Blue
acrylic on canvas, 180 x 120 cm, 71 x 47 in, 2011

Green and Purple Zebra on Red
acrylic on canvas, 76 x 102 cm, 30 x 40 in, 2005

Green Tiger on Green
acrylic on canvas, 122 x 198 cm, 48 x 78 in, 2008

Buffalo on Red
acrylic on canvas, 122 x 198 cm, 48 x 78 in, 2005

Blue Wolf
acrylic on canvas, 168 x 117 cm, 66 x 46 in, 2006

Tiger with Red Stripes
acrylic on canvas, 102 x 152 cm, 40 x 60 in, 2006

Green Pig on Blue
acrylic on canvas, 76 x 102 cm, 30 x 40 in, 2005

Ox on Red
acrylic on canvas, 102 x 91.5 cm, 40 x 36 in, 2008

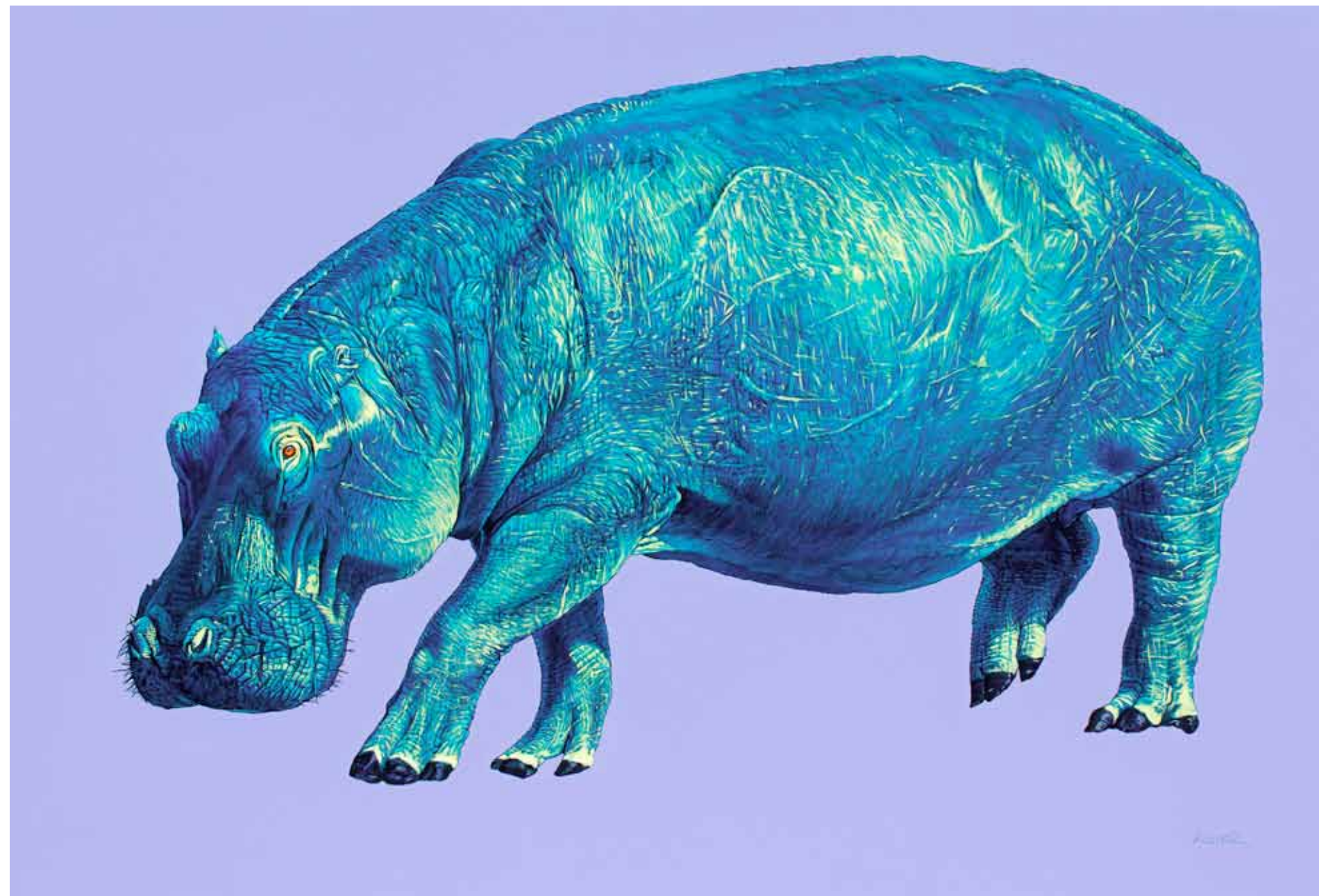
Bear in Purple
acrylic on canvas, 122 x 127 cm, 48 x 50 in, 2007

Blue & Green Leopard on Orange
acrylic on canvas, 102 x 198 cm, 40 x 78 in, 2005

Hippo on Purple
acrylic on canvas, 122 x 178 cm, 48 x 70 in, 2011

Purple Tiger on Orange
acrylic on canvas, 76 x 102 cm, 30 x 40 in, 2005

Two Purple Giraffes
acrylic on canvas, 122 x 152 cm, 48 x 60 in, 2002

Green & Purple Tiger on Blue
acrylic on canvas, 122 x 198 cm, 48 x 78 in, 2004

Green Dog on Red
acrylic on canvas, 101.5 x 152.5 cm, 40 x 60 in, 2005

Albrecht Dürer's Rabbit in Purple
acrylic on canvas, 127 x 102 cm, 50 x 40 in, 2003

Rooster on Red
acrylic on canvas, 122 x 122 cm, 48 x 48 in, 2005

Lion in Orange
acrylic on canvas, 180 x 120 cm, 71 x 47 in, 2010

Rooster on Orange
acrylic on canvas, 122 x 122 cm, 48 x 48 in, 2000

Lion on Green
acrylic on canvas, 120 x 160 cm, 47 x 63 in, 2010

Two Green Frogs with Red Eyes
acrylic on canvas, 122 x 152 cm, 48 x 60 in, 2005

BIOGRAPHY

*H*elmut Koller was born in 1954. He grew up in the beautiful Austrian countryside. He first enrolled in the faculty of Fine Arts to study painting. After completing a degree in photography, he moved to Germany to practice his new profession. After returning to Austria, Koller became the official photographer for the Vienna State Opera. For seven years, he photographed the most famous lyric artists: Luciano Pavarotti, Leonard Bernstein and even Rudolph Nureyev were the subjects of his work. He submerged himself in this exciting theatrical world. These encounters have marked him profoundly. During this time, Helmut Koller co-wrote, photographed and published several books.

Feeling confined in Europe and feeling equally ambitious, he left for America, first to New York and then on to Florida, where he photographed high fashion personalities and famous artists' portraits. In 1987, with the success of his first painting exhibition: *Homage to Egon Schiele*, Koller decided then to devote himself entirely to painting, and abandoned photography. Koller was awarded the *New York Art International 1988* prize for his historic portraits of Native Americans. Beginning in 1997, Koller started painting animals. During the summer of 1998, Suppan Fine Art of Vienna in Austria showed his new paintings. Then the Galleria Di Sorrento of Leasons Palace in Las Vegas presented his *Realistic Pop* paintings for the first time in the United States with success.

