

Pratique des Arts

N° 172 peinture - sculpture - gravure - dessin

Shopping Noël
Notre sélection pour le plaisir

À faire soi-même
Comment encadrer ses pastels

ACTUALITÉS
Tous les salons et expos qui se déroulent près de chez vous



NOUVEAU
MAXI-GUIDE PRATIQUE

Paysages des 4 saisons

AUTOMNE HIVER PRINTEMPS ÉTÉ

- Réinventer les couleurs de l'automne
- Surmonter le défi de la neige
- Réussir brumes et reflets
- Fabriquer de beaux verts de printemps
- Peindre la lumière
- Suggérer un air d'été
- Peindre les ombres en couleur



Vanessa Renoux
Ses étonnantes sculptures en papier

20 conseils
pour peindre un portrait d'après photo

Aquarelle
Effets de lignes graphiques par François Malnati

Jean-Claude Papeix
Voyage de l'aquarelle à l'huile hydrosoluble

Huile
La démarche expérimentale de Patrick Lee

Pinterest Les avantages d'un compte business pour un artiste

CPPAP
DIVERTI ÉDITIONS
1,15756 - 172 - F. 7,90 € - RD



Sommaire Pratique des Arts 172



p. 16



p. 22



p. 26



p. 30



p. 32



p. 38



p. 40



p. 68



p. 76



GUIDE PRATIQUE p. 43

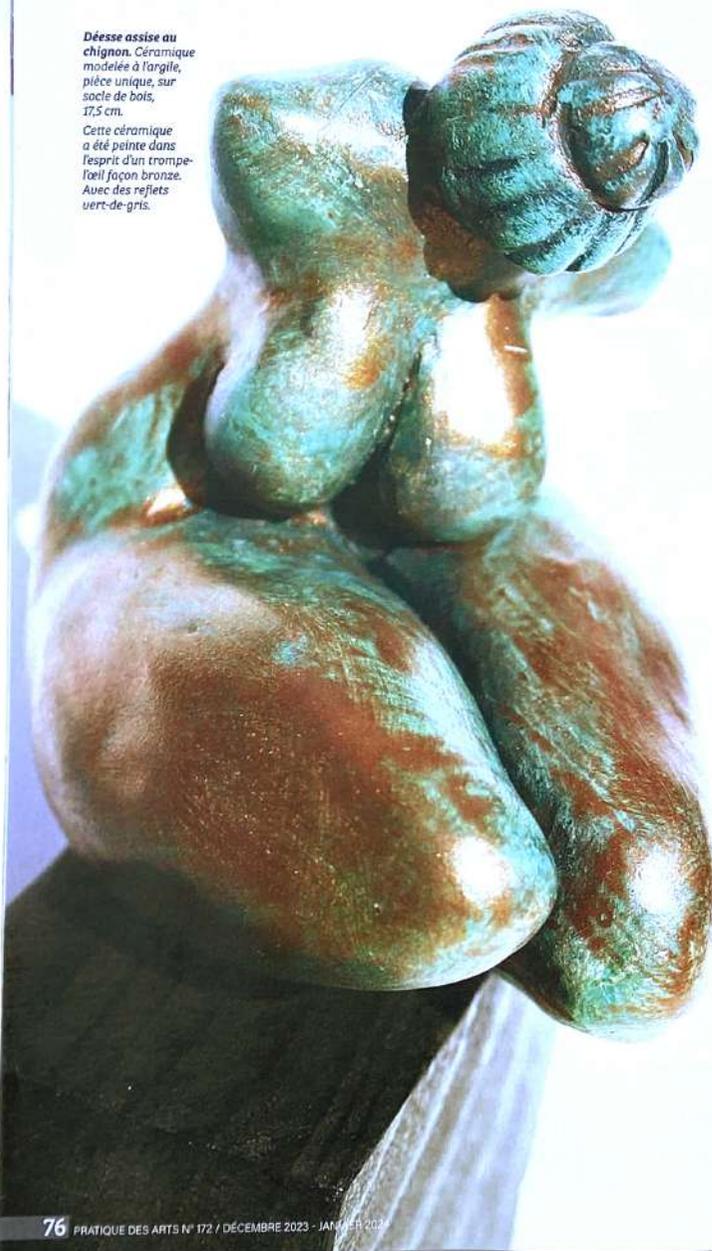
■ Huile ■ Pastel ■ Acrylique ■ Aquarelle ■ Sculpture ■ Dessin/Techniques sèches

