

Joëlle RHODE

[Peinture à l'huile]

« Rivages... Mirages »

Du 9 janvier au 19 février 2021

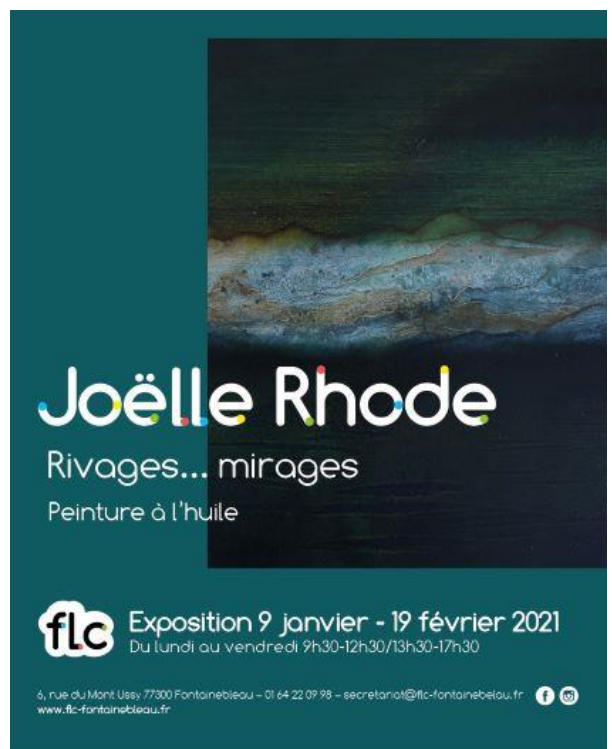
Joëlle Rhode explore les richesses, la subtilité, la délicatesse du glacis à l'huile.

En jouant sur les trois paramètres Pigmentation, Fluidité, Attente, les résultats sont infinis.

Les couleurs se mélangent directement sur le support, que ce soit sur papier ou sur bois, et la superposition de couches successives transparentes donne profondeur et légèreté aux œuvres.

En repoussant, enlevant, griffant, essuyant la peinture, les formes émergent.

L'artiste fait ainsi naître des tableaux faits de lumière et de clairs-obscur évoquant des horizons, des rivages, des paysages de ciel et d'eau... S'inspirant du relief d'un désert, des couleurs d'un arbre, d'une écorce, des fractales d'un rocher, l'artiste nous propose un univers évanescent et irréel comme un mirage, et semble nous inviter à traverser le miroir pour rejoindre une dimension mystérieuse et magique aux couleurs de ses émotions.

Des paysages imaginaires, créés au hasard des effets

Joëlle Rhode utilise la technique du glacis. Cette technique de la peinture à l'huile consiste à poser, sur une couche déjà sèche, une fine couche colorée transparente et lisse.

L'artiste superpose ainsi plusieurs couches légères successives. A l'aide de différents outils, et en jouant avec le hasard et les temps de séchage, cette technique lui permet d'explorer des effets variés de transparences, de lumière, de couleur et de traces. Elle plonge alors le spectateur dans un monde de « rivages » et de « mirages »...

Des œuvres peintes sur bois

A l'orée de l'or

Montagnes insaisissables et inaccessibles

Au-delà de l'eau

Quand l'horizon se déchaine

Purple blue

Dans ces oeuvres l'artiste fait apparaître une horizontalité avec la couleur qui traverse le tableau par bande. Le travail en contraste et les effets vaporeux, donnent ainsi l'impression que quelque chose se dessine au loin, dans un jeu de reflets ou de brume, mais rien n'est distinct. Evoque t-elle l'aquatique, le nuageux ? Sommes-nous sous l'eau, ou au bord ? Montagnes, vagues ou ville engloutie ? Un univers évanescent et abstrait qui éveille l'imaginaire et qui rappelle les horizons entre ciel et eau mais aussi les mirages aux apparences trompeuses.

Ici, l'eau aperçue n'est qu'un mirage.

Les oeuvres suivantes évoquent de façons plus évidentes des rivages : on perçoit de vastes étendues dans lesquelles se devinent vagues, rochers, ciels nuageux. Les clairs-obscur produisent une lumière diffuse qui leur donnent une véritable profondeur. Cependant lorsqu'on s'en approche, les paysages disparaissent, l'œil ne perçoit plus que les touches de peinture, les couleurs, les effets... Rivages, mirages !

Dans le souffle du rivage

Rivages tourmentés

Le jour s'incline sur la vague turquoise

Des œuvres peintes sur papier

Vert d'eau

Une journée grise

Au bord du lac Saphir

Aux sources jaillissantes

Le processus de création est différent pour ses œuvres sur papier : Joelle Rhode peint sur des feuilles de grand format, en déclinant les nuances de couleurs et les effets, à l'aide de différents outils : en repoussant, enlevant, griffant, essuyant la peinture, les formes émergent. Lors de cette étape, elle peut tourner le support dans tous les sens. Puis en isolant une partie et en recadrant le regard, des paysages mêlant ciel, eau et nature apparaissent.

