

Éditorial :

L'Atelier Rêves de Couleurs présente son expo annuelle à la salle Veyton de la Mairie d'Allevard du 18 au 28 septembre.

Tamara de Lempicka, Sonia Delaunay, Suzanne Valadon, Mela Mutter, Gerda Wegener, Tarsila Do Amaral, Marie Laurencin sont les Pionnières de ce que l'on a appelé les **Années Folles**. Inspirantes et inspiratrices, elles ont par leur talent illuminé les années Art Déco.

«Il faut être dur avec soi, avoir une conscience, se regarder en face». Ces mots de Suzanne Valadon (1865-1938) pourraient résumer, à eux seuls, leurs parcours car dans la France de l'après-guerre coexistent les libertés de mouvement et d'expression et les conservatismes: le suffrage féminin est refusé, la propagande anticonceptionnelle interdite et l'avortement sévèrement puni. Ces femmes artistes ont alors été attirées par l'abstraction qui leur permettait de s'affranchir des catégories de genre, contrairement à la figuration qui les impose.

Au sommaire : Vous allez découvrir et apprécier : Edith Berger la peintre du Trièves, les assiettes de Mikyoui00, la peinture marine, et l'image de la femme dans la publicité pour la bière au temps des années folles. Louise Vigée Lebrun et Andy Warhol en restent songeurs.

Échos de l'atelier :

Ce sont les vacances certains ont des envies d'horizon. Pas question pour l'Atelier d'avoir autre chose en tête que des Rêves de Couleurs. Un nuage de talent et surtout des pinceaux et des tubes de couleurs passent en riant au dessus de nos toiles.

Les rats contés de l'Association.

La première sortie de Toiles sous les Étoiles nous parlait de la magie des contes, la seconde a disserté sur «Et si Van Gogh n'était pas parti rejoindre les étoiles, que serait-il devenu ?».

Il n'y a que les toiles qui nous parlent et à ces deux occasions les langues et les cerveaux se sont laissés aller aux rêves les plus fous et aux idées les plus extravagantes.

Chroniques du rat débile et du rat méchant.

L'amoureuse du Trièves Edith Berger.

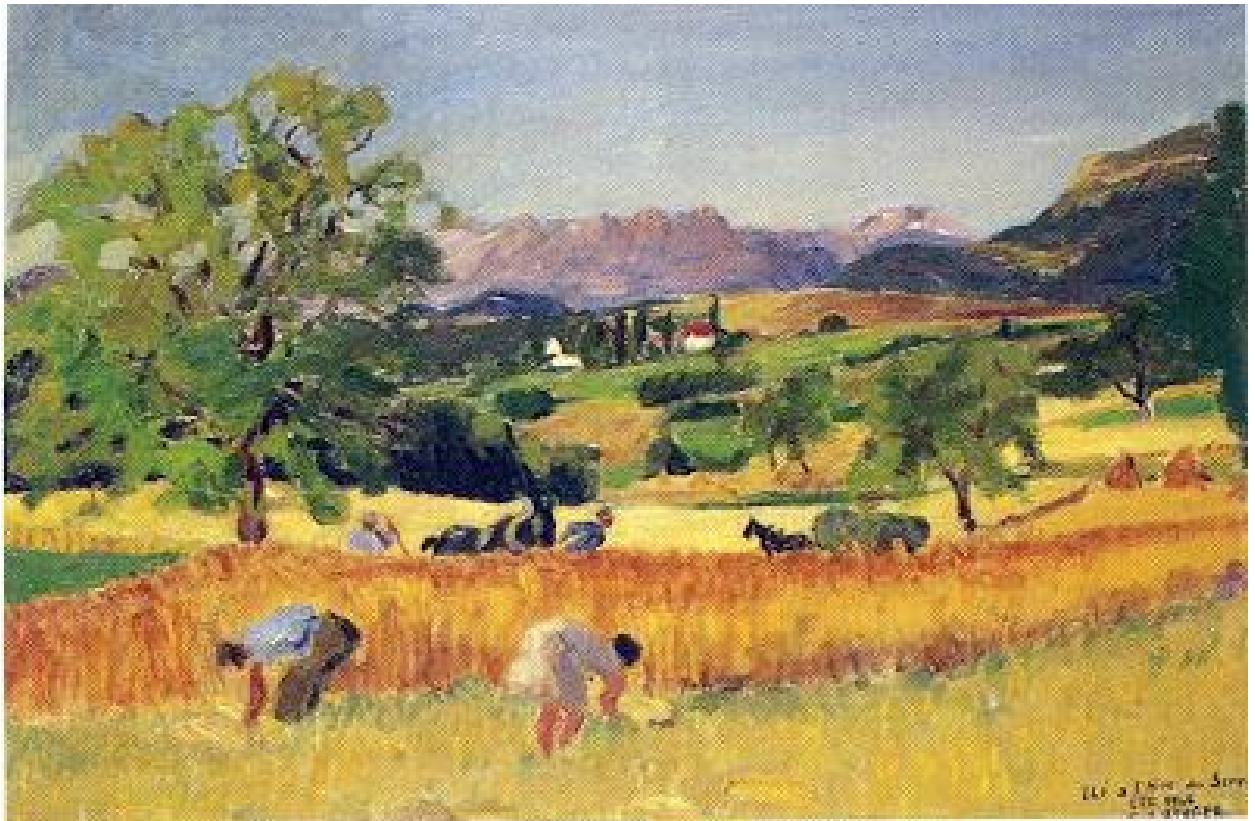
Édith Berger, née le 28 novembre 1900 à Grenoble et morte le 16 avril 1994 à Mens (Hautes-Alpes).

