

L'ART DE l'Aquarelle

LE MAGAZINE D'ART DES AQUARELLISTES

N°3

PORTFOLIO CENTRAL

Joseph Raffael,
l'aquarelle grand format

SUR LE MOTIF
Escapade
romaine avec
Wendy Artin

SAVOIR-FAIRE

LA COMPOSITION
selon David
Chauvin p.82

HISTOIRE DE L'AQUARELLE

- ▶ Ravier, le "Turner" français
- ▶ Bakst et les Ballets russes
- ▶ Visite au musée Estève

VOS ŒUVRES
COMMENTÉES
Nos spécialistes
vous conseillent p.64

ET AUSSI

V. PRISCHEDKO,
CAO BEI AN,
M.-L. MONTECOT,
XAVIER SWOLFS,
DANIEL ESTRADÉ
SUE RUBIRA,
FRANCIS BOWYER...

T 06837 - 3 - F: 7,50 € - RD

JOSEPH RAFFAEL

LA VOIE DE L'EAU

HABITANT LE SUD DE LA FRANCE DEPUIS VINGT-CINQ ANS, L'AMÉRICAIN JOSEPH RAFFAEL POURSUIT, DANS L'INTIMITÉ DE SON ATELIER ENTOURÉ DE JARDINS ET SURPLOMBANT LA MÉDITERRANÉE, UNE AQUARELLE AMBITIEUSE. AMBITIEUSE TANT PAR SES FORMATS MONUMENTAUX (ALLANT SOUVENT JUSQU'À PLUS DE DEUX MÈTRES !) QUE PAR L'AMPLEUR DE LA TÂCHE QUE L'ARTISTE S'EST DONNÉE : CÉLÉBRER LA NATURE, ET PAR LA MÊME LA PLACE DE L'HOMME AU SEIN DE CELLE-CI.

© Samuel Tisserand

Vous avez débuté en peinture avec l'expressionnisme abstrait. Pensez-vous que la figuration est plus apte à rendre les beautés de la Nature ?

Je pense que toutes mes œuvres sont abstraites, même si le point de départ reste la figuration. À partir du moment où j'applique la peinture à l'aide de mon pinceau sur la feuille, j'entre dans le domaine de l'abstraction. La Nature est abstraite. Je m'en suis aperçu lorsque, enfant, j'ai ramassé une feuille par terre. Vue de loin, c'était une feuille, mais en la rapprochant de mes yeux, jusqu'à ne plus en distinguer les contours, c'était devenu quelque chose d'abstrait. C'est pour cela qu'en peinture, je suis plus intéressé par l'acte de peindre que par le sujet lui-même. Je pense que, pour moi, la peinture est le sujet de ma peinture.

Vous utilisez indifféremment l'acrylique, l'huile et l'aquarelle. Quels sont les atouts de cette dernière ?

Selon moi, l'aquarelle est un médium alchimique : les couleurs se mélangent à l'eau, et se mélangent entre elles grâce à l'eau. On crée ainsi de la vie là où, auparavant, il n'y avait que le blanc de la feuille. L'aquarelle est puissante, elle a une vie propre. C'est elle qui me conduit, je suis assis à la place du passager. Le processus de l'aquarelle m'emmène vers une destination dont j'ignorais l'existence et qui n'existe sur aucune carte.

Vos aquarelles ne sont pas des reproductions exactes de la Nature. Qu'est-ce qui dicte votre vision : ce que vous voyez ou ce que votre instinct d'artiste vous dit de voir ?

Mon intention n'est pas de reproduire la Nature. Je m'en inspire. Quelque chose d'autre se passe lorsque je commence à peindre...

La peinture prend le dessus. L'instinct artistique décide au moment voulu et décrit comment la peinture doit être et ce vers quoi elle doit s'orienter.

Vous habitez en France depuis de nombreuses années. Jusqu'à quel point la culture française – et peut-être même la flore européenne – ont-elles pu vous influencer ?

Pour moi, habiter en France est un vrai privilège. J'y vis en reclus, dans le Sud, depuis plus de vingt-cinq ans, avec ma femme, Lannis, le jardin, les oiseaux et mes chiens. Je pourrais me consacrer à 100 % à l'art qui cherche à s'exprimer à travers moi. La France me donne cette opportunité en me permettant de quitter le monde de l'art, et de me concentrer sur des choses plus éternelles, que je trouve ici, dans cette maison, ce jardin, cette mer.

Comment arrivez-vous à obtenir des compositions aussi complexes ?

J'ai appris en regardant la Nature que tout est égal et en équilibre. Je vois les choses comme un tout. Cela est aussi dû à l'enseignement que j'ai suivi avec Josef Albers, qui nous faisait explorer les concepts d'espaces positif et négatif. Ainsi, lorsque je regarde à travers ma fenêtre, je vois la mer, les pins, les toits, les jardins, la ligne d'horizon et le ciel. Je n'envisage pas tous ces éléments un à un, mais plutôt comme une seule et même vaste entité. Ma peinture se fait de la même manière, comme un tout est constitué de plusieurs parties. Je travaille avec le papier enroulé sur lui-même, seule reste visible la partie que je peins. Et le tableau apparaît ainsi, petit à petit.

PROPOS RECUEILLIS PAR LAURENT BENOIST

REPÈRES

1933 Naissance à Brooklyn, aux États-Unis.

1954-1956 Suit l'enseignement de la Yale University School of Art. L'influence de Josef Albers, qui avait également enseigné au Bauhaus, et son approche de la couleur seront déterminantes, même si, de l'aveu de Joseph Raffael, Albers ne lui adressera la parole que deux fois !

