LES PEINTRES DE L'AIR

11e Salon officiel Château de Vincennes

Préface

La passion et l'audace animent l'aviateur comme elles guident chaque jour le peintre sur sa toile. Chacun doit faire preuve de précision et d'agilité pour maîtriser sa trajectoire et achever son œuvre par un bel atterrissage ou une touche finale aboutie. Les chefs d'œuvres qui vous sont proposés dans ce recueil permettent ainsi de goûter à cet univers passionnant qu'est l'aéronautique, où les couleurs changeantes se mêlent les unes aux autres pour recomposer l'espace en permanence dans un milieu qui invite au rêve.

Ces toiles vous feront découvrir l'énergie animant les hommes et les femmes qui, dans l'armée de l'air, se donnent chaque jour au service des opérations.

Ils le font avec un sens constant de l'engagement, sur les sables brûlants du Sahel et du Levant, au-dessus d'immensités désertiques, sur le bleu turquoise de nos îles d'outre-mer ou sur nos bases aériennes métropolitaines.

Parmi ces œuvres patiemment et minutieusement composées, certaines rappellent également, en cette année de commémoration du débarquement, l'action continue des aviateurs pour défendre leur pays depuis plus d'un siècle.

Aussi je tiens à remercier chaleureusement les peintres de l'air qui représentent magnifiquement les couleurs de l'armée de l'air. Ils savent capter la lumière, saisir l'instant et rendre l'émotion qui est la nôtre lorsque nous sommes concentrés sur notre mission au service de la France.

Général d'armée aérienne Philippe LAVIGNE

Chef d'état-major de l'armée de l'air

Au début...

Le « Corps des Peintres, Graveurs et Sculpteurs du Département de l'Air » (ou « Peintres des armées, spécialité Air ») a été créé en 1931 par le ministre de l'Air Jean-Louis Dumesnil

Le titre de Peintre Officiel de l'Air est accordé par le ministre des Armées à des artistes ayant consacré leur talent à l'aéronautique et à l'espace. Ce titre n'accorde droit à aucune rétribution mais accorde certaines facilités et privilèges, dont celui de pouvoir travailler sur les installations de l'armée de l'air.

Les artistes sont en lien direct avec la division « patrimoine et traditions » de la délégation au patrimoine de l'armée de l'air. Les peintres agréés sont assimilés, uniquement au titre du protocole, au grade de capitaine, les peintres titulaires à celui de commandant.

L'artiste officiel a obligation morale d'inclure dans sa production annuelle des œuvres à caractère aéronautique, servant la cause et le renom de l'aviation militaire et civile.

Les peintres agréés sont nommés pour trois ans par un jury présidé par un général de l'armée de l'air, et constitué d'un officier de l'armée de l'air, deux peintres titulaires et de jurés venant du monde culturel, artistique et aéronautique. Pour devenir peintre titulaire, il faut avoir reçu trois agréments.

Le nombre des peintres agréés est arrêté à vingt, celui des peintres titulaires n'est pas limité.

Un Salon officiel se tient tout les deux ans et constitue le lieu et la manifestation privilégiée de l'engagement d'artiste des Peintres de l'Air.

En 1987, une Association des Peintres de l'Air et de l'Espace est créée pour répondre à un besoin de développer des liens en toute indépendance avec des organismes d'état ou privés ayant une vocation aéronautique, de se rapprocher d'un public amateur en mettant en place des expositions, et de défendre les droits moraux et les intérêts matériels de ses membres.

Un blog régulièrement mis à jour et une page Facebook permettent à l'association d'améliorer la communication sur les activités des peintres.

Le mot de la présidente

Peindre l'air, c'est vouloir saisir l'impalpable.

Peindre l'espace, c'est vouloir arrêter le temps.

Prendre la dimension de l'impalpable et de l'infini est absurde à moins d'avoir l'imagination fertile et pourtant... Impossible de ne pas suspendre un instant le geste du pinceau lorsqu'il s'agit de rendre les couleurs de l'atmosphère, du ciel, de la voûte étoilée. Impossible de ne pas penser aux confins de l'univers, aux sondes spatiales, aux satellites, aux avions qui relient les continents.

Peindre ce qui vole c'est déjà plus concret.

