BEATRICE ROCHE-GARDIES, entre figuration et émotions

OÙ VOIR SES ŒUVRES ?

Dans son atelier
24, rue de la
Résistance
28110 Lucé
http://rochegardies.
com
Galerie Les artistes
et la mer à Saint
Malo (Ille-et-Vilaine)
Galerie Doublet
à Avranches
(Manche)
Galerie ZonZon à
Brest (Finistère)

Paysages, portraits, scènes de vie, les toiles d'un grand réalisme de Béatrice Roche-Gardies sont un régal pour les yeux tant l'artiste joue à merveille de la lumière et des couleurs.

Par Gabrielle Gauthier



Béatrice Roche-Gardies.

MATÉRIEL

Sanguine, fusain, feutres fins, gouaches, pastels, carnet de croquis, huiles extra fine, médium, brosses soie de porc, pinceaux putois martre kevrin, toiles de lin. Enfin, je nettoie mes pinceaux à la térébenthine et au liquide vaisselle.

our Béatrice Roche-Gardies, peindre est un moyen de communication, celui qu'elle explore sans relâche pour dire ce qu'elle ne peux pas exprimer par des mots. Elle y réussit tant et si bien que, devant chacune de ses toiles, on voit bien plus que l'impressionnant réalisme du portrait ou du paysage. Derrière chaque figure, on capte une âme et derrière chaque motif, une histoire. Comme si l'artiste gravait sur la toile une touche d'émotion à chaque coup de pinceau, transformant ainsi le tableau en un message pictural émouvant.

CAPTER L'INVISIBLE

Dans la tradition figurative, Béatrice Roche-Gardies saisit des instants précieux qui résonnent en nous avec force et douceur. Est-ce sa technique des jeux de lumières, sa maîtrise du trait, son art de la couleur et des nuances, sa capacité à traduire son ressenti ou les trois à la fois qui font de ses toiles des œuvres vivantes, vibrantes, émouvantes ? Ce qui est certain, c'est que, quel que soit son sujet, Béatrice Roche-Gardies dialogue avec lui, un échange qu'elle partage avec nous par la magie de ses toiles.

Quelle est votre vision de la peinture?



Flonflons rue de Caulaincourt, Paris, huile sur

J'ai besoin de voir au-delà de la technique et des exercices d'atelier. L'art étant un langage, je peins ce que je ne sais pas dire autrement. Que voulons-nous dire ou retenir, faire ressentir ou non? Comme la musique qui est faite pour être entendue, la littérature pour être lue, la peinture est faite pour être vue. Solitaire pendant le processus de création, on ne crée pourtant pas uniquement pour soi mais aussi et surtout pour les autres. Peindre, c'est partager une émotion, un moment qui se courbe dans le temps en se révélant sur la toile.

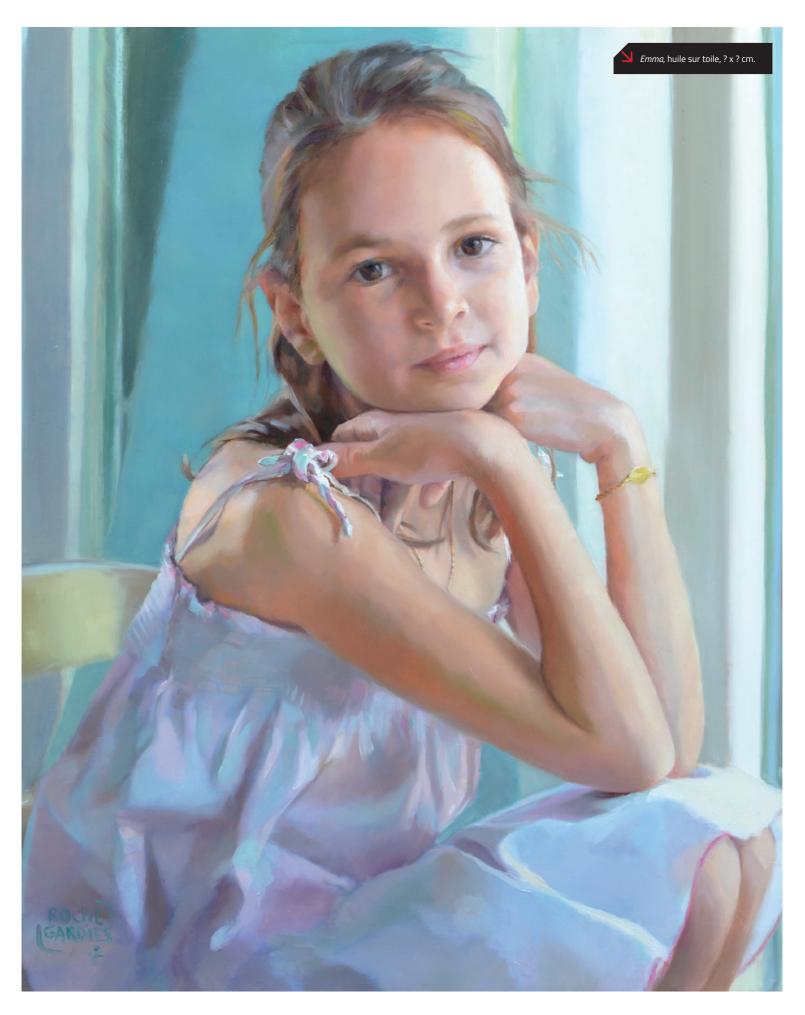
Fusain, pastel, huile... avez-vous une préférence ?