1958-1959 Grâce à une bourse d'étude, il parcourt l'Europe et séjourne en Italie, à Rome et à Florence. Il se détourne de l'abstraction.

1963 Première exposition new-yorkaise. Il présente des aquarelles peintes en Ombrie.

1969-1970 Enseigne à l'université de Berkeley en Californie. Il entame des très grands formats, tout en utilisant une peinture de plus en plus diluée et de plus en plus transparente.

1972 Première exposition à la Nancy Hoffman Gallery, à New York.

1983 Lors de la visite de la rétrospective consacrée à Édouard Manet au Grand Palais, deux œuvres le marqueront : une nature morte représentant des asperges, l'autre des huîtres.

1986 Il épouse Lannis Wood ; le couple quitte les États-Unis pour habiter face à la Méditerranée, dans le Sud de la France.

De très nombreuses expositions à travers le monde jalonnent son parcours et dont la liste complète peut être consultée sur le site de sa galerie, ainsi que le sien : www.josephraffael.com. Mentionnons simplement qu'il a exposé au Museum of Modern Art de New York, au musée d'Art moderne et contemporain de Strasbourg, ainsi qu'à plusieurs reprises au Japon.

CONTACT

www.josephraffael.com

Exposition jusqu'au 2 janvier 2010
à la Nancy Hoffman Gallery,
520 West 27th Street New York
10001 États-Unis.

www.nancyhoffmangallery.com

IN APPRECIATION

« MES PEINTURES SONT CEINTES D'UN CADRE PEINT. IL PERMET D'AVERTIR LE SPECTATEUR : "CECI EST UNE PEINTURE".
IL SERT AUSSI À DIFFÉRENCIER LE MONDE DE LA PEINTURE DU MONDE RÉEL PEINT. »
2009. 140 x 226 cm.

SUMMER'S DREAM OF SPRING

« JE SUIS ATTIRÉ PAR LES FLEURS COMME UNE ABEILLE OU UN JARDINIER. DANS LE SUD, AU PRINTEMPS, LES PREMIÈRES
À S'ÉPANOUIR SONT GÉNÉRALEMENT LES RHODODENDRONS ET LES PIVOINES. JE PRENDS ALORS ENORMÈMENT DE CLICHÉS.
CE TABLEAU A ÉTÉ PEINT DURANT L'ÉTÉ, D'OÙ LE TITRE QUI SIGNIFIE "L'ÉTÉ RÉVANT AU PRINTEMPS". »
2008. 153,7 x 226 cm.

COMING TOGETHER

« LE TITRE EST UNE ALLUSION IMPORTANTE AU FAIT QUE MA VIE, DE MANIÈRE CONSCIENTE AU MOMENT OÙ JE PEIGNAIS
CETTE ŒUVRE, FAISAIT SENS POUR MOI. ON VOIT, DANS CETTE AQUARELLE, PIERRE BONNARD DEVANT UNE DE SES TOILES
AU CANNET, À QUELQUES KILOMÈTRES SEULEMENT DE CHEZ MOI. BONNARD A TOUJOURS ÉTÉ, DEPUIS MES ÉTUDES À
LA YALE SCHOOL OF ARTS, UN DE MES PEINTRES PRÉFÉRÉS. L'ANNÉE, MA FEMME, ET MOI AVONS VU SA RÉTROSPECTIVE À PARIS.
JE N'AI PLEURÉ QUE TROIS OU QUATRE FOIS DANS MA VIE, MAIS J'AI PLEURÉ DEVANT LES TABLEAUX DE BONNARD. »
2009. 155 x 226 cm.

A PASSAGE

« CETTE PEINTURE M'EST PARTICULIÈREMENT CHÈRE CAR, PEINTE AU PRINTEMPS, ELLE FUT UNE APPROCHE PRESQUE
INITIATIQUE DE L'ÉVEIL DE LA NATURE SUR LA CÔTE MÉDITERRANÉENNE. CE FUT UNE VRAIE EXPÉRIENCE ARTISTIQUE. »
2008. 148 x 208 cm.

BLOSSOMS AND SKY

« PEIGNANT DANS MON ATELIER, JE ME DIS QUE PARFOIS LES GENS, EN REGARDANT MON TRAVAIL, VOIENT DES FLEURS. C'EST AMUSANT PARCE QUE JE NE VOIS QUE LE TABLEAU. EN FAIT, JE NE VOIS QUE CELA : JE VOIS LA PEINTURE COMME UNE PEINTURE. LA FLEUR EST COMME UNE CARTE, SI ON LA SUIT ON VOIT CE QU'ON NE PEUT IMAGINER. »
2008. 138 x 226 cm.

GUIDO'S GIFT

« DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, LES FLEURS DE MON JARDIN SONT ENTRÉES DANS MON ATELIER ET DANS MA PEINTURE. DANS MON ATELIER, J'AI AUSSI DES PHOTOS, DES TABLEAUX ET D'AUTRES FRAGMENTS ET OBJETS DIVERS, SUR LES MURS, SUR DES TABLES, QUI SONT AUTANT DE MATIÈRE VISUELLE. LES BOUQUETS DEVIENNENT UN ÉLÉMENT DE CET ENSEMBLE. JE PENSE QUE CES ŒUVRES SONT UNE FORME D'HOMMAGE À LA VIE, ET EN PARTICULIER CELLE QUE J'AI LA CHANCE D'AVOIR. »
2009. 160 x 226 cm.