Ce qui nous a porté à devenir Peintre de l'Air et de l'Espace, c'est notre passion commune pour la grande aventure de l'aéronautique : son histoire, ses extraordinaires machines de plus en plus sophistiquées et performantes, ses aviateurs héroïques et inconnus. Nous nous associons aux femmes et aux hommes qui ensemble ont su conquérir les airs et l'espace. Nous exprimons cette passion par la forme, la matière, l'image, la couleur, le dessin, la poésie, la fantaisie et nos talents d'artistes.

Cette année, l'élargissement de la sélection à de nouveaux moyens d'expression a permis de grossir nos rangs de façon significative. Une grande variété vient enrichir le regard que les P.O.A.E. portent sur le monde et celui de l'Air en particulier. Peintre, illustrateur, photographe, carnettiste, bédéiste, fresquiste, designer, sculpteur, chacun des nouveaux agréés est invité, comme tout P.O.A.E. à mettre en valeur l'armée de l'air le plus régulièrement possible, dans des créations de qualité.

Le Patrimoine pourra ainsi être complété de nos œuvres, et plus particulièrement, ces prochaines années, sur le thème de la seconde guerre mondiale, des opex, des missions de l'armée de l'air, ainsi que de ses liens avec l'espace.

Au-delà de la nature artistique de notre travail sur l'aviation, nous avons à cœur, en tant qu'ambassadeurs de l'armée de l'air, de faire partager notre passion de l'aéronautique. À travers la diversité de nos savoir-faire, peut-être susciterons-nous des vocations d'aviateurs ou d'artistes ?

Béatrice Roche Gardies

Présidente de l'Association des Peintres de l'Air et de l'Espace

Hommage à...

Alain Fradet

"L'Ecureuil sur la ville" Aquarelle. Collection particulière

Alain Fradet avait la passion de l'aviation. Pilote privé, il fut président du Conservatoire aéronautique du Limousin et cheville ouvrière de Légend'Air. Son métier de décorateur sur porcelaine lui demandait maîtrise et précision. Sa vie de pilote lui offrait la liberté et l'imaginaire. Une fois là haut bien des scènes défilaient sous ses yeux.

Ensemble, cela donnait des aquarelles au style reconnaissable où se mêlaient sa vie d'en haut et sa vie d'en bas.

Max Hervé (Airvémétamax 1982-2067)

"Spatial 2080" Acrylique. Collection particulière

Max Hervé était un artiste qui explorait depuis longtemps les limites de l'art dit contemporain. Quand on demandait à Max de se présenter voici ce qu'il écrivait : « La grande question pour un peintre de cette fin de siècle, et à plus forte raison pour un peintre de l'Espace étant de sortir de ce siècle, de ses enfermements dogmatiques, des poussières de fin d'époque globalisée dans toute la puissance cyclonique d'un marché auto bloquant, il ne me paraît plus possible de vouloir définir son identité par un curriculum vitae traditionnel, et de se prévaloir de ses éléments gratifiants qui ne peuvent appartenir qu'à des systèmes d'évaluations et de pensées issus du siècle ou du précédent et qui de toute façon ne correspondent plus à la germination des horizons futurs... »

André Gréard

"Concorde" Collage sur carton. Collection Particulière

André Gréard était peintre de l'air depuis 1989. Artiste, il fut aussi et avant tout un pilote passionné. Il s'engage dans l'armée française pendant la seconde guerre mondiale. En 1943, à l'âge de 23 ans, il part aux États-Unis, où il apprend à piloter le Bombardier B26. Fin 1945, il candidate chez Air France et débute sa carrière de pilote de ligne sur un Douglas DC4 assurant les lignes Paris-Saïgon (Hô-Chi-Minh-Ville aujourd'hui). Durant toute sa carrière chez Air France, André Gréard occupe de nombreuses fonctions: commandant de bord, instructeur, chef pilote à l'aéroport d'Orly, Président du SNPL et administrateur.

Pilote militaire, pilote de ligne, pilote humanitaire, pilote privé, André Gréard compte 25.000 heures de vol à son actif.

La peinture et le collage en particulier étaient aussi une passion.