Édith Berger fait ses études à l'école des Beaux-Arts industriels de Grenoble, où elle est élève de Tancrede Bastet et de Louise Morel.

Elle poursuit ses études à l'École nationale des beaux-arts de Lyon et ensuite à l'Académie de la Grande Chaumière, de 1920 à 1924, à Paris, où elle retrouve ses amis Henriette Deloras et Jules Flandrin.

La tuberculose l'oblige à quitter la capitale pour être soignée au sanatorium puis au centre de post-cure.

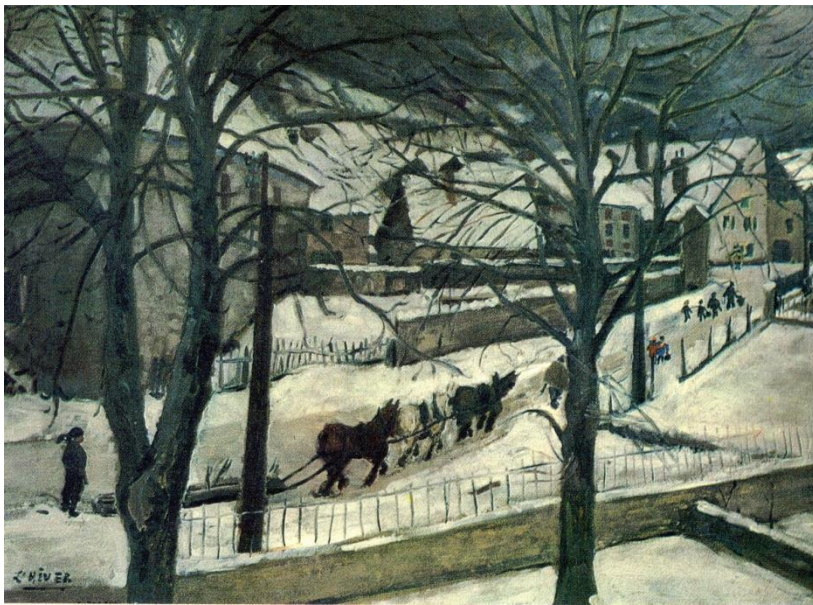
C'est en 1920, alors qu'elle rentre en train d'un voyage à Saint-Tropez, qu'Edith Berger, grenobloise d'origine, découvre le Trièves.

Les foins

Séduite par la beauté des paysages, elle y séjourne une première fois en 1930 et s'installe définitivement à Lalley en 1934.

Elle consacre alors l'essentiel de son art à peindre et dessiner le Trièves. Jean Giono, avec qui elle s'était liée d'une solide amitié, disait qu'elle était **«le peintre du pain quotidien»**. Et il est vrai que les paysages à chaque saison, les travaux des champs, les attitudes ordinaires et les actions saisies sur le vif ont été ses motifs privilégiés.