J'utilise le fusain pour les esquisses rapides ou la mise en place d'un tableau. J'utilise le pastel pour



Albert, sanguine sur papier, 50 x 65 cm.

des croquis colorés approfondis ou une recherche sur un thème avant de peindre, car le moelleux du pastel a quelque chose de l'onctuosité de l'huile, et les gammes couleurs sont immenses. J'en garde certains tels quels, car leur aspect fugace et inachevé me plaît. Cependant, les tableaux à l'huile sont nettement moins fragiles. L'huile a donc ma préférence pour mille raisons, la première étant le rendu incomparable de la subtilité des couleurs et leur tenue dans le temps sur un support léger et déplaçable; la deuxième est qu'elle se plie à ma demande: utilisation diluée ou quasi sèche, travail à la prima ou en couches successives,





Le roman de l'Alcazar, huile sur toile, 195 x 130 cm.



CONSEILS

- De portrait et le nu en peinture sont les deux exercices les plus difficiles, pour lesquels il est important de savoir dessiner, alors pour un débutant ce n'est pas simple. Il doit:
- 1. Cligner des yeux pour simplifier ce qu'il voit ; 2. Limiter les
- couleurs de sa palette ;
- palette; 3. Préparer ses tons: clair, moyen, foncé;
- Palette, pinceaux, toile... tout doit être prêt quand la personne pose. Dès ce moment, rester concentré le plus possible en évitant les distractions. Réfléchir avant de déposer les touches de couleurs, en poser peu mais aux bons endroits.
- Bien avoir en tête que ce sont les masses de couleurs juxtaposées entre elles qui vont créer l'illusion du portrait.
- S'exercer régulièrement, prendre le temps d'observer en tournant autour du modèle.
- Ne pas chercher trop vite la ressemblance et ne pas s'obstiner sur un détail.

La petite fille au fauteuil, huile sur toile, 46 x 55 cm.



Virginia Creeper on 298 West 91st NYC, huile sur toile, 90 x 90 cm.

Nue de la Tour du bonheur, huile sur toile, 90 x 90 cm.

sur petit ou très grand format, profondeur des tons sombres, transparence et opacité à volonté...

De même, pourquoi peindre à la fois des scènes de vie, des paysages et des portraits ?

C'est que je n'ai pas de raison de me spécialiser sur un thème. J'ai deux pratiques différentes : d'une part, la peinture sur le motif en extérieur ou avec un modèle, qui demande une technique rapide alliée à un certain goût de la contemplation ; de l'autre, la peinture en atelier où le dialogue avec le tableau est moins immédiat, plus intériorisé, avec un savoir-faire sur la durée. Je ne sais pas expliquer pourquoi certains sujets m'attirent plus que d'autres. C'est comme avec les gens, certains deviennent vos amis, ils vous choisissent autant que vous les choisissez.

Comment trouvez-vous l'inspiration?

Je me méfie de l'inspiration, ça ressemble à un grand élan lyrique pompeux. Je préfère me fier à un ouvrage régulier chaque jour à l'atelier, qui ouvre parfois sur des moments extraordinaires. Ils sont plus le fruit d'une attention constante que d'une sorte de magie.

Dans toutes vos toiles, ce sont les jeux de lumières et votre travail sur la couleur qui impressionnent. Quels sont vos secrets?

Je vous remercie, je suis touchée par vos impressions. La lumière c'est très important, c'est ce qui va donner vie au tableau. Le sens de la couleur vient à force de peindre sur le motif. Là, on apprend à regarder vraiment, à comparer les nuances les unes aux autres, à tester les mélanges, un peu comme faire ses gammes sur un piano. Il faut du temps pour devenir peintre ou musicien.

Quel est le processus de création d'une toile?

C'est d'abord intellectuel et émaillé beaucoup de questions simples : comment vais-je me placer, composer, cadrer et simplifier ce que je vois ? Où sont les masses, les couleurs dominantes, les contrastes ?... C'est une succession de décisions jusqu'à ce que je ne puisse plus rien ajouter ni retirer.









Paul, huile sur toile, 46 x 55 cm.

Que recherchez-vous dans le portrait ? *De la présence... une certaine intensité.*

Avez-vous une technique particulière?

J'en ai plusieurs suivant le but recherché. Je réalise un portrait sur le vif en 2 ou 3 séances de 3h, les poses ne durent pas plus de 20 mn. Je fais tout pour que ce moment soit agréable, autant pour la personne qui pose que pour moi, car cela se ressent dans le tableau.

Selon vous, comment débuter le portrait ?

Laisser la personne prendre la pose qui lui convient, faire des croquis rapides sur un carnet, choisir le meilleur angle possible, démarrer en jus sur la toile.

Quand et où peignez-vous?

Je peins tous les jours en extérieur ou à l'atelier. Quand je suis en voyage, j'adore saisir des gouaches sur le vif, et croquer les gens dans un petit carnet. ♦