Eric Bari

"De jour comme de nuit" Huile sur toile 60 X 81

La finesse d'esprit liée à une observation méticuleuse sur le motif fait place à une préparation méthodique et rigoureuse des couleurs. Puis le monde se recrée en étapes, d'une vue d'ensembles colorés aux fins détails de l'achèvement. De la jubilation.

Yannick Batogé

"https://www.defense.gouv.fr/air" Collage 100 X 100

Une vie professionnelle au sein de l'armée de l'air, une activité artistique en parallèle, il est bien naturel que l'influence existe.
Création d'images sans être attaché à une technique particulière mais avec l'idée qu'elle doit pouvoir se raconter, ou raconter.

Détail

Jean Clermont

"Potez 25 A2" Gouache Collection particulière

Né en 1929 à Tananarive. Illustrateur plutôt que peintre, s'applique à traiter tous les sujets passés et présents du monde des armées, dans tous ses domaines. Collabore à des revues spécialisées et est présent dans les collections d'un bon nombre de musées militaires.

Pierre-André Cousin

"Hommage à Léopold Galy" Peinture digitale sur papier 40 X 50

Architecte, graphiste, illustrateur depuis trente ans. Peut-être peintre. Pour lui, l'art doit rendre les gens heureux, et non les déprimer. Il se consacre depuis plusieurs années à la peinture digitale, qui offre ce qui lui manquait : Une vraie liberté de création.

Thierry de Gorostarzu

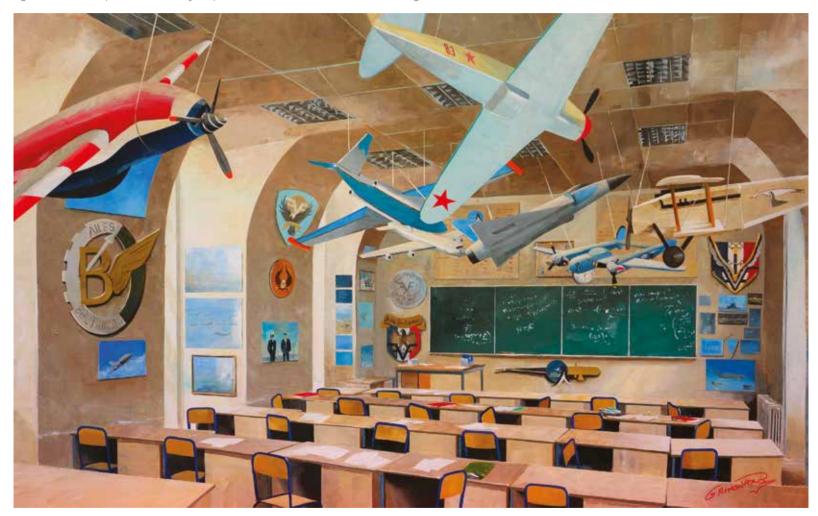
"Le départ" Huile sur toile 116 X 145

La peinture l'enlève à une première carrière professionnelle. Engagé sur le motif, sa sensibilité extrême est rendue avec une économie de moyen : la touche est là, juste où il faut. Et la couleur. Atmosphère du réel.

Christophe Grimonpon

"Ailes Brutionnes" Acrylique sur toile 73 X 116

Un grand-père dans la Marine nationale, un père féru de charpente navale et de dessin technique vont influencer, dès son plus jeune âge, sa sensibilité aux constructions humaines, aux ambiances poussiéreuses et aux objets oubliés par le temps. Il cherche une peinture anonyme, figée dans le temps et dont les sujets, par leur silence et leur immobilité, éloignent toute considération narrative.

Jean-Théoblad Jacus

"Être un oiseau" Crayon et aquarelle 50 X 50

Né à Paris en 1924. Ses constructions s'apparentent aux réalisations architecturales complexes dont il aime à nourrir son regard. Dans un jeu de couleurs où l'agressivité ne prend jamais place, ses toiles s'interposent dans la fascination d'un rêve accompli.

