

VLISSIS CANIARIS
Works from 1962 – 1980

21 March – 10 May, 2025, Opening: Thursday, 20 March, 2025
11-13 rue des Arquebusiers, 75003 Paris

With a talk between Dr. Michael Fehr, curator and author (creator of the catalog raisonné: Vlassis Caniaris 1952-1983), and Ioanna Irini Caniaris, the daughter of the artist, moderated by Peter Kilchmann, 6:30 pm

Galerie Peter Kilchmann is pleased to present its third solo exhibition featuring works by Vlassis Caniaris (1928-2011), and the first major presentation in France since Caniaris' death. He had a special connection to Paris, where he lived twice with his family from 1960-1966 and from 1969-1976, and where he received in 1970 a solo exhibition at the Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris.

The DNA of Caniaris' work is a deeply socio-political concern with the human condition within its immediate historical context. Raised in a climate marked by war and occupation in Greece, Caniaris developed an early awareness of power imbalances and injustice, of the discrepancy between appearances and distorted societal aspirations versus the real psychological needs and realities of the people living within that society. For Caniaris, art is a field with '[...] *two driving forces*: [...] *the ambition to develop and use artistic work as a comprehensive, diagnostic tool, and an unclouded, sharp eye for social, cultural, and personal asymmetries, for, if you like, pathological symptoms in industrialized societies* [...], *a means to gain insights and bring them into view*.'¹ From Caniaris' perspective, art should not promote the idea of *L'art pour l'Art*, but be firmly rooted in reality, mirroring the complexity of humans living together, incorporating also the spectator and other protagonists, living within that reality; it's an active process of gaining insight through the most direct identification and interaction with the art object.

Our presentation brings together sculptures, assemblages, installations, and works on paper from 1962 to 1980, created during his stays in Paris, Berlin and Athens. It includes significant stages and changes of his work dealing with themes such as the critical examination of the economic miracle, resistance against the aftermath of the military coup in his home country of Greece, and, finally, the problems of migration and the plight of guest workers in Germany.

Originally coming from painting, Caniaris first transcended the concept of the figurative 'window-perspective', moving into object-based and beyond-the-frame approaches, and ultimately evolving into situational-installative work. A culmination of this development is the large-scale installation 'Hélas-Hellas', which encapsulates everything Caniaris experienced and developed as an artist over twenty years within various socio-political contexts.

In 1960, Caniaris moved to Paris (after spending five years in Rome) where he became aware of the Nouveaux Réalistes group. He abandoned traditional canvas painting and began experimenting with everyday materials such as metal mesh, wire, and plaster. Unlike his French colleagues, he did not succumb to the object-euphoria of the new consumer world, but instead exposed the aspect of the dream- and false-world, which failed to live up to its promises of happiness, security and advancement. The sculpture "Just This" by Vlassis Caniaris belongs to the cycle of his "Works on the Economic Miracle", which he created in Paris from 1961 onwards. It is an assemblage of fabric remnants of various kinds, draped on a spirally bent wire frame and held in shape by glue. The sculpture "Just This" does not represent anything that it is not; it is a concrete sculpture: a demonstration of the ennobling techniques of commodity aesthetics and consumer culture using unsuitable material and a dysfunctional form. The sculpture "Coexistence", 1964, by Vlassis Caniaris belongs to the cycle of his "Works on the Economic Miracle", which he created in Paris from 1961 onwards. It consists of a worn shirt wrapped tightly around a small electric heater. The assemblage of these two elements presupposes their dysfunctionality in a practical sense, but evokes exactly what they cannot achieve in this concrete coexistence: Warmth and heat.

In 1966, just one year before the military junta abolished Greek democracy, Caniaris returns to Athens. His exhibition, in 1969, at the New Gallery in Athens, which included plaster and barbed wire constructions, caused significant reactions both for its innovative artistic approach and as a demonstration against the dictatorship. The artist, who was also involved in an active group of resistance against dictatorship, was soon forced to leave Athens and returned to Paris. The following year, he showcased the same anti-dictatorship exhibition at the Musée d'Art Moderne in Paris. The works of this "Anti-dictatorial" series, featuring every day objects such as shoes, plastic carnations or children's toys (such as in '*Untitled*' from 1970), are immersed in plaster and can be seen as metaphors for the state of Greek society 'cast' under military dictatorship and waiting to be set free.