- 4 Shopping**
Une sélection de cadeaux créatifs pour Noël.
- 6 La vie des arts**
- Côte salons, musées, galeries : les prochaines expositions.
- La tribune des associations.
- Retour sur les derniers événements.
- 16 Jean-Claude Papeix**
Au fil de l'eau, l'aventure continue!
- 22 François Malnati**
Effets de lignes graphiques.
- 26 Ilir Stili**
Inspiration & détermination.
- 30 Julia Rowlands**
Perspectives colorées.
- 32 Patrick Lee**
Démarche expérimentale.
- 38 Technique**
20 conseils pour peindre des portraits d'après photo.
- 40 Ans Debije**
Un théâtre du quotidien.
- 43 Guide pratique**
Peindre les couleurs de l'automne. Scène de sous-bois *alla prima*. Paysage automnal de sentier. Les nuances colorées de la neige. Travailler la lumière et les effets de l'eau. Paysage de marais au matin. Chemin boisé au printemps. Composez vos propres verts. Balade au bord de l'eau. Scène d'été au parasol. Coquelicots au pinceau et au couteau. Fabriquer des ombres en couleur.
- 68 Gilbert Baubeau**
Arbres en majesté.
- 72 Dossier**
Comment encadrer ses pastels ?
- 76 Vanessa Renoux**
Une archéologie de la matière.
- 82 Technique de pro**
Pinterest. Les avantages d'un compte business pour un artiste.
- 86 Tour de France des écoles d'art**
MO.CO. Esba, IsdaT, l'École supérieure d'art et de design des Pyrénées, ESAPB, EBABX, Eesi, Ensa Limoges.
- 92 Un atelier à découvrir**
L'Atelier du château.
- 94 Petites annonces**
- 96 Librairie**

RENCONTRE Sculpture

Déesse assise au chignon. Céramique modelée à l'argile, pièce unique, sur socle de bois, 17,5 cm.

Cette céramique a été peinte dans l'esprit d'un trompe-l'œil façon bronze. Avec des reflets vert-de-gris.



Vanessa Renoux a nourri son parcours artistique de nombreuses expériences. De l'aquarelle à la sculpture, elle n'a eu de cesse d'interroger la forme et la matière pour nous proposer aujourd'hui des œuvres sincères et éco-responsables. Son leitmotiv : la passion et la liberté.

*Texte et photos : David Gauduchon
sauf mentions (crédit photos atelier/
portrait : gillmaheu.com)*



PORTRAIT

Née en 1973 dans la Drôme, Vanessa Renoux est une artiste autodidacte, titulaire d'un doctorat en physique appliquée à l'archéologie (Bordeaux, 2000). Dès l'obtention de son diplôme, elle élabore sa marque de bijoux fantaisie, Bijoux volutes. Parallèlement à ses études scientifiques, Vanessa Renoux a étudié trois ans le dessin dans l'atelier de Bertrand Piechaud, à Bordeaux. Depuis 2012, elle a repris la pratique de l'aquarelle et de l'argile. Le développement de ses sculptures en papier recyclé date de 2016. Installée depuis 2005 dans le village médiéval d'Alby-sur-Chèran (entre Aix-les-Bains et Annecy, en Haute-Savoie), elle expose ses différentes créations. C'est également le lieu privilégié où elle donne des stages à l'aquarelle, son autre passion. www.vanessarenoux.com
Facebook et Instagram : @vanessarenoux

« Au fil des années, la dimension écologique est devenue une priorité. Bois et matériaux recyclés, papier journal, plastique sont transformés en objets de contemplation, tout en poésie et dans le respect de la nature. »

Vanessa Renoux Une archéologie de la matière

Pratique des Arts : Scientifique de haut niveau, titulaire d'un doctorat en physique appliquée à l'archéologie, comment en êtes-vous arrivée à ne vous consacrer qu'à l'art ?