Jean Giono commence à fréquenter régulièrement le Trièves et à y écrire des textes et des essais annotés. Edith prépare des linogravures pour accompagner ces écrits. Ils seront publiés en 1950 sous le titre de **Village**. Par la suite Giono écrira plusieurs romans inspirés de la région.

Lalley en hiver

Giono dira d'elle :

«C'est par la qualité de son œuvre que cette artiste discrète, secrète même, qui s'est tenue à l'écart, géographiquement et esthétiquement, des courants et des milieux artistiques, a obtenu sa reconnaissance».

Distinguée à plusieurs reprises, Édith Berger est faite chevalier des Arts et des Lettres par le ministre de la culture Jack Lang.

Elle repose à Lalley.

Le Percy

Les autoportraits de Louise Vigée Lebrun et d'Andy Warhol.

De format vertical, cette huile sur bois est un double portrait de l'artiste et sa fille Jeanne-Lucie-Louise, dite Julie, en train de s'enlacer devant un fond monochrome.

L'affection maternelle reste plus proche de l'icône solennelle que d'une complicité spontanée. Telle une vierge à l'enfant de Raphaël, Julie est contre sa mère, cette douceur et l'inclinaison des têtes semble pointer le degré de tendresse.

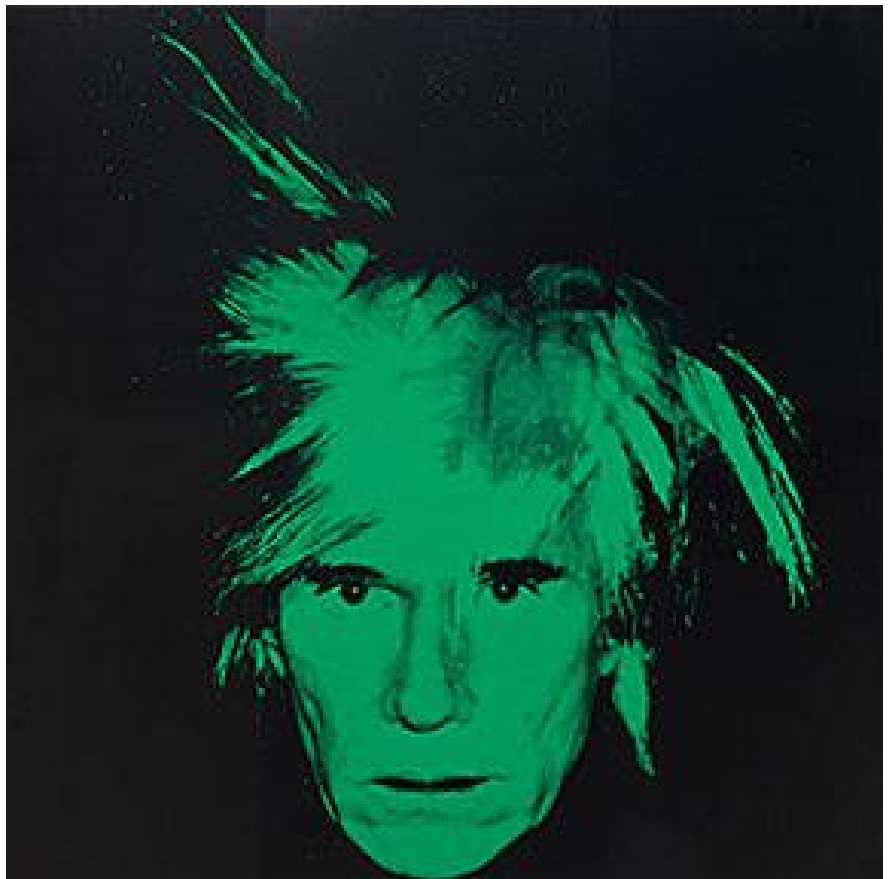
Cette peinture capture magnifiquement le lien tendre entre mère et enfant tout en mettant en valeur le talent d'Élisabeth Louise Vigée Le Brun en tant que l'une des femmes peintres les plus réussies du XVIIIe siècle.

Cette toile remet en question les normes sociétales par cet acte révolutionnaire.

En tant que figure du mouvement Pop Art, Warhol a créé cet autoportrait qui incarne son style en 1986.

À travers des images et des couleurs vibrantes, Warhol capture sa fascination pour la production et la culture de la célébrité.