Between 1973 and 1976, Caniaris moved to Berlin with a DAAD scholarship, where he created the *Gastarbeiter-Fremdarbeiter* series, inspired by the world of immigrant workers coming to Germany, mostly from Turkey, Italy, and Greece. This series includes installations of clothed mannequins wrapped in barbed wire and everyday objects, moving from reflecting humans through real objects to showing humans in a more radical way as objectified. The artwork '*Garbage Child*' is a powerful piece within this series, critically examining the social and economic dynamics experienced by migrant laborers in industrialized societies, especially during the post-war economic boom in Europe. The sculpture, resembling a hybrid between a child's figure and a wastebasket, uses materials such as wire mesh, plastic, and worn clothing to underscore themes of disposability and marginalization, capturing a sense of displacement and dehumanization.

¹ Dr. Michael Fehr, Vlassis Caniaris, *Konkreter Realismus. Skizze einer künstlerischen Strategie, Werkverzeichnis 1952-1983*, Verlag für Moderne Kunst Nürnberg, 1991, p. 9

In the roomfilling installation *'Untitled'* from 1974 Caniaris puts together parts of a wooden floor, covered with slices of cheap carpet, a children figure only represented with bare woolen stocks, an with objects occupied baby stool and a bargain bin with miscellous items and toys. Although a very bare and poor representation of a home environment, Caniaris brings perfectly to the point the precarious and improvised atmosphere and deprivation of the described space standing for homes of the many. He does not loose himself in drama or additional effects, but proofs an unmistakable exact eye and love in the treatment of the objects, in the selection of positioning, colours, stains and foldings, choosing the less in order to safe more space for a kind of inhabitation of the objects by the 'soul' of a whole generation of migrants. He offers us the from reality borrowed items as they are and points out a selection of details, transmitting in the best possible way the essence of the situation.

In *'Plus und Minus'*, Caniaris delves into the complexities of migration and the harsh realities faced by migrant workers. In this assemblage, Caniaris uses two tin cans, each symbolizing a different world - the promise of opportunity versus the reality of hardship. One can, labeled with a recognizable American brand, represents the allure of the West, a land often idealized as a place of success and prosperity. However, the barbed wire emerging from the American can serves as a potent symbol of restriction and confinement, evoking the barriers - both literal and figurative - that migrants face. The other can, labeled with a Greek brand, is loaded with simple stones. The juxtaposition of these cans encapsulates the tension between the hope for a better life and the tough circumstances migrants encounter.

In 1976, Caniaris was appointed professor and in charge of the art section at the School of Architecture at the National Polytechnic University and returned to Athens. The outstanding installation *'Urinals of History'* includes a 'graffitti-wall' and three human-scale figures from 1980. The clothed scarecrow-like bodies are made from wire mesh and clothes and represent male figures urinating against a painted wall inscribed with red, blue, and green letters reminiscent of political slogans on the walls of Athens during the Nazi occupation, the civil war that followed or later during the military dictatorship. The letters are also reminiscent of Caniaris' series of paintings *'Homage to the Walls of Athens'*. The installation was first exhibited at Caniaris' 1980 exhibition *'Hélas-Hellas'* (Eng: *Alas-Greece*) in Athens, which marked a breakthrough for the artist. The three men, representing a group of the 'politically indifferent'² is urinating against a wall, which, although covered and defaced with graffiti and slogans, still stands as a metaphor for the Greeks' collective effort to erase the memory of their past by disrespecting their heritage. For Caniaris, the wall has special significance as it alludes to the very structure of their existence. Caniaris described his sculptural figures as "witnesses" and locates the visitors on the same representational plane as his subjects: as objects, observers, and participants simultaneously – occupying a radically open position the artist inhabited in his own life and work.