For many years, he happily painted his animals, lived alone in the heart of Florida, and was cherished by his American collectors until 2003. Galerie DUMONTEIL then became his dealer in exclusivity after an amazing encounter with the artist and his works. Since 2005, the gallery exhibits the artist's new canvas in the Fine Arts and Antiques Pavilion in Paris. Ever since, exhibitions and salons are followed with non-stop success from Palm Beach to New York, from Moscow to London, from Dubai to Shanghai and Hong Kong through Abu Dhabi.

His fans are well beyond the Animal Art frontier and the works are next to the most important figures in Contemporary Art among important collections. His style is in fact one of the most original and promising examples of the Contemporary Figurative *Animalier* Movement; a movement that our gallery supports through our endorsement of its members.

PERSONAL & GROUP EXHIBITIONS

SOLO EXHIBITIONS

- 2013 *Big Cats and Other Gentle Creatures*, Galerie DUMONTEIL, Shanghai, China
- 2013 *Big Cats*, Galerie DUMONTEIL, New York, USA,
- 2006 Serendipity Fine Arts, Palm Beach Florida, USA
- 2005 Serendipity Fine Arts, Palm Beach Florida, USA
- 2004 Soho Arts South, Palm Beach, Florida, USA
- 2003 Soho Arts South, Palm Beach, Florida, USA
- 2002 Soho Arts South, Palm Beach, Florida, USA
- 2001 Soho Arts South, Palm Beach, Florida, USA
- 1998 Galerie Suppan, Vienna, Austria
- 1996 Shared Vision Gallery, Delray Beach, Florida, USA
- 1995 Prairie Edge Fine Art Gallery, Rapid City, South Dakota, USA
- 1994 Scarlett's Gallery, Santa Fe, New Mexico, USA
- 1993 Scarlett's Gallery, Santa Fe, New Mexico, USA
- 1992 Galerie Strommer, Vienna, Austria
- 1991 Galerie Henrik Steger, Stuttgart, German
- 1990 Scholoss Neulengbach, Neulengbach, Austria
- 1989 Avanian Awards Gallery, New York, USA
- 1989 Janice S. Hunt Gallery, Chicago, Illinois, USA
- 1988 Guggenheim Collection Art Gallery, Miami, Florida, USA
- 1981 Gallery of Art & Design, Monte Carlo, Monaco
- 1979 BMW Museum, Munich, Germany

SELECTED GROUP EXHIBITIONS

- 2012 The Grand Inauguration, Galerie DUMONTEIL, New York, USA
- 2010 The Contemporary Figurative Animal Movement, Galerie DUMONTEIL, Shanghai, China
- 2009 *Festwochen Austellung*, Rudolf Budja Gallery, Salzburg, Austria
- 2006 *From Private Walls*, Lighthouse Center for the Arts, Tequesta, Florida, USA
- 2004 *The Palm Beach 5*, Lighthouse Center for the Arts, Tequesta, Florida, USA

2002 Soho Arts South, Palm Beach, Florida, USA
 2001 Soho Arts South Palm Beach, Florida, USA
 2001 Shared Vision Gallery, Boca Raton, Florida, USA
 2000 Palm Street Art Studio Exhibition 2000, West Palm Beach, Florida, USA
 1999 Galleria di Sorrento, Las Vegas, Nevada, USA
 1999 *Images of Friendship – Best Buddies*, Boritzer, Gray, Hamano Gallery, Santa Monica, California, USA
 1997 Sarasota Art Center, Sarasota, Florida, USA
 1996 Shared Visions Gallery, Delray Beach, Florida, USA
 1995 Squash Blossom Gallery, Aspen, Colorado, USA
 1994 Cogswell Gallery, Vail, Colorado, USA
 1994 Leona King Gallery, Scottsdale, Arizona, USA
 1994 Shared Visions Gallery, Delray Beach, Florida, USA
 1993 Dulce's Fine Art, Cheyenne, Wyoming, USA
 1992 HB Starr Gallery, Palm Beach, Florida, USA
 1991 Gallery des Artistes, West Palm Beach, Florida, USA
 1990 Gorky Gallery, New York, USA
 1988 Tilghman Gallery, Boca Raton, Florida, USA
 1988 Avanian Gallery, New York, USA

BOOKS

OPER LIVE - Die Wiener Staatsoper. Dr. Peter Dusek, Helmut Koller. Edition S, Austria, 1987
ELEKTRA - Rache ohne Erlösung. Dr. Peter Dusek, Helmut Koller. Edition Tomek, Monaco, 1981
DIE FRAU ÜBER 30 (German version) *LA FEMMES DE PLUS DE TRENTE ANS* (French version) Dr. Peter Dusek, Helmut Koller. Edition Tomek, Monaco, 1980

INTERNATIONAL ART FAIRS *with Galerie DUMONTEIL*

2013 The Salon: Art & Design Fair, New York, USA
 2013 Shanghai Art Fair, China
 2013 Fine Art Asia, Hong Kong
 2013 The Masterpiece, London, UK
 2013 Art Beijing, China
 2013 Pavilion of Art & Design, Paris, France
 2012 The Salon: Art & Design Fair, New York, USA
 2012 Shanghai Art Fair, China
 2012 The Masterpiece, London, UK

2012 Art Beijing, China
 2012 Pavilion of Art & Design, Paris, France
 2012 Carré Rive Gauche, Paris, France
 2012 The Masterpiece, London, UK
 2011 Pavilion of Art & Design, New York, USA
 2011 Fine Art Asia, Hong Kong
 2011 Shanghai Art Fair, China
 2011 SH Contemporary, China
 2011 Pavilion of Art & Design, Paris, France
 2010 Fine Art Asia, Hong Kong
 2010 The Masterpiece, London, UK
 2009 Shanghai Art Fair, China
 2009 Olympia International Fine Art & Antiques Fair, London, UK
 2009 Art Antiques Design, Dubai, UAE
 2008 The Moscow World Fine Art Fair, Moscow, Russia
 2008 Olympia International Fine Art & Antiques Fair, London, UK
 2008 International Art & Design Fair, New York, USA
 2008 The Shanghai Fine Jewellery & Art Fair, China
 2008 ARTPARIS, Abu Dhabi, UAE
 2007 ARTPARIS, Abu Dhabi, UAE
 2007 Shanghai Art Fair, China
 2007 World Fine Art Fair, Moscow, Russia
 2007 International Art & Design Fair, New York, USA
 2007 International Fine Art Fair, New York, USA
 2007 Le Salon du Collectionneur, Paris, France
 2007 Olympia International Fine Art and Antiques Fair, London, UK
 2006 Moscow World Fine Art Fair, Russia
 2006 International Art & Design Fair, New York, USA
 2006 Olympia International Fine Art & Antiques Fair, London, UK
 2006 American International Fine Art Fair, Palm Beach, USA
 2005 Moscow World Fine Art Fair, Russia
 2005 Brussels Antiques and Fine Art Fair, Brussels, Belgium
 2005 International Art & Design Fair, New York, USA
 2005 Pavillon des Antiquaires et Beaux-Arts, Paris, France
 2004 Pavillon des Antiquaires et Beaux-Arts, Paris, France

203 AVANT-PROPOS *Pierre M. Dumonteil*

205 PRÉFACE *Helmut Koller*

207 BIOGRAPHIE

Photograph by: Helga Wagner

AVANT-PROPOS

Pierre M. Dumonteil

Fondateur de la Galerie DUMONTEIL

Je dis souvent que ce que l'on nomme le « destin » n'est en fait que la somme des choix que l'on fait face au hasard des circonstances. Entre Helmut Koller et nous il y a une longue et forte histoire d'amitié qui débuta par un coup de pouce magique de ce « destin ».