Vanessa Renoux : Parallèlement à mes études, je me suis initiée à l'art en commençant par l'aquarelle. Le besoin de créer m'habite depuis l'enfance. Adolescente, j'ai appris à modeler l'argile. Les études ont fonctionné pour moi, mais il faut croire que la passion a été plus forte que l'esprit cartésien de la scientifique. Pendant mon cursus, j'ai fréquenté trois ans l'atelier du sculpteur Bertrand Piechaud, à Bordeaux, où je me suis initiée au croquis d'après modèle vivant. J'ai ensuite repris l'aquarelle, puis la sculpture en 2016. J'ai alors développé mes recherches autour du volume à travers des sculptures en papier. Diplômée en 2000, l'envie d'indépendance m'a poussée à me lancer dans une aventure professionnelle en créant Bijoux volutes, ma marque d'accessoires fantaisie, à partir de perles de récupération, à destination également de la future mariée. Une alliance, en quelque sorte, entre le besoin de travailler de mes mains et mon esprit créatif. Au final, quinze années d'une belle aventure entrepreneuriale. Aujourd'hui, j'ai souhaité écrire une nouvelle page, je me consacre entièrement à mon travail de sculpture et de peinture.

VANESSA RENOUX Sculpture

Les Vénus

J'explore le thème des Vénus parallèlement à mon travail sur les figures filiformes en papier-bronze. Deux approches du traitement du volume dans l'espace, deux techniques différentes. Les Vénus font appel au modelage, qui me passionne depuis l'adolescence. Pour références, j'ai une profonde admiration pour l'œuvre de Camille Claudel et de Rodin. J'ai étudié la grotte Chauvet et ses représentations de Vénus pariétales, plus largement de la femme gironde. Depuis 2015, je travaille sur des sculptures en céramique aux formes voluptueuses. Je revêts certaines pièces d'un lustre inimitable grâce à la cuisson raku, cette technique japonaise d'émaillage et d'entumage. Je suis aussi très attirée par le Japon et ses modes de représentation dans ma pratique de l'aquarelle. N'ayant pas de four à mon atelier, je collabore avec l'atelier Carré d'art situé à Rumilly, une association culturelle et artistique très dynamique.



Déeses raku. Émaux verts, 20 x 20 x 10 cm. Collection personnelle.

ZOOM SUR L'ATELIER CARRÉ D'ART À RUMILLY

Carré d'art est une association culturelle qui propose des activités de dessin, croquis, céramique, modelage, à tous les amateurs, quel que soit leur niveau. L'association permet aux adhérents de se rencontrer pour des échanges d'expérience dans une ambiance conviviale. Des personnes expérimentées dans chacun des domaines partagent leur savoir-faire avec ceux qui le souhaitent. Carré d'art propose des activités dans son atelier, mais aussi en plein air, lorsqu'il s'agit de cuissons raku ou de carnets de croquis.

Carré d'art

Maison des associations, rue de l'Annexion, 74150 Rumilly
www.carrredart.rumilly.fr
carrredart.rumilly@gmail.com

Baigneuse celandon. Sculpture de femme en céramique à cuisson raku avec émail vert clair craquelé monté sur plaque de métal travaillée par les eaux, 18 x 18 x 15 cm.



« Mes sculptures s'affinent en formes longilignes, inspirées de la statuaire étrusque et des travaux de Giacometti. Naissent des femmes et des hommes élancés, des chats filiformes, des danseuses, des couples complices. »



Le travail de la patine s'effectue couche après couche, un vrai travail de coloriste.

PDA : Difficile, quand on découvre vos sculptures et vos sources d'inspirations, de ne pas retrouver « l'archéologue de la matière » !

V. G. : Je n'efface absolument pas mon cursus, qui m'a conduite à travailler sur des fouilles et à me passionner pour la statuaire étrusque et grecque. Lors de mes études à Athènes, je fus subjuguée par les déesses antiques, leurs volumes et leur patine, l'étude du « lustre », dans lequel je me suis spécialisée en travaillant sur la datation par résonance paramagnétique électronique des calcites visant à l'étude des lustres métalliques sur les céramiques et la datation des peintures des grottes préhistoriques.

PDA : Vous vous êtes intéressée à la récupération de matériaux et vous proposez des œuvres éco-

responsables. Qu'est-ce que cela signifie exactement ?