Vlassis Caniaris is considered one of the most important protagonists of Greek post-war art. He changed the dynamics of the Greek art scene and his distinctive visual language was cutting-edge for his time and earned him invitations to exhibit at the Venice Biennale (1964, 1988, 2003, 2013) and documenta 6 and 14 in Kassel (1977, 2017). Relevant early solo exhibitions include the Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris (1970); Moderna Museet, Stockholm (1972); ICA Institute of Contemporary Arts, London (1976); Kunstverein Hannover (1976) and National Gallery, Retrospective, Athens (1999). More recent solo shows were held at the The Hellenic Centre, London (2023); Cultural Foundation of Tinos, Greece (2016); Wiels Centre d'Art Contemporain, Brussels, (2015); Kadel Willborn Kunstgalerie, Düsseldorf (2015); The Breeder, Monaco (2013); GAK - Gesellschaft für Aktuelle Kunst, Bremen (2012); Henry Moore Institute, Leeds (2012); Team Gallery, NY (2011) and the Benaki Museum, Athens (2009). He participated at group shows at MKK, Frankfurt (2024); National Gallery Athen (2024 & 2023); Kunstmuseum Bochum (2021); Palazzo Reale, Milan (2021); Museum am Ostwall, Dortmund (2020); Megaron The Athens Concert Hall (2018); Akademie der Künste, Berlin (2016); Palais des Beaux Arts, Bruxelles (2014); European Parliament, Bruxelles (2014); Gwangju Biennale (2014); Municipal Gallery of Athen, Athen (2014); Palais de Tokyo, Paris (2013); National Archeological Museum, Athen (2013); Venice Biennale (2013, cur. Massimiliano Gioni); Faggionato Gallery, London (2011); Thessaloniki Biennale (2011) and Centre Pompidou, Paris (1997 & 1996). Works by Caniaris are found in the collections of the following institutions (selection): Fonds National d'Art Contemporain, Paris; Musée d'Art Moderne de Saint-Étienne; MMCA Macedonian Museum of Contemporary Art, Thessaloniki; Museum of Modern Art, Warsaw; National Art Gallery - Alexandros Soutzos Museum, Athens; National Museum of Contemporary Art - EMST, Athens; Pinakothek der Moderne, Munich; the Museum am Ostwall, Dortmund; SMAK Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, Gent; Ludwig Museum Cologne, Tate Modern, London and The Israel Museum, Jerusalem.

We want to express our gratitude for helping making this exhibition possible to Ioanna Irimi Caniaris, Alexis Caniaris, Dr. Michael Fehr and Kalfayan galleries.

---

² Dr. Michael Fehr, Vlassis Caniaris, *Konkreter Realismus. Skizze einer künstlerischen Strategie, Werkverzeichnis 1952-1983*, Verlag für Moderne Kunst Nürnberg, 1991, p. 29

VLASSIS CANIARIS

Works from 1962-1980

21 mars – 10 mai 2025

Vernissage : Jeudi 20 mars 2025, 18 – 20 heures

11-13 rue des Arquebusiers, 75003 Paris

Le jeudi 20 mars à 18h30, à l'occasion du vernissage, se tiendra une discussion entre Dr. Michael Fehr, conservateur et auteur, sous la direction duquel a été publié le catalogue raisonné *Vlassis Caniaris 1952-1983* et Ioanna Irini Caniaris, la fille de l'artiste. La discussion sera modérée par Peter Kilchmann.

La Galerie Peter Kilchmann est heureuse de présenter la troisième exposition personnelle consacrée à l'artiste grec Vlassis Caniaris (1928 – 2011, Athènes), ainsi que sa première grande rétrospective en France depuis son décès. Son lien avec Paris est singulier, il y résidait avec sa famille de 1960 à 1966 puis de 1969 à 1976. Le Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris lui consacrait une exposition personnelle en 1970.

