

ARTISTES

MARS - AVRIL - MAI 2024 / N°35 LA PRATIQUE DE LA PEINTURE, DU DESSIN ET DE LA SCULPTURE

WWW.ARTISTES-MAG.FR

RENCONTRE

Les compositions de **Florence Trotto** expriment toute la poésie des fleurs

COURS DE DESSIN

Travailler les couches et les effets d'ombre à l'aquarelle par **Émilie Ménard**

DANS L'ATELIER DE...

Agnès Borg-Burglen, une peintre à la recherche de la lumière

SAVOIR-FAIRE

Comment trouver la sensibilité d'un visage d'enfant avec **Barbara Guias**

EN PRATIQUE

SE LANÇER DANS L'ÉDITION DE MULTIPLES AVEC LA GRAVURE ET LA SÉRIGRAPHIE

PAS À PAS
DES COULEURS
SUBTILES À L'HUILE
EN 8 ÉTAPES

RÉUSSIR DES
PORTRAITS
D'ENFANTS
RÉALISTES ET
ÉMOUVANTS

EXPÉRIENCE
JOUER DES TEXTURES
COMME **CAROLINE
COLOMINA**

BEL/LUX : 8,90 € / ESP/ITA/PORT/CONT. : 9,50 € / CAN. : 15,99 \$ / CAN. / CH. : 15,00 CHF / DOM/S : 9,50 € / TOM/S : 12,30 XPF / MAR : 98 MAD

Le pouvoir des fleurs en peinture

Des *Nymphéas* de Monet aux *Tournesols* de Van Gogh, les fleurs ont toujours inspiré les artistes. Aujourd'hui encore, nombreux sont ceux qui se confrontent à cet exercice de style délicat et complexe.

Par Louise Roux

Qu'il s'agisse de rendre son tableau réaliste, voire naturaliste, ou de faire vibrer l'émotion dans un esprit impressionniste, les fleurs sont un sujet passionnant. Richesse des couleurs, subtilité des textures, équilibre des compositions, autant de défis techniques à relever pour pouvoir s'en affranchir et laisser libre cours à son expression.

La force de l'aquarelle

Tiny Pochi, née à Hanoï, est installée à Paris depuis 2018 pour préparer un master en Intelligence et Innovations culturelles, tout en suivant le soir des cours de

perfectionnement dans les Ateliers des Beaux-Arts de Paris. « J'ai toujours été fascinée par le thème des fleurs. J'aime beaucoup leurs couleurs, leurs parfums, la texture de leurs pétales... et surtout, en fonction de la lumière. Les fleurs sont le symbole de la jeunesse et de la beauté ultime, même si c'est très éphémère. Ce côté fugace des fleurs signifie qu'on doit les apprécier encore plus, justement parce qu'elles ne durent pas longtemps. Pour moi, peindre les fleurs, c'est conserver leur beauté. Ainsi, on prend le temps de les regarder... ». Tiny Pochi travaille essentiellement d'après photo, ses aquarelles exigeant un travail très long et une grande patience. La difficulté principale qu'elle ren-

1. Pétronille Remaury, *Magnolia*, acrylique sur toile, 20 x 20 cm.

2. Johanne Spinella, *Iris sur fond jaune*, acrylique sur toile, 100 x 100 cm.

3. Pétronille Remaury, *Cerisier en fleurs*, acrylique sur toile, 20 x 20 cm.

4. Jonathan Pradillon, *Végétation florale bleue*, acrylique sur toile, 30 x 30 cm.

contre est de maîtriser les pigments et la façon dont ils se comportent en fonction de l'eau, du papier, mais aussi de la température globale. « Dessiner les fleurs ne pose pas vraiment de problème, du moins pour moi. Mais peindre à l'aquarelle est beaucoup plus difficile. La nature des pigments à l'aquarelle les rend difficiles à contrôler. Il faut lâcher prise de temps en temps quand on peint parce qu'on ne peut pas tout maîtriser. On peut essayer, et espérer ! De plus, pour les fleurs, il y a la question de la composition. Si je fais un gros plan, il faut jouer avec les textures, les lumières. Il faut aussi harmoniser l'ensemble de la composition des couleurs quand on a un bouquet ». Tiny Pochi utilise essentiellement du papier pour aquarelle de 300 grammes au minimum, au grain fin ou satiné. Arches, Canson ou Winsor & Newton. Pour les couleurs, elle emploie des pigments de très bonne qualité.