V. G. : Rien à voir avec une démarche marketing. Par conviction, j'ai toujours été habitée par le souci de réutiliser tout ce qui me tombe sous la main : des chutes de tissu, des rébus métalliques, des bouts de ficelle, des magazines qui traînent dans mon atelier. C'est une démarche naturelle qui nourrit ma créativité. Il s'avère qu'aujourd'hui, c'est dans l'air du temps et plus que jamais nécessaire du fait de nos modes de consommation. Lorsque je me balade le long de la rivière, le Chéran, j'ai toujours les yeux qui traînent. Je ramasse des plumes, du bois flotté, des ossements, des pièces rouillées. Dernièrement, j'ai trouvé des cordes de guitare, que j'ai intégrées dans certaines pièces, par exemple, la queue et la crinière d'un cheval. J'aime l'idée qu'un objet usuel puisse avoir une seconde vie.



Cheval doré avec cordes de guitares. Sculpture papier encollé, 35 x 20 cm.

Déesse longiligne avec coiffe de métal flotté issu du Chéran. Sculpture papier encollé, 162 x 18 cm.

Ange gardien de la planète. Sculpture papier encollé, 75 x 20 cm.



Sculptures en trompe-l'œil. La patine réalisée ensuite confère à la pièce son aspect métallique, sa couleur changeante aux reflets de bronze.

PDA : Votre travail de sculpture a parallèlement évolué vers des formes longilignes et l'utilisation d'un matériau inhabituel, le papier journal. Leur légèreté est étonnante, même pour des pièces de grande dimension. Vous leur conférez un rendu chromatique qui laisse à penser que vous travaillez le bronze, à s'y méprendre. D'où est venu le choix de ce matériau en apparence si fragile ?

V. G. : Tout a débuté avec le thème du mobile et la recherche de légèreté. Par tâtonnement et trouvaille, je me suis intéressé au papier journal recyclé. Je ne parle pas de la technique du papier mâché, mais de papier encollé, avec de la colle de bois, sur une armature métallique de récupération. Je procède par bandelettes que je superpose, compresse

SCULPTURE

La genèse du Taureau

Après une période consacrée à l'étude et à la réalisation de chats, j'ai eu envie d'explorer d'autres formes animales, dont le taureau, que j'avais déjà traité dans une approche anthropomorphique (avec des cornes de métal flotté issu de la rivière). Il me fallait inventer un corps plus spectaculaire à ce bovidé cornu.



1 Je consigne dans de beaux carnets mes idées, mes envies, mes intuitions. Je dessine et colle des photos dans ces carnets d'inspiration et de travail. J'étudie les postures et les volumes de l'animal.

2 J'essaie de faire émerger une forme simple et épurée, tout en gardant à l'esprit les contraintes de fabrication. Les sculptures doivent être solides, des fils ou tiges de métal sont présentes, formant la colonne vertébrale ou les contours de la silhouette. Je décide alors si la forme sera créée plutôt en aplat ou en volume.

3 Je prépare le socle, en bois ou en métal, pour les grandes pièces.

4 Puis je vois si des éléments de surcyclage peuvent renforcer le caractère de la sculpture. Il peut s'agir de pièces de métal ou de bois flotté. J'insère aussi des éléments atypiques, comme des cordes de guitare, du plastique ou des éléments naturels.

5 Je suis très attentive à la création des ombres portées. Les jeux de lumière enrichissent la création.



Vous pouvez comparer différentes formes, couleurs et évolutions de ces animaux cornus. Dans le même esprit, des éléphants sont en train de prendre vie dans mon atelier. A suivre !

Taureau turquoise sur son socle. Patine bleue et reflets bronze. 70 x 50 cm.



6 Le plus souvent, la matière décide. Je ne repasse pas toujours par de nouveaux dessins et la forme des différentes versions varie par rapport à l'ébauche de départ.

7 Ainsi, avec patience, je modèle la sculpture avec le papier journal encollé. Des temps de séchage sont nécessaires pour ajouter la matière en couche et densifier le papier. Une dernière peau de papier est ensuite travaillée pour rendre les détails et les textures.

8 Enfin, la coloration est faite au pinceau pour créer le papier-bronze. Selon mon inspiration, la sculpture sera turquoise, rouge, unie ou chamarrée, dorée ou simplement bronze, avec des effets de vert-de-gris.