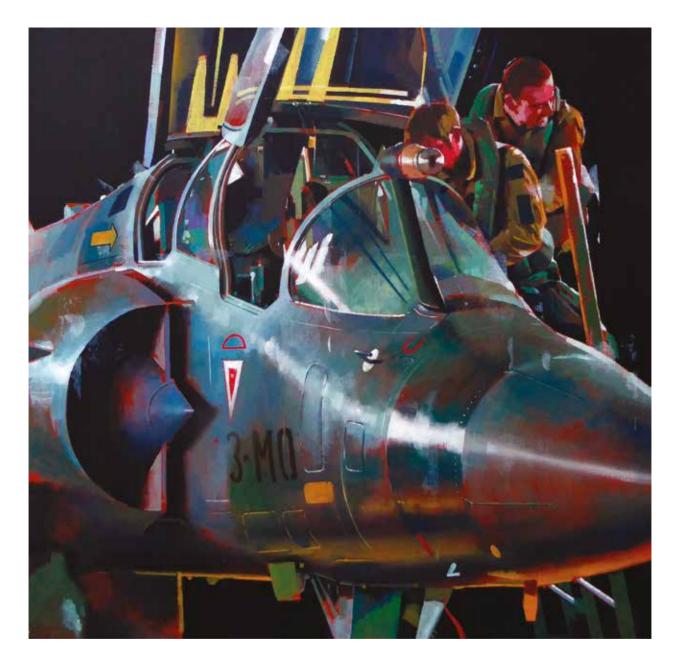

Serge Jamois

"Avion d'assaut" Huile sur toile 65 X 81

Il consacre une grande partie de son travail pour la presse qui apprécie son métier et sa connaissance rigoureuse des avions. Il a élargi son œuvre à des expressions plus enlevées et plus personnelles en donnant plus d'importance aux ambiances.

Yong Man Kwon

"Mirage 2000" Huile sur toile 80 x 80

Coréen d'origine, il est artiste polyvalent, doué d'une technique spontanée. Face au sujet, le regard curieux, il met en action une touche franche et colorée et travaille « comme des milliers de dragons ».

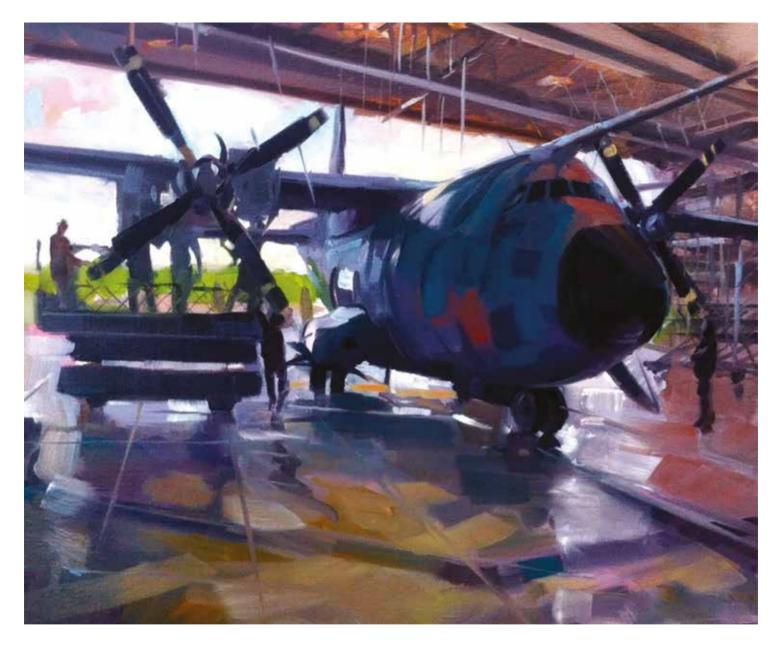

Jean-Claude Marchal

"L'Hexagone - Balard" Huile sur toile 50 X 100

Il dessine depuis toujours et nourrit une haute estime pour le monde militaire. Lorsque la logique veut qu'il réunisse enfin ses "élements moteurs", il vit son avènement… pour nous offrir un beau réalisme sur le motif ou une réflexion symbolique issue de l'atelier. Comme une mission.

Florent Maussion

"Base aérienne Evreux" Huile sur toile 54 X 65

La peinture est pour lui une véritable vocation dont il fait un métier dès l'âge de 18 ans. Son travail traduit avec force et conviction les ambiances, la vie, ce qui fait le quotidien des gens. Peintre de terrain, ses nombreux voyages sont autant de sources d'inspiration où l'activité humaine a une place prépondérante.