Le hasard a mis sur notre route une lithographie d'Helmut chez un encadreur aux Etats-Unis en 2003. Ce fut un coup de foudre et Dothi, mon épouse, n'eut de cesse d'en découvrir l'auteur. Grâce au contact fourni par l'encadreur, nous avons pu rencontrer Helmut Koller. Dès notre premier contact avec Helmut et son épouse Helga, talentueuse créatrice de bijoux, une amitié forte et sincère est née entre nous.

On peut écrire et dire beaucoup sur son Œuvre et plus encore. Le succès qu'il rencontre partout dans le monde démontre que son langage et son talent sont universels. L'avenir nous confortera sur la place que je vois déjà occupée par Helmut dans l'Histoire de la représentation de l'Animal dans l'Art. Sa manière est unique et les influences qu'il a sur certains jeunes artistes prouvent déjà que si, il est inimitable, il est néanmoins le précurseur d'un renouveau, voire d'un mouvement.

Mais plutôt que de faire un long discours sur sa peinture, j'oserais une comparaison avec l'un des « Grands Créateurs du XXe siècle » : Yves Saint-Laurent. Helmut partage avec lui un sens du colorisme qui leur autorise toutes les audaces. Ce qui, chez d'autres deviendrait vulgarité, donne naissance chez eux à une magie enchanteresse. La couleur leur a permis à tous deux de dépasser le goût commun et de transcender l'improbable mariage entre des teintes qu'eux seuls ont su harmoniser.

Est-ce un hasard si mon épouse aujourd'hui disparue, Dothi, fut un des mannequins préférés d'Yves Saint-Laurent et l'une de ses fidèles amies et que c'est elle qui a su, au fond de cette modeste boutique d'encadrement, distinguer l'éclat de lumière des couleurs d'Helmut Koller?

Cette exposition est bien sûr d'abord un hommage historique au travail de l'artiste.
Mais je sais qu'il aimera partager cet hommage avec celle qui le révéla au monde entier.

Aujourd'hui, elle vous invite avec moi à partager la joie de la découverte des œuvres fascinantes d'Helmut Koller.

Paris, le 9 septembre 2013

PRÉFACE

Helmut Koller

*I*l n'est jamais facile pour un artiste d'expliquer son œuvre. « Pop Art » serait une référence facile mais je ne suis pas d'accord avec les principes sur lesquels ce mouvement repose. La mouvance Pop des années soixante se proclamait comme une contre culture, mais j'appartiens à une culture et une génération différente. Je me sens beaucoup plus proche de l'Art Viennois Sécessionniste ainsi que des artistes de la Renaissance.

Comprenant le caractère unique de mes peintures, bien qu'elles puissent être Pop Art au sens large, je me devais de créer un nom pour mon propre groupe, étant conscient que j'étais son seul membre. Néo-Pop, pense-je, était la meilleure définition. Bien sur, j'ai vérifié sur Google l'appellation Néo-Pop. A ma grande surprise, j'ai trouvé une personne qui avait défini mon genre de Pop.

« Le Néo-Pop est différent. Il projette son identité sociale sur son support, insistant sur la particularité de son créneau » écrit Christopher Knight, critique d'Art du Los Angeles Times, dans un article du 24 Décembre 2006, intitulé: « Le Néo - Pop est partout ou vous posez votre regard. »

Il définit notamment: « Le Néo - Pop n'est ni un style ni un mouvement, comme ce fut le cas en 1960. C'est un zeitgeist, l'esprit du 21ème siècle. L'Art contemporain est actif dans un créneau particulier inclus dans la très large sphère de la culture populaire. Inclus dans cet énorme univers, que je qualifierai de Complexe Culturel Industriel, l'Art se range dans la forme la plus vivante, la plus remarquable de ses composants. »

M. Knight souligne que: « La culture populaire a toujours été synonyme de culture de Masse, mais désormais c'est la plus grande niche sociale. »

Mes peintures reposent sur l'harmonie des couleurs classiques. Beaucoup de mes œuvres reposent sur le nombre d'or, mon hommage aux grands Maîtres de la Renaissance. L'opinion actuelle pour laquelle l'Art est jugé sur les circonstances de sa création est un sentiment que je ne partage pas.

Je vois mes peintures comme des portraits iconiques de créatures vivantes, beautés suprêmes sans références au temps ou à l'espace. Ce sont des mystérieuses transformations de la Nature, outils pour utiliser en harmonie les couleurs classiques - un jeu visuel.

Ne vous laissez pas tromper par cette esthétique. Ces peintures sont une manifestation puissante pour ne pas accepter la banalité.

BIOGRAPHIE

Helmut Koller est né en 1954 et il a grandi au milieu des magnifiques paysages de la campagne autrichienne. Il s'est d'abord inscrit à la Faculté des Beaux-Arts de Vienne pour étudier la peinture. Plus tard après avoir terminé une formation de photographe, il émigra en Allemagne afin d'exercer sa nouvelle profession. En un an, de retour en Autriche, il devint le photographe officiel de l'Opéra Staatsoper de Vienne. Pendant sept ans, il a photographié parmi les plus grands artistes: Luciano Pavarotti, Leonard Berstein et Rudolf Nureyev ont ainsi été les sujets de son travail. Il s'immergeât dans le monde excitant du spectacle. Ces rencontres l'ont profondément marqué. Pendant cette période, Helmut Koller co-écrit, photographiât, et conçut son premier livre intitulé « Women Over 30 ». Deux autres livres ont suivi, « ELEKTRA », relatant la production cinématographique de l'opéra de Richard Strauss et « OPERA LIVE », un livre de référence sur l'Opéra Staatsoper de Vienne.

Se sentant confiné en Europe et voulant concrétiser rêves et ambitions, il part pour l'Amérique, tout d'abord à New York puis en Floride, il photographie les personnalités de la mode et fait des portraits des artistes les plus connus. En 1987, les premières représentations de sa peinture « Hommage à Egon Schiele » ont rencontré un grand succès, Koller décidait alors de se consacrer complètement à sa peinture. Koller reçoit le prix « New York Art International 1988 » pour son travail sur des portraits des Indiens d'Amérique du Nord. Au début 1997, Koller commença à peindre des animaux. L'été 1998, Suppan Fine Art à Vienne en Autriche, montrait ses nouvelles peintures pour la première fois avec succès. Galleria Di Sorrento à Leasons Palace, à Las Vegas présentait ses peintures « Realistic Pop » aux Etats-Unis avec également un très grand succès.