La couleur verte délibérée ne reflète pas seulement la personnalité de Warhol, mais sert également de commentaire sur la culture des médias de masse, qu'il a à la fois embrassée et critiquée.

Le rat finé et les assiettes de Mikyoui00.

L'artiste japonais et amateur de sashimis au surnom Mikyoui00 découpe le poisson cru pour donner vie à d'incroyables illustrations pleines de poésie et d'esthétisme....

Fans et amateurs de sushis vous devez connaître les sashimis ou maki (corps taillé en Japonais) qui se présentent sous la forme d'une fine tranche de poisson cru consommé frais.

Cet artiste a réussi de créer, à partir de différents poissons, comme le saumon, le thon, la limande ou encore la daurade, son magnifique art culinaire.

Avec de fines tranches de poissons, de tranches de citron et quelques plantes en agrément, il réalise de superbes mises en scène et donne vie à des personnages pleins de poésie comme des sirènes, des danseuses et même le célèbre Super Mario qui est représenté dans sa forme pixelisée avec différents cubes de poisson.

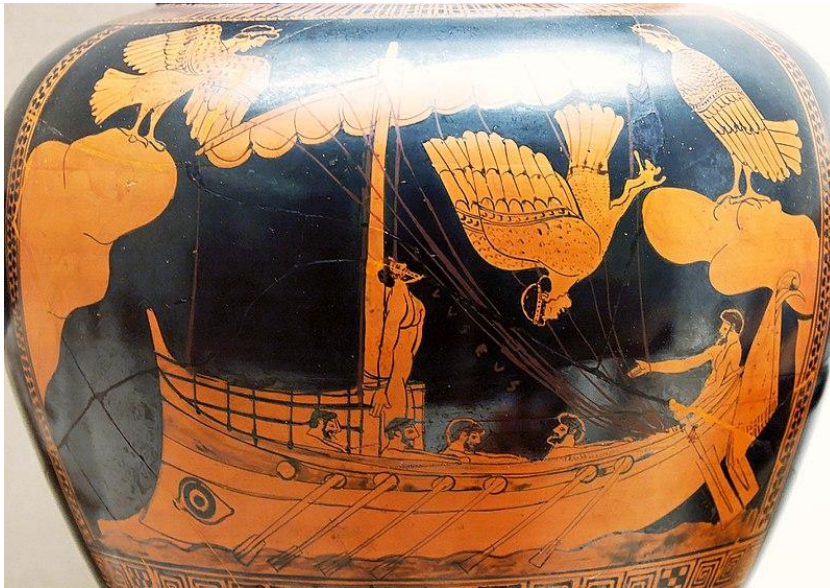
Ses diverses créations vont de divers personnages animés aux grues envoûtantes, des filles qui se balancent dans le vent, aux amants qui s'embrassent...

Avec une multitude de poissons découpés en sashimis, il joue avec les différentes couleurs à sa disposition afin de créer des illustrations du plus bel effet.

Son univers est magique et les scènes de ses compositions qui ressemblent à de jolis contes de fées risquent de vous donner faim. Son graphisme sublime le poisson les rats pourraient bien culpabiliser à l'idée de grignoter ces assiettes !

Le rat nous mène en bateau.

La représentation des navires et des bateaux est présente dans l'art depuis la préhistoire.

Cependant la Marine n'a commencé à devenir un genre particulier avec des artistes spécialisés vers la fin du Moyen Âge.

Les navires apparaissent parfois en vase grecs antiques. Ici c'est **Ulysse et les Sirènes**.

Le bateau est, au Moyen Âge, symboliquement une image de l'Église. L'une des étapes importantes de la représentation maritime dans l'art médiéval est la tapisserie de Bayeux, datant du XIe siècle et montrant l'invasion normande de l'Angleterre

La peinture de Marine a été un genre important de l'Âge d'Or de la peinture hollandaise

Elle reflète l'essor du commerce outre-mer et de la puissance navale des Provinces-Unies.

La Marine n'a commencé à devenir un genre particulier, avec des artistes spécialisés, que vers la fin du Moyen Âge. Elle prend alors principalement la forme de navire portrait.

C'est resté longtemps très populaire et les toiles se concentrent sur la représentation d'un seul navire.

Rembrandt tempête sur la mer de Galilée, 1633.

Au XVème siècle commence à apparaître la scène de rivage.