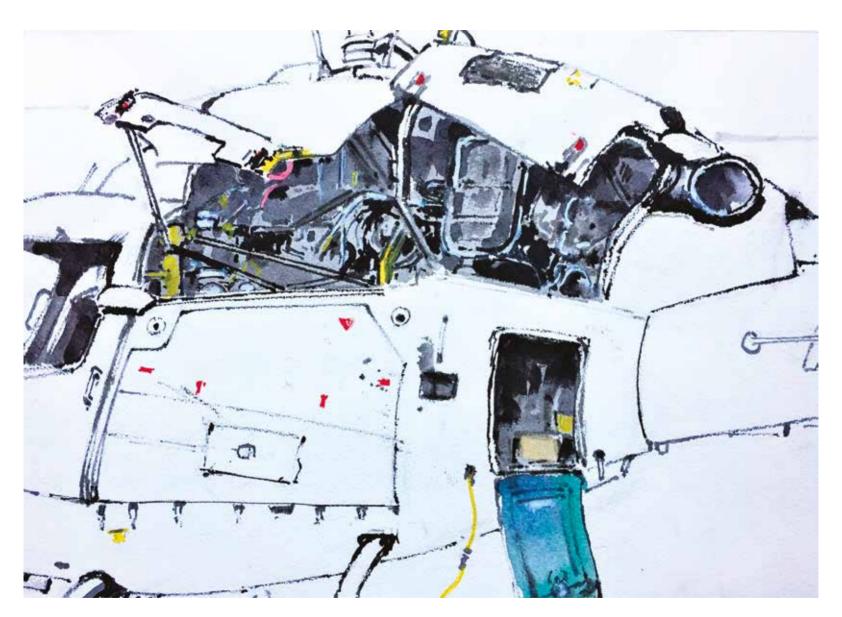

Jean-Pierre Michel

"Attaque de navire en Manche - P.O.Derek Leyland STEVENSON sur Hurricane » Aquarelle 60 X 80 Collection particulière

La couleur se prête aux formes comme les vibrations du moteur à sa machine.La fluidité des éléments, la lumière enivrante sont traduits avec sensibilité. Le pilote retrouve la même atmosphère et le même plaisir intense vécus dans le vol.

Michel Montigné

"Moteur de Fennec" Encre Aquarelle 27 X 38

Depuis 1986, il se consacre à la peinture. Autodidacte, d'expression libre et personnelle, les techniques les plus variées lui conviennent. Il crée des ambiances, des atmosphères.

Lucio Perinotto

"Lumières sur la piste" Huile sur toile 60 X 120

Il aime l'aviation du temps où les machines, étincelantes de leur métal poli, s'élançaient dans l'ambiance fumante, sonore et odorante qui a marqué tous ceux qui l'ont connue. Ces images fortes s'imposent sur ses toiles.