Puis l'artiste s'isole au milieu de ses collectionneurs américains avec bonheur aux Etats-Unis jusqu'à 2003. La Galerie DUMONTEIL est devenue alors son marchand exclusif après une rencontre coup de cœur avec l'œuvre et l'artiste. En 2005, la Galerie DUMONTEIL exposait les premières toiles au Pavillon des Antiquaires et des Beaux-Arts. Depuis, les expositions et les salons se sont succédés avec un succès ininterrompu de Palm Beach à New York, de Moscou à Londres, de Dubaï à Shanghai et de Hong Kong à Abu Dhabi pour ne citer que les principaux.

Ses collectionneurs vont bien au-delà du monde de l'Art Animalier et ses travaux côtoient les plus importantes signatures de l'Art Contemporain dans les plus grandes Collections. Son style est un des plus originaux et joue un rôle d'influence majeur dans le mouvement de la représentation figurative de l'Animal, mouvement artistique que notre Galerie défend à travers le choix et le soutien de ses Artistes.

- 211 前言
皮耶·M·杜夢堂 Pierre M. Dumonteil
- 213 自序
翰莫特·考勒 Helmut Koller
- 215 藝術家生平
- 217 個展與群展

Photograph by: Helga Wagner

前言

皮耶·M·杜夢堂

杜夢堂創始人

我一直認為所謂的“命運”不過是人們在面對生命中各種機緣巧合時作出的選擇的總和。翰莫特·考勒(Helmut Koller)與我們之間深厚而長久的友誼正是緣於這一神奇的命運推手。

2003年，我們在美國一家不起眼的畫框店裏偶然看到一幅翰莫特的版畫。我的妻子，朵娣(Dothi)對其一見傾心，並迫不及待地尋找這位藝術家。多虧畫框店提供的聯系方式，我們得以最後和翰莫特相遇。

從第一次見到翰莫特和他才華橫溢的妻子，珠寶設計師赫爾嘉 (Helga)，一段真誠深厚的友誼就此產生了。

關於他的作品，我們還可以寫很多，還可以說很多。他在國際上的成功已經有力地展現了一個事實——他的藝術語言和才華是不受地域限制的。我已可以預見，于不久將來，他在動物藝術史上所占據之地位必將獲得更多人認可。他的技巧獨特，一些年輕藝術家對其作品的借鑒不僅折射出他對這一領域的影響，甚至可以說他是一位藝術復興者或者一個流派的先驅。

然而，與其長篇贅述翰莫特畫作的種種細節，我不畏把他和二十世紀最偉大的設計師之一，伊夫·聖·羅蘭相提并論。

翰莫特和前者有著對顏色相似的感覺，這一天賦讓他們勇於大膽嘗試。同樣的配色，出自別人手中也許就俗不可耐，可在他們手中却能屢屢化腐朽為神奇。這兩位翹楚通過對色彩的超然應用在各自的領域脫穎而出，使矛盾的搭配成為和諧。我剛剛離世的妻子朵娣曾是聖·羅蘭最鐘愛的模特之一，也是這位大師的摯友，而她在那家尋常的畫框店一角為翰莫特·考勒的作品所驚艷，究竟這是一次巧合，還是命中注定？

當然，這一回顧展首先是對藝術家翰莫特·考勒作品的致敬。但他更願意同這位發掘了他的非凡女性分享這份榮耀。

今天，我們誠摯地邀請您來共同分享翰莫特·考勒的迷人畫作帶來的這份愉悅。

2013年9月9日，於巴黎

自序

翰莫特·考勒

我總是很難解釋我的繪畫。如果非要定義它們，最通俗的答案可能是「波普藝術」，但是我并不認同它的基本概念。上世紀六十年代的波普藝術是一種「反文化」運動，然而我出生的年代和文化背景都與此大相徑庭，反倒是「維也納分離派」和文藝復興時期的藝術家們更能引起我的共鳴。

我認為我的作品風格是獨一無二的，但從廣義上來講它們仍然是波普藝術，所以我就此創造性地命名了自己的流派并成爲這個流派裏面唯一的成員。「新波普 (Neo-Pop)」，在我看來是最貼切的描述。誠然，在網絡上搜索一下「新波普」是有必要的。讓我驚訝的是竟然已經有人定義過我的這種波普。

「新波普卓然不同。它是對自身社會地位的一種顯著宣告，強調其獨特定位的向心力」，《洛杉磯時報》的藝術批評家克裏斯多夫·奈特(Christopher Knight)在2006年12月24日出版的一篇標題爲《新波普無所不在》的文章中寫道。他進一步闡釋到:「新波普并非像在上世紀60年代那樣曾是一種藝術風格或者藝術運動。它是一種時代思潮，象徵着21世紀的時代精神。今天的藝術是要在一個更大範疇的流行娛樂文化裏尋求獨特的角色定位。如果把整個文化產業綜合體比作浩瀚的宇宙，藝術就是其中最活躍、最能引人共鳴的那條銀河。」奈特先生指出:「流行文化曾經一度是大衆文化的代名詞，但是現在，它是一個巨大的小衆社會。」

我的繪畫是在和諧而經典的色彩基礎上建立起來的。我的許多畫布尺寸也都采用了黃金比例。我始終對文藝復興時期那些杰出的藝術大師們滿懷敬意。有人說「對藝術的評判應該交由它被創造出來時的大環境」，對此我并不認同。我把我的繪畫看做是對生命的肖像式描摹。那些敏感而絕美的生靈從不受時空所限。他們是大自然的造化之物，也是這場視覺遊戲的載體。

千萬不要讓傳統美學愚弄了你。誰說萬物就是它本身的樣子？這些畫就是最强有力的抗議。

藝術家生平

翰莫特·考勒生于1954年，在如詩如畫的奧地利鄉間長大。他先于藝術學院學習繪畫，後又獲得攝影專業學位，并在德國開始其攝影生涯。而後他回到奧地利，擔任維也納國家歌劇院官方攝影師，在七年時間裏，他為著名的演唱家拍攝肖像包括：帕瓦羅蒂、雷納德·伯恩斯坦。魯道夫紐瑞耶夫也曾是他鏡頭中的主角。他為這刺激的表演藝術世界而着迷，這些不同的經歷也深深影響了他。在這個時期，翰莫特·考勒合作編寫、攝影并出版了許多書籍。

慢慢地，考勒覺得歐洲限制了他的創作靈感，并不能滿足其野心與夢想。因此他移居美國，先在紐約和佛羅裏達州,為時尚名流以及藝術家拍攝肖像作品。1987年，考勒的第一次展覽「向埃·席勒致意」獲得巨大的成功，至此，他潜心于繪畫領域，放棄了所有的攝影活動。考勒更因一幅北美印地安人的肖像畫，榮獲了1988年紐約國際藝術大獎。1997年初，考勒開始創作動物肖像畫。1998年夏天，在奧地利維也納的藝術展上，考勒展出了最新創作。隨後，在拉斯維加斯裏森宮大飯店 (Palace Leasons) 的索倫托畫廊 (Galleria Di Sorrento) 的首次個展「寫實波普藝術」獲得了巨大成功。