Outils et effets

	Brosses, pipette, couteau, chiffon, lamelle de bois... pour gratter, estomper, projeter, faire couler, créer des empreintes...		
			
Détails d'oeuvres			

Cadrage et sélection de « paysages »

Essais à partir des feuilles grand format fournies par Joëlle Rhode

***Des expressions artistiques et des artistes auxquels on peut se rapporter :
Du figuratif à l'abstraction***

Pierre Bonnard, la cote, Antibes
1911

William Turner, Tempête de neige
en mer, 1842

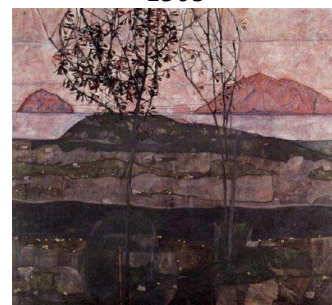
Ferdinand Hodler, l'Eiger, le
Mönch et la Jungfrau au-
dessus de la mer de brouillard,
1908

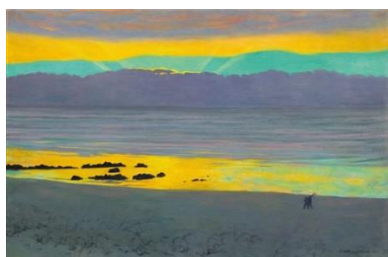
August Strindberg, Wonderland
1894

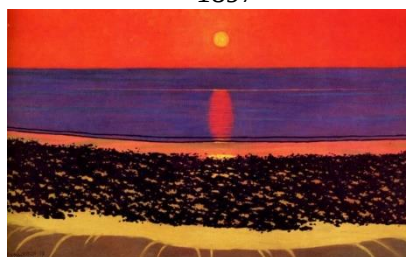
Paul Cézanne, La montagne Sainte-
Victoire vue de la carrière Bibémus
1897

Egon Schiele, Paysage, 1912

Félix Valotton, Coucher de soleil
jaune et vert, 1911

Félix Valotton, Coucher de soleil,
Villerville 1917

Vincent van Gogh, La nuit
étoilée 1889

Nicolas de Staël, Le fort carré
d'Antibes, 1955

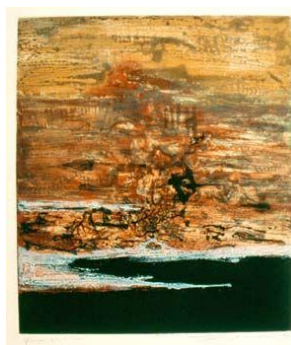
Nicolas de Staël, Ciel du Vaucluse,
1953,

Nicolas de Staël, Plage, 1952

Zao Wou Ki , 1969

Zao Wou Ki ,1963

Zao Wou Ki ,09 09 1980w

Zao Wou Ki, 19.19.2001

Zao Wou Ki

Zao Wou Ki, paysage au bord de la mer, 1948

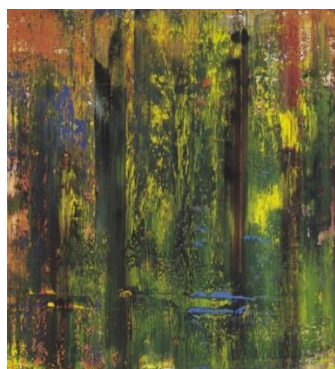
Caspar David Friedrich, *Le moine au bord de la mer*, 1808

Jack Butler Yeats *Queen Maeve Walked upon this Strand* 1950

Catherine Lecomte

Gerhard Richter, *tableau abstrait*, 1989

Françoise Pacé, *sans titre*, 2006

Etienne Boiteux, 2014

Des pistes plastiques

Proposer aux élèves d'expérimenter différents médiums, matériaux, supports, outils, techniques et tirer parti de ces effets, découvertes pour suggérer des paysages, des atmosphères.

Quelques idées :

- Inventer des outils en utilisant différents médiums (doigts, tissus plissés, cordes, outils fabriqués...) pour alimenter un répertoire de traces.
- Enrichir le médium (encre, peinture) avec divers ajouts pour l'épaissir ou le fluidifier (liquide vaisselle, colle, huile, farine, plâtre,) pour varier les effets de matière, entre dilution et densité.
- Multiplier les traces, jets, projections, varier les gestes (rapides, en souplesse, lignes nettes, fouettées, imbibant le papier en profondeur ou en le griffant en surface).
- Multiplier les types de supports (laisse glisser, absorbe, ...), les travailler à la verticale, les tourner pour jouer sur les coulures.