Le manuscrit enluminé a été le principal médium de la peinture de marine, surtout en France et en Bourgogne.

En particulier, de nombreux artistes ont cherché à développer des représentations réalistes de la mer et des bateaux.

Elles étaient fréquentes dans les illustrations de guerres, de romances, de la vie de la cour et de scènes religieuses.

Arrivée des pèlerins à Cologne par Vittore Carpaccio vers 1490.

Durant la période romantique, la peinture de marine rejoint le courant dominant de l'art, bien que de nombreux peintres spécialisés continue à développer le genre du navire portrait.

Cette peinture d'Eugène Delacroix (1854) illustre un passage de l'ancien testament. Elle représente le Christ endormi pendant la tempête.

Un ou deux petits bateaux est une incarnation classique de la peinture asiatique à l'encre de chine.

L'eau est souvent dessinée comme un espace blanc.

Les illustrations les plus populaires de marine sont l'œuvre d'Hokusai.

La Grande Vague de Kanagawa (1832)

Les rats futs de bière au temps des années folles.

Vous pouvez faire votre pub mais n'en faites pas trop !

Il est recommandé d'éviter les allusions de type amalgame entre boissons et réussite, boisson et convivialité, boisson et réussite sexuelle, boisson et soins thérapeutiques, boissons et véhicules à moteur, idem pour tout ce qui contribue à encourager la consommation excessive ou à pointer du doigt la non-consommation.

Ca, c'est aujourd'hui !

Au sortir de la première guerre mondiale, la vergogne n'existait pas et tant pis pour l'image de la femme qui était représentée sur la plupart des affiches de publicité pour la bière.

Les publicités de cette époque étaient à l'image de ce que désirait la société pour les femmes.

Un jour femmes aux cuisines, un autre femmes au travail pour remplacer les hommes qui ne sont pas revenus de la guerre.

Le lendemain mères avant tout pour repeupler le pays, ou encore retour aux évier pour laisser le travail aux hommes en temps de crise.

Bref, femme girouette qui rend service mais dont le rôle se fera en fonction du divin mâle, omnipotent.

En revanche, s'il est bien une chose essentielle qu'on attend d'elle où que ses fonctions la portent, c'est qu'elle soit belle.

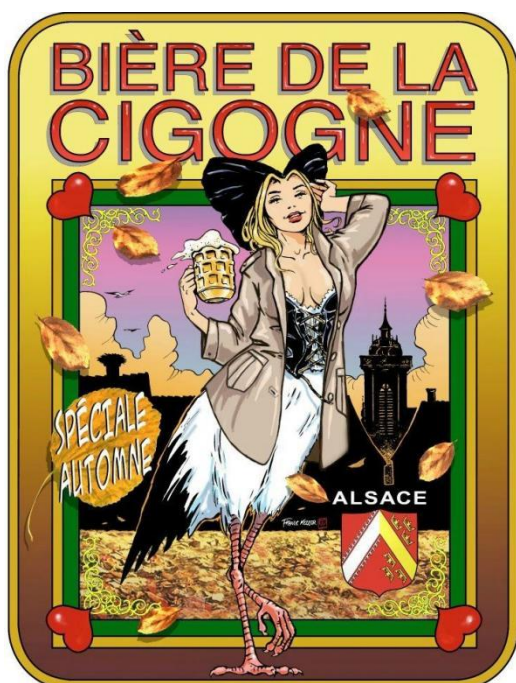
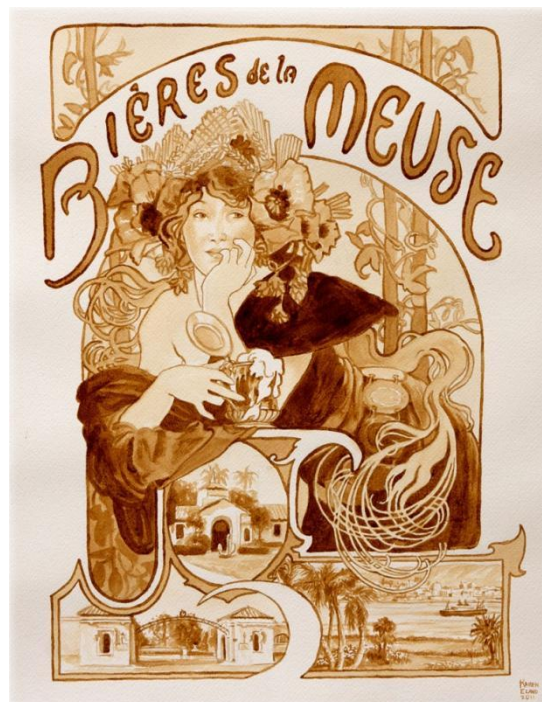
Et les dessinateurs avaient une mission la monter jolie, sexy et surtout dynamique.