在美國的這些年裏，滿心愉悅的考勒畫着他的動物們，同時也樂于被美國的藏家們追捧，直到2003年——考勒的機遇之年。在一次偶然相遇中，皮耶·杜夢堂先生驚喜于藝術家的才華，贊嘆其創作因此成為考勒的獨家代理商。2005年起，杜夢堂首次在巴黎古董藝術展上展示其作品。從棕櫚灘到紐約、莫斯科到倫敦，迪拜到上海、香港、阿布達比等城市的藝博會展覽，考勒的繪畫得到了不斷的支持與成功。

考勒的藏家在動物藝術的品味上更是遠遠超前，而作品也被藏于最知名的當代藝術收藏中。他的後波普風格在當代具象動物藝術主義中是最具原創性并擁有深遠影響力，更與本畫廊一直以來所堅持和推崇的藝術流派不謀而合。

個展與群展

個展

- 2013 畫布上的動物新波普，杜夢堂，上海，中國
- 2013 猫科動物，杜夢堂，紐約，美國
- 2006 Serendipity現代藝術畫廊，紐約，美國
- 2005 Serendipity現代藝術畫廊，紐約，美國
- 2004 Soho南方藝術，棕櫚灘，佛羅裏達州，美國
- 2003 Soho南方藝術，棕櫚灘，佛羅裏達州，美國
- 2002 Soho南方藝術，棕櫚灘，佛羅裏達州，美國
- 2001 Soho南方藝術，棕櫚灘，佛羅裏達州，美國
- 1998 Suppan畫廊，維也納，奧地利
- 1996 Shared Vision畫廊，德爾雷海灘，佛羅裏達州，美國
- 1995 Prairie Edge藝術畫廊，拉皮特城，南達科他州，美國
- 1994 Scarlett's畫廊，聖達菲，新墨西哥州，美國
- 1993 Scarlett's畫廊，聖達菲，新墨西哥州，美國
- 1992 Strommer 畫廊，維也納，奧地利
- 1991 Henrik Steger畫廊，斯圖加特，德國
- 1990 Scholoss Neulengbach，紐倫巴赫，奧地利
- 1989 Avanian Awards畫廊，紐約，美國
- 1989 Janice S. Hunt畫廊，芝加哥，伊利諾斯州，美國
- 1988 古根漢姆收藏，邁阿密，美國
- 1981 藝術與設計畫廊，蒙特卡洛，摩納哥
- 1979 寶馬博物館，慕尼黑，德國

群展

- 2010 當代動物具象主義，杜夢堂，上海，中國
- 2009 Festwochen Ausstellung, Rudolf Budja畫廊，薩爾斯堡，奧地利
- 2006 From Private Walls, 藝術燈塔中心，德貴斯塔，佛羅裏達州，美國
- 2004 The Palm Beach 5, 藝術燈塔中心，德貴斯塔，佛羅裏達州，美國
- 2002 Soho南方藝術，棕櫚灘，佛羅裏達州，美國

2001 Soho南方藝術, 棕櫚灘, 佛羅裏達州, 美國
2001 Shared Vision畫廊, 博卡拉頓, 佛羅裏達州, 美國
2000 棕櫚街藝術工作室展, 西棕櫚灘, 佛羅裏達州, 美國
1999 Galleria di Sorrento, 拉斯維加斯, 內華達州, 美國
1999 *Images of Friendship - Best Buddies*, Boritzer, Gray, Hamano畫廊, 聖塔莫尼卡, 加利福尼亞州, 美國
1997 薩拉索塔藝術中心, 薩拉索塔, 佛羅裏達州, 美國
1996 Shared Vision畫廊, 博卡拉頓, 佛羅裏達州, 美國
1995 Squash Blossom畫廊, 阿斯彭, 科羅拉多州, 美國
1994 Cogswell畫廊, 韋爾, 科羅拉多州, 美國
1994 Leona King畫廊, 斯科茨代爾, 亞利桑那州, 美國
1994 Shared Vision畫廊, 博卡拉頓, 佛羅裏達州, 美國
1993 Dulce's Fine Art, 夏延, 懷俄明州, 美國
1992 HB Starr畫廊, 棕櫚灘, 佛羅裏達州, 美國
1991 藝術家畫廊, 西棕櫚灘, 佛羅裏達州, 美國
1990 Gorky畫廊, 紐約, 美國
1988 Tilghman畫廊, 博卡拉頓, 佛羅裏達州, 美國
1988 Avanian畫廊, 紐約, 美國

出版書籍

OPER LIVE - Die Wiener Staatsoper. Dr. Peter Dusek, Helmut Koller. Edition S, 奧地利, 1987
ELEKTRA - Rache ohoe Erlösung. Dr. Peter Dusek, Helmut Koller. Edition Tomek, 摩納哥. 1981
DIE FRAU ÜBER 30 (德語版) *LA FEMMES DE PLUS DE TRENTE ANS* (法語版) Dr. Peter Dusek, Helmut Koller. Edition Tomek, 摩納哥, 1980

國際藝術博覽會 杜夢堂參展

2013 藝術與設計沙龍, 紐約, 美國
2013 上海藝術博覽會, 中國
2013 典亞藝博, 香港
2013 倫敦精品展, 英國
2013 北京藝博會, 中國
2013 巴黎藝術與設計展, 法國
2012 藝術與設計沙龍, 紐約, 美國
2012 上海藝術博覽會, 中國
2012 國際古玩及藝術品博覽會, 香港

2012 倫敦精品展, 英國
2012 藝術北京, 中國
2012 巴黎藝術與設計展, 法國
2012 巴黎左岸古董區, 法國
2011 紐約藝術與設計展, 美國
2011 上海藝術博覽會, 中國
2011 上海當代藝術博覽會, 中國
2011 巴黎藝術與設計展, 法國
2010 國際古玩及藝術品博覽會, 香港
2010 倫敦精品展, 英國
2009 上海藝術博覽會, 中國
2009 奧林匹亞藝術品及古董展, 倫敦, 英國
2009 藝術古董設計展, 迪拜, 阿聯酋
2008 莫斯科國際藝術博覽會, 俄羅斯
2008 奧林匹亞藝術品及古董展, 倫敦, 英國
2008 紐約國際藝術與設計展, 美國
2008 上海國際藝術精品博覽會, 中國
2008 藝術巴黎博覽會, 阿布達比, 阿聯酋
2007 藝術巴黎博覽會, 阿布達比, 阿聯酋
2007 上海藝術博覽會, 中國
2007 莫斯科國際藝術博覽會, 俄羅斯
2007 紐約國際藝術與設計展, 美國
2007 紐約國際藝術與設計展, 美國
2007 巴黎收藏家沙龍, 法國
2007 奧林匹亞藝術品及古董展, 倫敦, 英國
2006 莫斯科國際藝術博覽會, 俄羅斯
2006 紐約國際藝術與設計展, 美國
2006 奧林匹亞藝術品及古董展, 倫敦, 英國
2006 美國國際藝術博覽會, 棕櫚灘, 美國
2005 莫斯科國際藝術博覽會, 俄羅斯
2005 布魯塞爾古董藝術博覽會, 比利時
2005 紐約國際藝術與設計展, 美國
2005 古董與藝術博覽會, 巴黎, 法國
2004 古董與藝術博覽會, 巴黎, 法國