Des techniques :

• *Le monotype*

Prendre une feuille de rhodoïd (ou une pochette plastique un peu rigide), appliquer au pinceau, au rouleau, à l'éponge une couche de gouache bleue (peu diluée), poser sur cette surface une feuille blanche de la même dimension, presser délicatement avec la paume de la main, relever et observer les effets obtenus. « Déposer » sur le rhodoïd des taches (assez épaisses de différentes nuances de couleur (camaïeu), presser délicatement avec la paume de la main. Les taches vont se mélanger, se superposer et donner des effets de couleur et de matière. Possibilités d'effectuer des tracés sur le rhodoïd, avec un coton tige, le manche du pinceau, une brosse ou tout autre outil pour suggérer des lignes, des mouvements de vagues... Donner à disposition des élèves, des supports (papier calque, canson, kraft, Ingres, papier de verre...) et des outils différents de façon à obtenir une grande variété dans les productions.

• *L'aquarelle*

En utilisant des crayons aquarellables posés sur le papier sec puis dilués avec un coton mouillé, une brosse large, ou bien utilisés sur le papier humidifié (choisir un bon grammage pour éviter des supports gondolés ou boursoufflés). Laisser les élèves expérimenter. Le dosage entre la couche de pigments, la quantité d'eau à passer, les gestes mis en œuvre font varier les effets et amènent les élèves à réajuster, adapter leurs intentions.

Chacun des fonds peut être gardé en l'état ou retravaillé selon des techniques mixtes ; on pourra coller des éléments une fois le séchage opéré ou bien reprendre certains réseaux de lignes intéressants au feutre fin, ou encore repasser sur certaines surfaces au pastel gras ou sec pour donner des nuances à la mer...

Jouer avec de l'encre (gouache liquide) plus ou moins diluée sur différents supports.

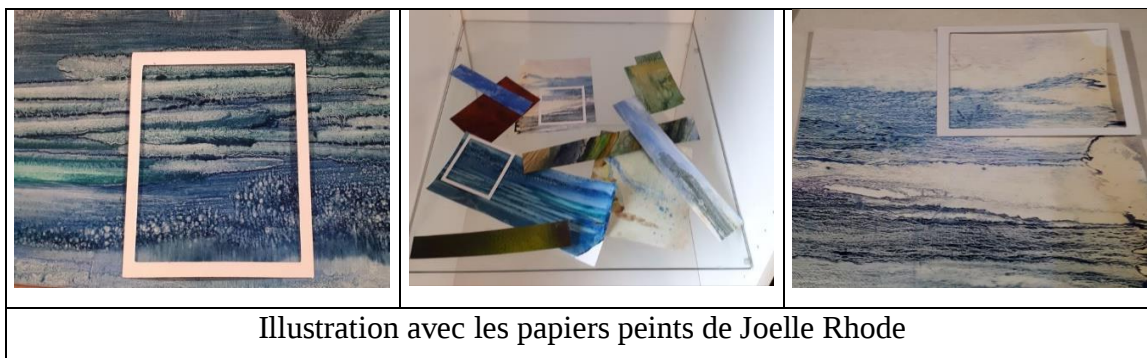
D'autres expériences :

Rechercher les effets produits : avec du gros sel sur le papier aquarellé ; de l'eau, encre, produit vaisselle, souffler avec paille, posé papier dessin sur bulles colorées.

D'autres propositions sur les effets avec la [Fiche Gazette « composer au hasard » \(p1,4,5et 6\)](#)

Cadrer, sélectionner

A partir de tous ces essais, de ces expérimentations, proposer aux élèves de sélectionner avec des cadres en papier (passe-partout), des parties de leur production qui leur évoqueraient un paysage.

D'autres pistes :

Collecter des photos (couleurs ou noir et blanc) de paysage

- Faire des montages pour recomposer un paysage (découper, déchirer, agrandir, coller...)
- Retravailler des photographies avec des médiums (feutre, craie, gouache, encre, fusain,...) en accentuant, estompant, révélant, suggérant certains aspects, détails, certaines lignes,...

Technique mixte

Collage

Technique mixte

Maitrise de la langue

A partir des paysages de Joëlle Rhode ou et de ceux réalisés par les élèves :

- Trouver un titre (le comparer avec ceux de l'artiste)
- Composer des haïkus, des poèmes.
- Raconter une histoire en se laissant guider par son imaginaire lors de la lecture de la production.

Bibliographie et sitographie

Arts visuels Paysage Yves Le Gall CRPD Poitou Charentes, 2010
DADA, Paysage N°87 MANGO, 2002

[Site de Joëlle Rhode](#)

[Dossier Paysage site Lezarts77](#)