L'œuvre de Caniaris se distingue par le contexte historique immédiat dans lequel elle s'inscrit, sincèrement préoccupée par les conditions socio-politiques des destinées humaines. Élevé dans un climat marqué par la guerre et l'occupation en Grèce, Caniaris développe très tôt la conscience des injustices et des déséquilibres entre les pouvoirs. Les aspirations sociales et les apparences qu'elles revêtent sont bien entendu déformées par rapport aux besoins psychologiques réels des personnes qui composent ces sociétés. Pour Caniaris, l'art est un domaine qui doit incarner « [...] *deux forces motrices* : [...] *l'ambition de développer et d'exploiter le travail artistique en tant qu'outil global, prompt à établir un diagnostic et une vision claire et aiguisée des asymétries sociales, culturelles et personnelles pour [...] les symptômes pathologiques des sociétés industrialisées [...en somme], un moyen d'acquérir des idées et de les mettre en lumière.* »¹ Selon Caniaris, l'art ne doit pas promouvoir l'idée de l'art pour l'art, mais être fermement ancré dans sa réalité, reflétant la complexité des relations humaines tout en intégrant simultanément le spectateur et tous les autres protagonistes faisant expérience de cette réalité ; il s'agit finalement d'un processus actif de compréhension de l'objet artistique par identification et interaction directes avec lui.

L'exposition réunit des sculptures, des assemblages, des installations et des œuvres sur papier réalisées entre 1962 et 1980 lors des séjours de l'artiste à Paris, Berlin et Athènes. Elle se concentre ainsi sur des étapes contextuelles majeures, ayant produit des changements significatifs dans son travail. Parmi les thèmes abordés, citons la critique de la croissance économique d'après-guerre, la résistance face aux conséquences du coup d'État militaire en Grèce et le sort des travailleurs immigrés (*Gastarbeiter*) en Allemagne ainsi que, plus généralement, les problématiques relatives à l'immigration. Formé initialement à la peinture, Caniaris transcende d'abord la perspective albertienne de « l'œuvre comme une fenêtre ouverte sur le monde ». L'artiste se concentre lui sur des objets fondamentaux qui débordent l'idée du cadre. Il évolue ensuite vers des œuvres plus situatives et installatives. L'installation de grande échelle « Hélas-Hellas », est en quelque sorte l'aboutissement de ces recherches et fait la somme de ce que Caniaris a vécu et exploré en tant qu'artiste et en tant qu'individu pendant les vingt années qu'il traverse dans des contextes socio-politiques polymorphes.

En 1960, après avoir passé cinq ans à Rome, Caniaris s'installe à Paris et se familiarise avec les Nouveaux Réalistes. Il abandonne la peinture traditionnelle sur toile et commence à exploiter des matériaux pauvres du quotidien tels que le grillage métallique, le fil de fer ou le plâtre. Contrairement à ses pairs français, il ne se laisse pas emporter par cette euphorie pour les nouveaux objets produits par une société de consommation. Il observe plutôt l'aspect illusoire et décevant d'un monde qui, selon lui, ne tient guère ses promesses de bonheur, de sécurité ou de progrès. La sculpture *Only this* (1962) s'inscrit dans le cycle de ses « travaux sur le miracle économique », réalisés à partir de 1961 à Paris. Cet assemblage de morceaux de tissus de différentes sortes sont drapés sur une structure en fil métallique courbée en spirale et maintenus ensemble par de la colle. Cette sculpture concrète ne représente rien d'autre que ce qu'elle est ; la démonstration des techniques d'annoblissement adoptées par la culture de consommation dans une dynamique d'esthétisation marchande. Le matériau est inadapté, la forme est dysfonctionnelle. La sculpture *Coexistence* (1964) appartient au même ensemble. Une chemise usée est enroulée fermement autour d'un petit radiateur électrique. L'assemblage de ces deux éléments fait émerger un dysfonctionnement pratique, évoque ce que la cohabitation empêche justement tant à l'un qu'à l'autre d'accomplir : le premier ne peut pas tenir chaud, le second ne peut pas réchauffer.

En 1966, soit un an avant que la junte militaire (aussi connue sous le nom de *Dictature des Colonels*) n'abolisse la démocratie grecque, Caniaris retourne à Athènes. Son exposition à la New Gallery d'Athènes en 1969, où sont présentées des constructions de plâtre et de fil de fer barbelé, suscite de très vives réactions, tant pour son approche artistique singulière et fondamentalement nouvelle, que pour ce qu'elle dénonce la dictature. L'artiste, engagé au sein d'un groupe de résistance actif, est rapidement contraint de quitter Athènes pour se réfugier à Paris. L'année suivante, la même exposition est montrée au Musée d'Art Moderne de Paris. Les œuvres de cette série « anti-dictatoriale » mettent en scène des objets du quotidien tels que des chaussures, des œillets en plastique ou des jouets d'enfants – comme il en va dans *Untitled* (1970) – que l'artiste plonge dans le plâtre. Métaphores de l'état de la société grecque, « coulée » sous la dictature militaire, ils attendent d'être libérés.