CATALOGUE OF PLATES

P.4

Bulldog in Red
acrylic on canvas

紅色鬥牛犬
布面丙烯

135 x 135 cm, 53 x 53 in, 2013

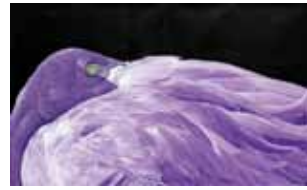

P.6

Blue Tiger on Black
acrylic on canvas

黑色背景上的藍色老虎
布面丙烯

135 x 135 cm, 53 x 53 in, 2012

P.8

Purple Flamingo
acrylic on canvas

紫色火烈鳥
布面丙烯

120 x 200 cm, 47 x 79 in, 2012

P.13

Snake on Light Violet
acrylic on canvas

淺紫色背景上的蛇
布面丙烯

120 x 180 cm, 47 x 71 in, 2013

P.15

Leopard in Pink
acrylic on canvas

粉紅金錢豹
布面丙烯

140 x 220 cm, 55 x 87 in, 2013

P.37

Falcon Head
acrylic on canvas

獵鷹首
布面丙烯

142 x 112 cm, 56 x 44 in, 2007

P.39

Tiger Head on Red
acrylic on canvas

紅色背景上的虎首
布面丙烯

117 x 117 cm, 46 x 46 in, 2006

P.41

Buffalo on Purple
acrylic on canvas

紫色背景上的水牛
布面丙烯

122 x 122 cm, 48 x 48 in, 2006

P.43

White Tiger on White
acrylic on canvas

白色背景上的白老虎
布面丙烯

102 x 152 cm, 40 x 60 in, 2009

P.45

Tiger Head in Green & Purple
acrylic on canvas

綠紫色虎首
布面丙烯

147 x 117 cm, 58 x 46 in, 2007

P.17

Panda on Red
acrylic on canvas

紅色背景上的熊貓
布面丙烯

120 x 160 cm, 47 x 63 in, 2011

P.19

Zebra in Red & White on Blue
acrylic on canvas

藍色背景上的紅白斑馬
布面丙烯

122 x 147 cm, 48 x 58 in, 2010

P.21

Leopard on Red-Orange
acrylic on canvas

赤橙色背景上的金錢豹
布面丙烯

120 x 180 cm, 47 x 71 in, 2011

P.23

Green Jaguar on Green
acrylic on canvas

綠色背景上的綠色美洲豹
布面丙烯

122 x 198 cm, 48 x 78 in, 2008

P.25

Leopard on Red
acrylic on canvas

紅色背景上的金錢豹
布面丙烯

122 x 198 cm, 48 x 78 in, 2013

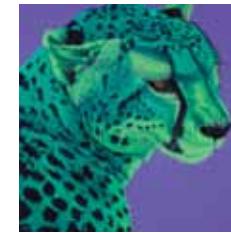

P.47

Green Rabbit
acrylic on canvas

綠兔
布面丙烯

120 x 120 cm, 47 x 47 in, 2010

P.49

Cheetah Head on Purple
acrylic on canvas

紫色背景上的獵豹首
布面丙烯

117 x 117 cm, 46 x 46 in, 2007

P.51

Red Bear on Light Blue
acrylic on canvas

淺藍色背景上的赤熊
布面丙烯

178 x 122 cm, 70 x 48 in, 2009

P.53

Leopard with Green Eyes
acrylic on canvas

綠眼睛金錢豹
布面丙烯

122 x 198 cm, 48 x 78 in, 2007

P.55

Cheetah on Pink
acrylic on canvas

粉紅色背景上的獵豹
布面丙烯

152.5 x 122 cm, 60 x 48 in, 2013

P.27

Purple Rhino
acrylic on canvas

紫色犀牛
布面丙烯

122 x 178 cm, 48 x 70 in, 2010

P.29

Horse Head in Dark Violet
acrylic on canvas

深紫色馬首
布面丙烯

152.5 x 122 cm, 60 x 48 in, 2010

P.31

Green & White Tiger on Red
acrylic on canvas

紅色背景上的綠白老虎
布面丙烯

120 x 120 cm, 47 x 47 in, 2011

P.33

Asian Buffalo on Yellow-Orange
acrylic on canvas

橙黃色背景上的亞洲水牛
布面丙烯

102 x 127 cm, 40 x 50 in, 2008

P.35

Black Leopard on Red
acrylic on canvas

紅色背景上的黑色金錢豹
布面丙烯

122 x 228.5 cm, 48 x 90 in, 2013

P.57

Stag on White
acrylic on canvas

白色背景上的鹿
布面丙烯

120 x 200 cm, 47 x 79 in, 2012

P.59

Jaguar with Red Spots
acrylic on canvas

紅色斑點美洲豹
布面丙烯

122 x 198 cm, 48 x 78 in, 2008

P.61

Two Giraffes on Green
acrylic on canvas

綠色背景上的兩隻長頸鹿
布面丙烯

122 x 122 cm, 48 x 48 in, 2001

P.63

Blue Leopard on Blue
acrylic on canvas

藍色背景上的藍色金錢豹
布面丙烯

122 x 198 cm, 48 x 78 in, 2004

P.65

Lion with Yellow Eyes
acrylic on canvas

黃色眼睛的獅子
布面丙烯

122 x 147 cm, 48 x 58 in, 2008

P.67

Light Blue Leopard with Pink Spots
acrylic on canvas

粉斑淺藍金錢豹
布面丙烯

122 x 198 cm, 48 x 78 in, 2012

P.69

White Zebra on White
acrylic on canvas

白色背景上的白色斑馬
布面丙烯

122 x 198 cm, 48 x 78 in, 2009

P.71

Iguana on Light Purple
acrylic on canvas

淺紫色背景上的鬣蜥
布面丙烯

122 x 198 cm, 48 x 78 in, 2012

P.73

Green Tiger on Black
acrylic on canvas

黑色背景上的綠色老虎
布面丙烯

167.5 x 122 cm, 66 x 48 in, 2013

P.75

Borracho in Green & Purple
acrylic on canvas

紫綠色伯拉丘
布面丙烯

122 x 122 cm, 48 x 48 in, 2010

P.97

Blue Leopard on Purple
acrylic on canvas

紫色背景上的藍色金錢豹
布面丙烯

86.5 x 173 cm, 34 x 68 in, 2006

P.99

Rabbit on Blue
acrylic on canvas

藍色背景上的兔子
布面丙烯

91.5 x 122 cm, 36 x 48 in, 2006

P.101

Tiger Head on Blue
acrylic on canvas

藍色背景上的虎首
布面丙烯

137 x 102 cm, 54 x 40 in, 2005

P.103

So Wie Du in Green on Purple
acrylic on canvas

紫色背景上的綠狗
布面丙烯

122 x 122 cm, 48 x 48 in, 2009

P.105

Jaguar on Green
acrylic on canvas

綠色背景上的美洲豹
布面丙烯

120 x 180 cm, 47 x 71 in, 2009

P.77

Blue Parrot
acrylic on canvas

藍色鸚鵡
布面丙烯

122 x 198 cm, 48 x 78 in, 2011

P.79

Purple Leopard on Orange
acrylic on canvas

橙色背景上的紫色金錢豹
布面丙烯

76 x 102cm, 30 x 40 in, 2005

P.81

Purple Tiger with Black Stripes
acrylic on canvas

黑色條紋的紫色老虎
布面丙烯

165 x 165 cm, 65 x 65 in, 2009

P.83

My Daughter in Blue
acrylic on canvas

藍色寶貝
布面丙烯

132 x 117 cm, 52 x 46 in, 2006

P.85

Four Cheetahs in Purple
acrylic on canvas

四只紫色獵豹
布面丙烯

200 x 300 cm, 79 x 118 in, 2009

P.107

Wrinkled Hornbill on Black
acrylic on canvas

黑色背景上的皺犀鳥
布面丙烯

122 x 122 cm, 48 x 48 in, 2012