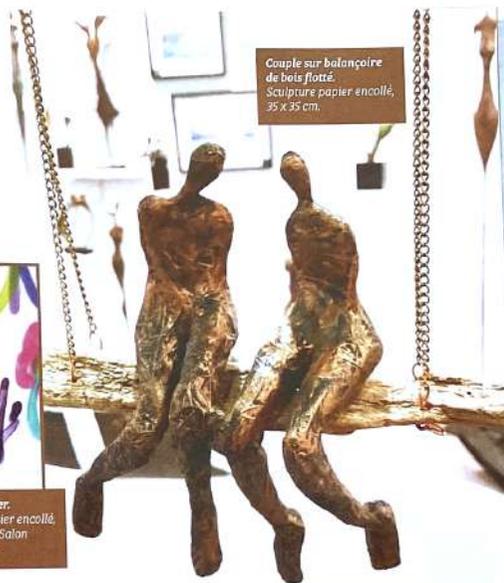
« J'aime superposer les couches de peinture, les lavis, pour donner relief et profondeur. Et aussi mélanger les couleurs, créer des flous, rendre compte des atmosphères nuageuses... Âme, yeux, la liberté de l'aquarelle est infinie. »

Grand chat bronze. Chat étiré longiligne de grande dimension, 1 mètre.



Grand chat fier. Sculpture papier encollé, patine dorée. Salon NiceArtExpo.

Couple sur balançoire de bois flotté. Sculpture papier encollé, 35 x 35 cm.

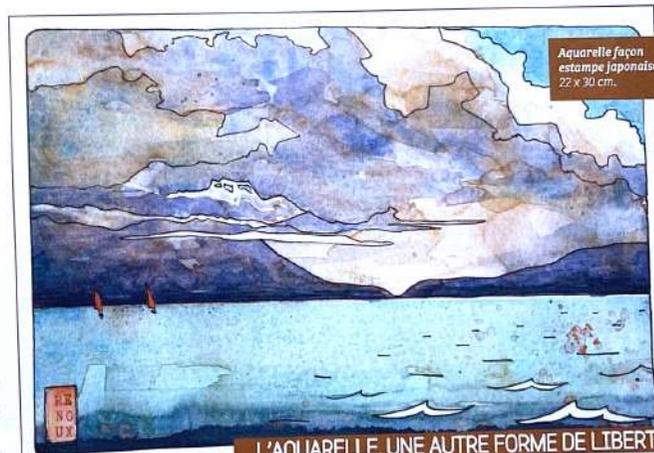


et auxquelles je donne progressivement l'orientation, une forme. Je monte patiemment le volume avec le papier humide qui offre une grande liberté d'exécution et de mouvement. Il se mélange, par ailleurs, très bien avec d'autres matériaux, tels que le bois, le métal voire le béton. Après séchage, il offre une grande solidité et permet un travail de patine qui lui confère son aspect de bronze, aux reflets métalliques. Cette étape de coloration, à l'acrylique, couche après couche, fait appel à d'autres dispositions, celles du peintre. C'est un dialogue avec la lumière qui donne toute leur plénitude aux multiples plis et facettes du volume. Je cherche à ce que ces sculptures en papier-bronze, comme je les ai baptisées, soient à la fois poétiques et ariennes.

PDA: Votre univers poétique aborde de nombreuses thématiques autour du corps en mouvement, qu'il puise dans le répertoire de forces humaines ou animales. Du fait des qualités de légèreté du papier recyclé, êtes-vous encline à réaliser de grandes pièces?

V. G.: Tout à fait. Ce matériau n'a pas de limite, si ce n'est la hauteur sous plafond de mon atelier! J'ai éprouvé des pièces jusqu'à 1,60 m de hauteur, danseuse rouge et homme fier, par exemple, un ensemble que j'ai exposé en plein air.

Aquarelle façon estampe japonaise, 22 x 30 cm.



L'AQUARELLE, UNE AUTRE FORME DE LIBERTÉ

C'est un voyage à New York, en 2013, qui m'éclaire sur ma pratique de l'aquarelle. La géométrie, les lumières et les couleurs de cette mégapole m'inspirent la réalisation de très grands formats. J'utilise cette technique de peinture à l'eau dans un rendu contemporain, parfois proche de l'abstraction, toujours en transparence. Je peins des villes que je visite, les paysages qui m'entourent. Ces derniers temps, je suis très influencée par l'estampe japonaise, que je transpose comme dans cette représentation du lac d'Annecy. Je transmets avec passion ma technique lors de stages dédiés.