---

¹ Dr. Michael Fehr, *Vlassis Caniaris, Konkreter Realismus. Skizze einer künstlerischen Strategie, Werkverzeichnis 1952-1983*, Verlag für Moderne Kunst Nürnberg, 1991, p. 9

Entre 1973 et 1976, grâce à la bourse du DAAD, Caniaris s'installe à Berlin et réalise la série *Gastarbeiter-Fremdarbeiter*, inspirée par le monde de travailleurs immigrés turcs, italiens et grecs expatriés en Allemagne. Les installations voient des figures de fil de fer associées à des objets du quotidien. Cette approche permet à l'artiste de montrer la condition humaine d'une manière plus radicale encore, les individus sont désormais transformés en objets. L'œuvre *Garbage Child* (1974) est une pièce puissante de cette série. Elle examine et critique les dynamiques sociales et économiques vécues par les travailleurs immigrés dans les sociétés industrialisées, plus particulièrement pendant le boom économique d'après-guerre en Europe. La sculpture, comme en témoigne son titre, objet hybride, figure d'enfant et poubelle, est faite de grillage métallique, de plastique, de vêtements usés. Caniaris souligne les dynamiques d'usure et de marginalisation des individus, en même temps qu'il capture leur sensation d'exil et leur sentiment d'être déshumanisés. Dans l'installation *Untitled* (1974), Caniaris assemble les parties d'un plancher en bois _ recouvert de morceaux de tapis bon marché, sur lequel repose un bac à soldes où s'amoncellent différents articles et jouets _ avec une figure d'enfant incarnée par des bas de laine se tenant à côté d'une chaise de bébé. L'environnement domestique est dépouillé et pauvre. Caniaris illustre parfaitement l'atmosphère précaire et improvisée de l'espace décrit, rappelant les foyers d'un grand nombre de travailleurs immigrés de l'époque. Ni drames, ni effets superflus cependant, il adopte un regard précis et sans concession, doué d'une attention minutieuse portée aux objets, aux choix de leurs positions, à leurs couleurs, à leurs tâches, à leurs plis, à tous leurs menus détails. Il privilégie la simplicité, saisit avec beaucoup de justesse l'essence de telles situations et laisse ainsi davantage d'espace à une sorte d'« habitabilité » des objets, où semble résider l'âme d'une génération entière de migrants.

Dans l'assemblage *Plus and Minus* (1974), l'artiste utilise deux boîtes de conserve : chacune symbolise un monde différent, la promesse d'opportunités contre la rudesse de la réalité. L'une, dont l'étiquette d'une marque américaine est reconnaissable, remémore l'attrait d'un Occident souvent idéalisé comme terre de réussite et de prospérité. Cependant, le fil barbelé qui en jaillit figure un puissant symbole de restriction et de confinement, évoquant les barrières – tant physiques que symboliques – auxquelles les immigrés se heurtent. L'autre boîte, étiquetée d'une marque grecque, est remplie de pierres ordinaires. La juxtaposition de ces deux boîtes illustre cette tension entre les espoirs d'une vie meilleure et les réalités impitoyables que les travailleurs immigrés doivent affronter.