P.109

Bear on Blue
acrylic on canvas

藍色背景上的熊
布面丙烯

198 x 122 cm, 78 x 48 in, 2007

P.111

Tiger on Red
acrylic on canvas

紅色背景上的老虎
布面丙烯

122 x 198 cm, 48 x 78 in, 2008

P.113

Rooster on Dark Blue
acrylic on canvas

深藍色背景上的公雞
布面丙烯

152.5 x 102 cm, 60 x 40 in, 2004

P.115

Orange Lion on Yellow
acrylic on canvas

橙色背景上的橙色獅子
布面丙烯

122 x 198 cm, 48 x 78 in, 2011

P.87

Rhino in Blue
acrylic on canvas

藍色犀牛
布面丙烯

122 x 198 cm, 48 x 78 in, 2007

P.89

Cheetah Head on Red
acrylic on canvas

紅色背景上的獵豹首
布面丙烯

117 x 117 cm, 46 x 46 in, 2006

P.91

Gander on Purple
acrylic on canvas

紫色背景上的雄鵝
布面丙烯

152.5 x 102 cm, 60 x 40 in, 2007

P.93

Green Horse on Red
acrylic on canvas

紅色背景上的綠馬
布面丙烯

122 x 147 cm, 48 x 58 in, 2010

P.95

Tiger in Orange
acrylic on canvas

橙色老虎
布面丙烯

122 x 198 cm, 48 x 78 in, 2009

P.117

Blue Tiger on Blue
acrylic on canvas

藍色背景上的藍色老虎
布面丙烯

122 x 198 cm, 48 x 78 in, 2012

P.119

Zebra with Blue Stripes
acrylic on canvas

藍色條紋斑馬
布面丙烯

122 x 152.5 cm, 48 x 60 in, 2008

P.121

Two Giraffes on Yellow
acrylic on canvas

黃色背景上的兩只長頸鹿
布面丙烯

160 x 120 cm, 63 x 47 in, 2009

P.123

Mouflon on Flamingo Red
acrylic on canvas

火紅色背景上的摩弗倫羊
布面丙烯

102 x 127 cm, 40 x 50 in, 2007

P.125

Cheetah on Blue
acrylic on canvas

藍色背景上的獵豹
布面丙烯

122 x 198 cm, 48 x 78 in, 2007

P.127

Arabian Stallion in Blue & Black
acrylic on canvas

藍黑色阿拉伯馬
布面丙烯

127 x 152.5 cm, 50 x 60 in, 2007

P.129

Gander on Green
acrylic on canvas

綠色背景上的雄鵝
布面丙烯

152.5 x 102 cm, 60 x 40 in, 2007

P.131

Blue Jaguar
acrylic on canvas

藍色美洲豹
布面丙烯

112 x 178 cm, 44 x 70 in, 2007

P.133

White Rooster on White
acrylic on canvas

白色背景上的白色公雞
布面丙烯

122 x 198 cm, 48 x 78 in, 2011

P.135

Blue Lion
acrylic on canvas

藍獅
布面丙烯

102 x 152 cm, 40 x 60 in, 2006

P.157

Green Tiger on Green
acrylic on canvas

綠色背景上的綠色老虎
布面丙烯

122 x 198 cm, 48 x 78 in, 2008

P.159

Buffalo on Red
acrylic on canvas

紅色背景上的水牛
布面丙烯

122 x 198 cm, 48 x 78 in, 2005

P.161

Blue Wolf
acrylic on canvas

藍狼
布面丙烯

168 x 117 cm, 66 x 46 in, 2006

P.163

Tiger with Red Stripes
acrylic on canvas

紅色條紋老虎
布面丙烯

102 x 152 cm, 40 x 60 in, 2006

P.165

Green Pig on Blue
acrylic on canvas

藍色背景上的綠豬
布面丙烯

76 x 102 cm, 30 x 40 in, 2005

P.137

Purple Rabbit on Orange
acrylic on canvas

橙色背景上的紫色兔子
布面丙烯

122 x 178 cm, 48 x 70 in, 2010

P.139

Leopard on Green
acrylic on canvas

綠色背景上的金錢豹
布面丙烯

198 x 122 cm, 78 x 48 in, 2008

P.141

Green Tiger on Red
acrylic on canvas

紅色背景上的綠色老虎
布面丙烯

122 x 122 cm, 48 x 48 in, 2009

P.143

Rooster with Purple Feet
acrylic on canvas

紫足公雞
布面丙烯

122 x 122 cm, 48 x 48 in, 2005

P.145

Three Giraffes on Green
acrylic on canvas

綠色背景上的三只長頸鹿
布面丙烯

152.5 x 102 cm, 60 x 40 in, 2005

P.167

Ox on Red
acrylic on canvas

紅色背景上的公牛
布面丙烯

102 x 91.5 cm, 40 x 36 in, 2008

P.169

Bear in Purple
acrylic on canvas

紫熊
布面丙烯

122 x 127 cm, 48 x 50 in, 2007

P.171

Blue & Green Leopard on Orange
acrylic on canvas

橙色背景上的藍綠色金錢豹
布面丙烯

102 x 198 cm, 40 x 78 in, 2005

P.173

Hippo on Purple
acrylic on canvas

紫色背景上的河馬
布面丙烯

122 x 178 cm, 48 x 70 in, 2011

P.175

Purple Tiger on Orange
acrylic on canvas

橙色背景上的老虎
布面丙烯

76 x 102 cm, 30 x 40 in, 2005

P.147

Blue Falcon
acrylic on canvas

藍色獵鷹
布面丙烯

122 x 198 cm, 48 x 78 in, 2007

P.149

Blue Pug on Orange
acrylic on canvas

橙色背景上的藍色哈巴狗
布面丙烯

76 x 76 cm, 30 x 30 in, 2005

P.151

Blue Leopard on Blue
acrylic on canvas

藍色背景上的藍色金錢豹
布面丙烯

122 x 198 cm, 48 x 78 in, 2008

P.153

Owl on Blue
acrylic on canvas

藍色背景上的貓頭鷹
布面丙烯

180 x 120 cm, 71 x 47 in, 2011

P.155

Green & Purple Zebra on Red
acrylic on canvas

紅色背景上的綠紫色斑馬
布面丙烯

76 x 102 cm, 30 x 40 in, 2005

P.177

Two Purple Giraffes
acrylic on canvas

兩只紫色長頸鹿
布面丙烯

122 x 152 cm, 48 x 60 in, 2002

P.179

Green & Purple Tiger on Blue
acrylic on canvas

藍色背景上的綠紫老虎
布面丙烯

122 x 198 cm, 48 x 78 in, 2004

P.181

Green Dog on Red
acrylic on canvas

紅色背景上的綠狗
布面丙烯

101.5 x 152.5 cm, 40 x 60 in, 2005

P.183

Albrecht Dürer's Rabbit in Purple
acrylic on canvas

丟勒的紫色兔子
布面丙烯

127 x 102 cm, 50 x 40 in, 2003

P.185

Rooster on Red
acrylic on canvas

紅色背景上的公雞
布面丙烯

122 x 122 cm, 48 x 48 in, 2005

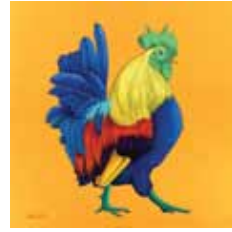

P.187

Lion in Orange
acrylic on canvas

橙色獅子
布面丙烯

180 x 120 cm, 71 x 47 in, 2010

P.189

Rooster on Orange
acrylic on canvas

橙色背景上的公雞
布面丙烯

122 x 122 cm, 48 x 48 in, 2000

P.191

Lion on Green
acrylic on canvas

綠色背景上的獅子
布面丙烯

120 x 160 cm, 47 x 63 in, 2010

P.193

Two Green Frogs with Red Eyes