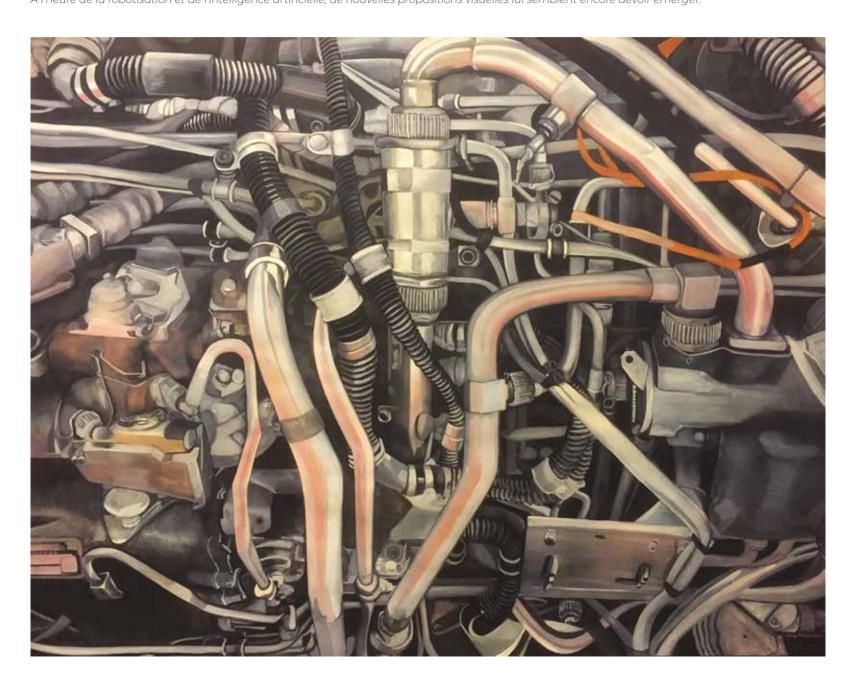

Lara Plowright

"M53" Gouache sur papier 50 X 65

Passionnée d'anatomie artistique, Lara Plowright découvre dans l'univers des moteurs aéronautiques un réel écho à la mécanique du corps humain. Travaillant sur le terrain et en atelier, Lara produit une œuvre se nourrissant des dimensions du réel. L'esthétique mécanique des moteurs aéronautiques reste pour elle d'autant plus parlante qu'elle est la marque d'un travail d'équipe.

A l'heure de la robotisation et de l'intelligence artificielle, de nouvelles propositions visuelles lui semblent encore devoir émerger.

Jame's Prunier

"Mission 2" Huile sur toile 55 X 46

En 1982, il commence une heureuse collaboration avec les Editions Gallimard. La qualité de son travail lui vaut la commande pour la Poste de nombreux timbres sur l'histoire de l'aéronautique. Illustrateur de talent, il est aussi l'auteur de toiles d'inspiration libre et poétique.

Catherine Roch de Hillerin

"Estelle Chavary, Capitaine de l'équipe de France de parachutisme » Huile sur toile 50 X 73

« **T**out le travail du peintre, c'est d'éterniser le seul instant sans durée où nous avons VU le réel ... » (P.Lejeune), l'instant du premier émerveillement, où la beauté nous a souri, inattendue et éphémère si souvent, dans des presque riens quotidiens. Et l'offrir...

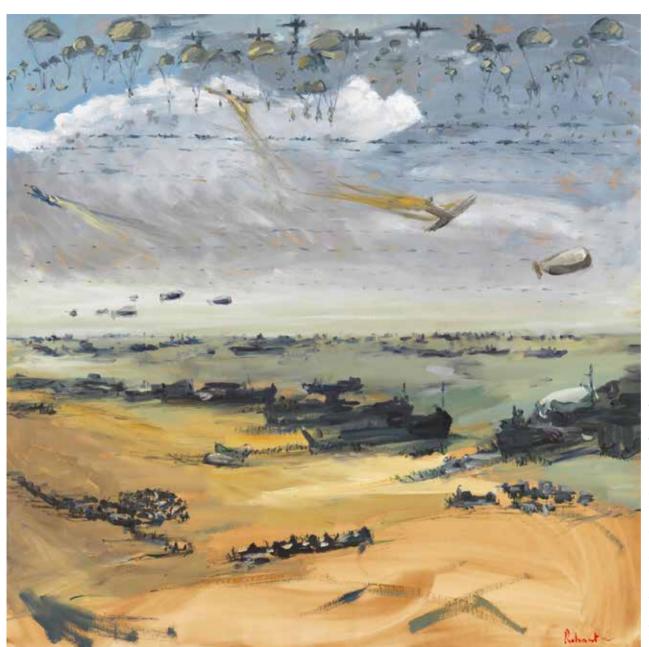

Béatrice Roche Gardies:

"Elisabeth Boselli et la 1ère Ecole de pilotage féminine" Huile sur toile 40 X 80

« En contemplant l'éphémère et les forces de la nature, en scrutant le mystère de l'humain et l'énergie technologique, je nourris le peintre en moi. Le langage de l'art me permet d'exprimer ce que je ne sais pas dire autrement. L'œuvre est un lien vers l'autre. Peindre, pour moi, c'est partager une émotion, un moment qui se courbe dans le temps en se révélant sur la toile. »

Jacques Rohaut

"La deuxième vague – Juin 1944"

Huile sur toile 100 X 100

Né au Maroc, est Peintre officiel de l'Air et de l'Espace, des Armées et de la Marine. Il suit l'enseignement de Philippe Lejeune, fondateur de l'Ecole d'Etampes, en même temps que des études de droit. Il peint et exerce jusqu'en 2010 son métier d'avocat à Paris. Participe aux grands Salons parisiens: Artistes Français, Salon d'Automne, Comparaisons.