En 1976, Caniaris est nommé professeur et responsable de la section art de l'École d'Architecture de l'Université Polytechnique Nationale d'Athènes où il retourne donc. L'installation monumentale *Urinals of History* (1980) met en scène trois figures à échelle humaine. Faites de grillage métallique, elles sont positionnées de manière à mimer l'acte d'uriner contre un mur. Celui-ci est recouvert de graffitis rouges, bleus et verts qui rappellent les slogans politiques inscrits sur les murs d'Athènes sous Occupation nazie, pendant la guerre civile (1946-1949) ou durant la dictature militaire. Les graffitis font également écho à la série de peintures de Caniaris intitulée *Homage to the Walls of Athens*. Ces trois hommes que l'on pourrait qualifier d'« indifférents politiques »², urinent contre un mur qui, bien que défiguré par ces graffitis et ces slogans, demeure une métaphore de l'effort collectif des Grecs à effacer la mémoire de leur passé en saccageant leur héritage. Pour Caniaris, ce mur revêt une signification particulière, il fait allusion à la structure même de leurs existences. L'artiste décrivait ses figures sculpturales comme des « témoins » et plaçait les visiteurs sur le même plan représentatif que ces derniers : à la fois objets, observateurs et participants – occupant ainsi une position radicalement ouverte, celle qu'il adoptait lui-même dans sa vie et dans son œuvre. *Urinals of History* était exposée pour la première fois en 1980 lors de l'exposition « Hélas-Hellas » à Athènes et marquait un tournant décisif dans la carrière de l'artiste.

Vlassis Caniaris est considéré comme l'une des principales figures de l'art grec d'après-guerre. Il changeait la dynamique de la scène artistique grecque et son langage visuel distinctif était précurseur en son époque. Cela lui valait des invitations à exposer à la Biennale de Venise (1964, 1988, 2003, 2013) et à la documenta 6 et 14 à Kassel (1977, 2017). Ses premières expositions personnelles notables incluent le Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris (1970), le Moderna Museet à Stockholm (1972), l'ICA Institute of Contemporary Arts à Londres (1976), le Kunstverein Hannover (1976) et la Galerie Nationale, Rétrospective, Athènes (1999). Ses expositions personnelles plus récentes se tenaient au Hellenic Centre à Londres (2023), à la Fondation Culturelle de Tinos, Grèce (2016), au Wiels Centre d'Art Contemporain, Bruxelles (2015), à la Galerie Kadel Willborn, Düsseldorf (2015), au Breeder, Monaco (2013), à GAK - Gesellschaft für Aktuelle Kunst, Brême (2012), au Henry Moore Institute, Leeds (2012), à la Team Gallery, NY (2011) et au Musée Benaki, Athènes (2009). Il participait à des expositions collectives au MKK, Francfort (2024), à la Galerie Nationale Athènes (2024 & 2023), au Kunstmuseum Bochum (2021), au Palazzo Reale, Milan (2021), au Museum am Ostwall, Dortmund (2020), au Megaron The Athens Concert Hall (2018), à l'Académie des Arts, Berlin (2016), au Palais des Beaux-Arts, Bruxelles (2014), au Parlement Européen, Bruxelles (2014), à la Biennale de Gwangju (2014), à la Galerie Municipale d'Athènes (2014), au Palais de Tokyo, Paris (2013), au Musée Archéologique National, Athènes (2013), à la Biennale de Venise (2013, cur. Massimiliano Gioni), à la Galerie Faggionato, Londres (2011), à la Biennale de Thessalonique (2011) et au Centre Pompidou, Paris (1997 & 1996). Les œuvres de Caniaris font partie de plusieurs collections publiques (sélection) : Fonds National d'Art Contemporain, Paris ; Musée d'Art Moderne de Saint-Étienne ; MMCA Musée Macédonien d'Art Contemporain, Thessalonique ; Musée d'Art Moderne, Varsovie ; Musée National d'Art - Musée Alexandros Soutzos, Athènes ; Musée National d'Art Contemporain - EMST, Athènes ; Pinakothek der Moderne, Munich ; Musée am Ostwall, Dortmund ; SMAK Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, Gand ; Musée Ludwig Cologne, Tate Modern, Londres et Musée d'Israël, Jérusalem.

Nous tenons à exprimer notre gratitude à Ioanna Irimi Caniaris, Alexis Caniaris, Dr. Michael Fehr et aux galeries Kalfayan pour leur aide dans la réalisation de cette exposition.

² Dr. Michael Fehr, Vlassis Caniaris, *Konkreter Realismus. Skizze einer künstlerischen Strategie, Werkverzeichnis 1952-1983*, Verlag für Moderne Kunst Nürnberg, 1991, p. 29