acrylic on canvas

兩只紅眼青蛙
布面丙烯

122 x 152 cm, 48 x 60 in, 2005

ACKNOWLEDGEMENTS

This book is being published for Helmut Koller's first solo exhibition in Shanghai from September 28th to October 31st 2013.

The exhibition and this catalogue would have not been completed without the support and professionalism of the Galerie DUMONTEIL's team.

Therefore we would like to thank:

Yuxin Zheng, Liana Yuan and Rita Bao in Shanghai;
Franck Laverdin, Lucinda Herrick and Dorian Dumonteil in New York;
Phuong Do, Elena Semenova, Emilie Moulinoux and Roxane Dumonteil in Paris.

We would like to express our gratitude to:

Jean Loh for his indispensable assistance given to the realisation of the catalogue;
Consulate-General of France Emmanuel Lenain for the honour of his presence during the inauguration;

And specially Helmut Koller for his art that binds us altogether, his trust, his support and his friendship.

DEDICATION

We would like to join Pierre Dumonteil to dedicate the exhibition and this book as an homage to Dothi Dumonteil, who left us too soon, on July 15th. Her innate taste for art, her demand for perfection and her constant attention to aesthetics had led and helped us permanently. Until her last days she was a drive for us to reach our projects. Her memory will be with us forever and her dedication will be a teaching. We will keep her eternally, in our heart with the utmost respect.

REMERCIEMENTS

Cet ouvrage a été publié à l’occasion de la première exposition d’Helmut KOLLER à Shanghai du 28 septembre au 31 octobre 2013.

Cette exposition et ce catalogue n’ont pu être réalisés que grâce aux soutiens et à l’efficacité de tous les collaborateurs de la Galerie Dumonteil.

Nous tenons tout particulièrement à remercier:

Mesdemoiselles Yuxin ZHENG, Liana YUAN et Rita BAO à Shanghai;
Messieurs Franck LAVERDIN, Dorian DUMONTEIL et Madame Lucinda HERRICK à New York;
Madame Phuong DO, Mesdemoiselles Elena SEMENOVA, Emilie MOULINOX et Roxane DUMONTEIL à Paris.

Ainsi que:

Monsieur Jean LOH pour son assistance indispensable dans la réalisation du catalogue;
Monsieur le Consul Général de France, Monsieur Emmanuel LENAIN pour l’honneur de sa présence lors de l’inauguration;

Et tout spécialement bien sûr Monsieur Helmut KOLLER lui même pour sa confiance totale, son aide et son amitié aussi importante que son talent.

DÉDICACE

Nous tenons tous à nous associer à Pierre DUMONTEIL pour dédier cette exposition et cet ouvrage à la mémoire de Dothi DUMONTEIL, trop tôt disparue le 15 juillet dernier. Son sens inné de l’art, son exigence de perfection et son souci de l’esthétique en toute chose nous ont guidé et aidé en permanence. Jusqu’aux derniers jours, elle a consacré son énergie à nous soutenir dans la préparation de nos projets. Son souvenir nous accompagnera pour toujours et son exemple nous servira de guide. Nous lui conserverons notre plus profonde affection respectueuse éternellement.

特別鳴謝

翰莫特·考勒在中國的首次個人畫展於2013年9月28日至10月31日在上海杜夢堂舉辦，值此之際，我們為其出版了這本書。

杜夢堂全體成員的支持和專業精神是完成此次展覽及本畫冊的中堅力量。

我們特別鳴謝：

鄭瑜欣、袁辛青和包銘薇小姐（上海）；
法蘭克·樂梵頓、道林·杜夢堂先生和盧欣達·赫裏克女士（紐約）；
杜楓女士、艾琳娜·薩梅諾娃、艾米莉·慕黎諾和羅珊·杜夢堂小姐（巴黎）。

此外，同樣感謝：

尚陸先生在畫冊制作過程中給予大力協助；
法國駐上海總領事盧力捷先生在展覽開幕上的出席；

尤其是翰莫特·考勒先生長期以來的信任、支持，他慷慨的情誼及卓越的天賦。

獻辭

我們同皮耶·杜夢堂先生一道，將此畫冊及展覽獻給朵娣·杜夢堂女士，她於今年七月十五日過早地告別了這個世界。她對藝術與生俱來的感受力、對完美的苛求以及對美學的執着追尋一直引導、幫助着我們。在最後的日子裏，她依然為這次的籌備工作傾盡心血。同她一起走過的歲月將成為永恆的記憶，伴隨我們，照亮今後的道路。我們僅此向朵娣獻上無限真摯的懷念。

PARIS

38, rue de l'Université, 75007 Paris, France
paris@galriedumonteil.com - T. +33 (0)1 42 61 23 38

SHANGHAI

上海市復興中路523弄思南公館22棟15號101室
Sinan Mansions 22, Rm 101, Bldg 15, 523 Fuxing Rd (M) 200025
shanghai@dumonteil.com - T. +86 21 6418 6367

NEW YORK

475 Park Avenue, New York NY 10022 USA
newyork@dumonteil.com - T. +1 212 840 0475

www.dumonteil.com

© Galerie DUMONTEIL - all rights reserved
Printed in Shanghai 2013

HELMUT KOLLER

Copyright © 2013 by Galerie DUMONTEIL

All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced,
stored in a retrieval system, or transmitted in any form
or by any means, electronic, mechanical,
photocopying, recording, or otherwise, without the
prior written permission of Galerie DUMONTEIL.

ISBN 978-0-9831357-5-3

Library of Congress Control Number: 2013950121

International Publishing House for China's Culture
國際中國文化出版社

2421 Pennsylvania Ave, N.W. Washington D.C. 20037-1718
U.S.A.

<http://www.iphcc.org>

US ASIAN CULTURAL ACADEMY