Grande variété de techniques

Les peintures florales peuvent être produites avec toutes les techniques possibles, l'acrylique semblant malgré tout dominer la production des peintres contemporains. La touche rapide de l'acrylique, utilisée par certains artistes pour traduire la vitalité et la vibration des couleurs, correspond bien à cette technique, alors que d'autres peintres composent leurs toiles de manière géométrique. C'est le cas de Jonathan Pradillon, jeune peintre d'à peine trente ans, qui élabore ses toiles suivant des motifs abstraits. D'autres encore, rehaussent

leurs toiles de matières nobles, comme Syncope Mars, à peine plus jeune que le précédent, qui utilise des feuilles d'or pour faire ressortir les dessins délicats des fleurs de magnolias roses et blancs, rappelant inévitablement l'art japonais, qui a influencé d'autres peintres avant elle, comme Gustav Klimt. D'autres enfin utilisent des techniques plus rares, comme l'encaustique, que pratique volontiers Sophie Duchaine. Cette artiste a développé son travail autour de cette technique, fabriquant ses propres peintures et les mélangeant avec de la cire d'abeille pour produire ses œuvres.

Faire passer un message

Artiste complète formée à l'École supérieure des arts graphiques, Pétronille Remaury a passé vingt années comme directrice artistique pour de grandes marques avant de se consacrer à la peinture. Elle a choisi de mettre en scène des motifs floraux en transcendant l'aspect esthétique pour se consacrer à ses profondes préoccupations environnementales. Chacune de ses œuvres émerge comme une réaction viscérale à l'état du monde qui l'entoure. Dans un dialogue constant, elle considère ses toiles comme une conversation, où les fleurs deviennent le langage visuel. « Pour moi, les fleurs incarnent la splendeur de la vie. Elles sont le sublime symbole de toute forme de vie portée à son apogée. Ma vision est teintée de pessimisme sur l'avenir collectif et notre traitement de la nature se matérialise à travers

ces pétales fragiles. Les fleurs, en plus de leur beauté, représentent également la continuité : elles fleuriront nos tombes. Mes compositions florales sont des messages poignants, des bouteilles à la mer visuelles, cherchant à nous alerter sur les conséquences profondes de nos actions et de nos inactions. Chaque pétale est un appel silencieux à la réflexion, une invitation à prendre conscience des enjeux cruciaux qui menacent notre monde ».

Adapter le médium au sujet

Pétronille utilise indifféremment différentes techniques en fonction des sujets qu'elle explore, naviguant entre acrylique, huile, aquarelle, gouache, stylo bille et bien d'autres. Pour elle, le choix du médium dépend du sujet traité et du résultat final souhaité. La gouache, par exemple, offre un rendu velouté idéal pour de petites peintures avec des fonds en aplats, tandis que l'aquarelle excelle dans la captation de la délicatesse des fleurs. L'huile, bien qu'elle permette des dégradés et des fondus

exceptionnels, présente des défis techniques complexes. De plus, sa toxicité préoccupe l'artiste. Toutefois, c'est l'acrylique qui semble être son médium de prédilection lorsqu'elle crée des toiles, en raison de sa résistance et de sa capacité à être modifiée à l'infini, en particulier pour des œuvres destinées à être manipulées lors d'expositions. Selon Pétronille, chaque médium représente une palette d'expressions permettant d'explorer la diversité et la richesse de ses idées artistiques.

Choisir un médium demande une compréhension approfondie de leurs caractéristiques respectives, chacun offrant des possibilités uniques, mais savoir lequel utiliser pour exprimer au mieux une idée peut être un défi en soi. En outre, le souci du détail, notamment dans la représentation des fleurs, demande une technique précise et méticuleuse. Trouver l'équilibre entre créativité et maîtrise technique représente donc une constante recherche d'harmonie dans le processus artistique. « Ensuite, le défi du temps

5. Tiny Potchi, *Le parfum du jardin*, aquarelle sur papier, 51 x 36 cm.
6. Sophie Duchaine, *Peinture florale jaune-gris*, encaustique sur papier, 50 x 30 cm.
7. Tiny Potchi, *Bouquet de soleil*, aquarelle sur papier, 36 x 51 cm.
8. Pétronille Remaury, *Roses*, acrylique sur toile, 75 x 115 cm.
9. Syncope Mars, *Magnolias #3*, huile et feuille d'or sur toile, 60 x 60 cm.

s'impose. Ma production artistique, riche en détails et en précision, requiert une période de gestation, un travail préparatoire, puis un temps de peinture considérable. En fin de compte, peut-être que mon art est une sorte de bouteille à la mer, lancée dans l'océan d'informations, attendant que quelqu'un prenne le temps de découvrir le message qu'elle renferme, les fleurs en seraient les appâts ». //