Stéphane Ruais

"Mig 17" Huile sur toile 65 X81

Inspiré avant par le travail sur le motif, il peint ses toiles avec la rapidité et la finesse d'observation qui sont l'apanage des peintres de plein air. Du paysage parisien aux terrains d'aviation, chacune de ses œuvres restitue l'atmosphère et l'émotion particulière de l'instant.

Madeleine Tézenas du Montcel

"Les chiens de guerre et leur maître" Sculpture, terre.

Elle maîtrise la sculpture avec autorité et sensibilité. Fascinée par l'élan qui porte l'homme à s'affranchir de la pesanteur, elle restitue des pionniers de l'aviation la détermination qui leur a forgé un destin exceptionnel.

Arthur Thomas

"Mirage" Acrylique et marqueurs sur toile 70 X 100

Si la peinture est un vecteur d'expression infini, l'aviation n'en reste pas moins une industrie de haute-précision qu'il s'efforce de reproduire le plus fidèlement possible.

Ses toiles sont sobres, en noir et blanc et son approche est précise, car il trouve les avions beaux « très précisément pour ce qu'ils sont ».

Il peint sa première toile aéronautique dans le cadre de ses études à l'ENAC en 2014.

Il exerce par ailleurs son métier dans les affaires européennes à Bruxelles depuis 2015.

Gérard Weygand

"Breguet 693 - Mai 1940" Huile sur toile 81 X 100

Selon lui, le regard et la main doivent être les instruments de l'imaginaire.
Ses toiles sont avant toute chose une manifestation esthétique faite de vibrations et de lumières qui suggèrent les mouvements et les formes.

PEINTRES OFFICIELS DE L'AIR ET DE L'ESPACE 2019

Eric Bari

Yannick Batogé

Jean Clermont

Pierre-André Cousin

Thierry de Gorostarzu

Christophe Grimonpon

Jean-Théobald Jacus

Serge Jamois

Yong Man Kwon

Jean-Claude Marchal

Florent Maussion

Jean-Pierre Michel

Michel Montiané

Lucio Perinotto

Lara Plowright

Jame's Prunier

Catherine Roch de Hillerin

Béatrice Roche Gardies

Jacques Rohaut

Stéphane Ruais

Madeleine Tézenas du Montcel

Arthur Thomas

Gérard Weygand

PEINTRES OFFICIELS DE L'AIR ET DE L'ESPACE 2019 HORS ASSOCIATION

Jean-Pierre Alaux

Christoff Debusschère

Pascal Jouffroy

Tiennick Kérével

Lionel Labeyrie

Pierre Lebrun

Nelly Lengellé

Jean-Jacques Petit

Association Les Peintres de l'Air et de l'Espace

Ouvrage réalisé avec la participation de la Direction des patrimoines, de la mémoire et des archives,(DPMA) et du Secrétariat général pour l'administration du ministère des Armées.

Renseignements:

Présidente : Béatrice Roche Gardies 06 77 48 04 48 presidentepoae@gmail.com Secrétaire de l'association : Pierre-André Cousin 02 99 31 63 70 email : secretariat.pae@gmail.com

email : secretariat.pae@gmail.com blog : peintresairespace.blogspot.com Le site de l'armée de l'air : www.defense.gouv.fr/air

Remerciements

pour l'aide apportée à la réalisation de cette exposition : Le Chef d'état-major de l'armée de l'air La Direction des patrimoines, de la mémoire et des archives (DPMA) Le Centre études, réserves et partenariats de l'armée de l'air (CERPA), La Délégation au patrimoine de l'armée de l'air, Division patrimoine et traditions Le Service historique de la Défense

Crédits photos des œuvres : Association des Peintres de l'Air et de l'Espace Coordination : Pierre-André Cousin Maquette : Gilles Cléro, lacartegraphique.com Impression IDENTIC, à Rennes © Les peintres de l'air 2019 – Reproduction interdite