Ca tombait bien, parce que c'était son plus grand plaisir, évidemment.

Au tournant des années 20, les rues des villes françaises sont un véritable espace de propagande.

La France se reconstruit, les palissades autour des chantiers sont couvertes d'affiches.

Certaines sont de véritables œuvres d'art. Quand on regarde cette affiche, un nom nous vient immédiatement à l'esprit : Mucha. Dans les années Folles, l'affiche publicitaire devient une œuvre d'art accessible à tous. **«J'étais heureux de m'être engagé dans un art destiné au peuple et non aux salons fermés. C'était bon marché, à la portée de tous et trouvait sa place aussi bien chez les familles pauvres que dans les milieux aisés»**. Ecrivait-il. Le Paris des années 20 se révèle être le lieu de rencontre de ces artistes qui se côtoient et échangent beaucoup entre eux.

Les arts graphiques, jouent le rôle d'éponge en absorbant différents éléments de ces mouvements et en se les appropriant.

Il est toujours fascinant de se confronter à ce genre d'archives qui permettent d'appréhender le contexte culturel de l'époque dans lesquelles elles ont été publiées, les modes, les pensées politiques et militaristes, l'influence de l'art et de la culture occidentale.

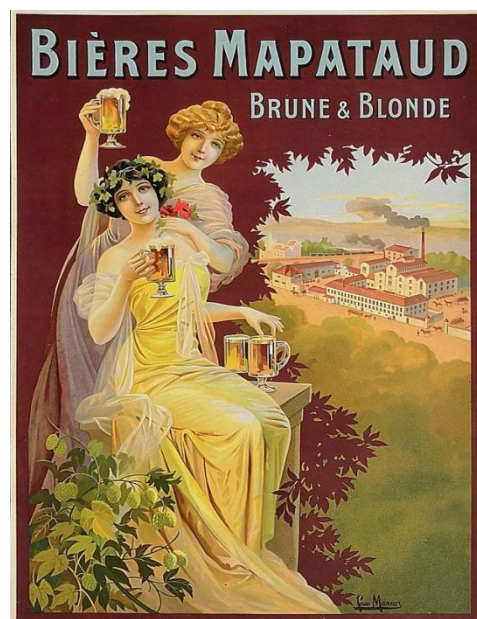
L'influence des grands mouvements de l'art du début du XXe siècle se décèle sous cinq aspects majeurs : la typographie, la couleur, le motif, la composition et la technique.

Le sexisme dans les pubs est depuis quelques années sévèrement critiqué et très justement critiquable.

On s'aperçoit que cette forme de discrimination reste toujours présente et utilisée. Est-ce la publicité qui a donné naissance à tout ces clichés sexistes que l'on connaît ?

La ménagère, la soumise, l'objet sexuel ou de fantasmes, sont autant de représentation des femmes qui ont connu un âge d'or dans la publicité entre les deux guerres.

La femme ne doit pas être une stratégie publicitaire, elle sait que **«bière qui roule n'amassasse pas mousse»**.

Le rat d'eau d'Andries Van Eervelt.

La bataille de Lépante entre chrétiens et corsaires barbaresque (1615-1620).

La **bataille de Lépante**, a lieu le 7 octobre 1571 dans le golfe de Patras, sur la côte occidentale de la Grèce. C'est une bataille navale où s'affrontent la flotte ottomane de Sélim II et la flotte de la Sainte-Ligue. Cette coalition chrétienne formée sous l'égide du pape Pie V, comprenait des escadres vénitiennes et espagnoles, renforcées par des galères génoises, pontificales, maltaises et savoyardes.

Cette bataille s'achève par la défaite des Ottomans qui y perdent la plus grande partie de leurs vaisseaux (187 sur 251 engagés) et plus de 20 000 hommes. Cette victoire est un coup d'arrêt décisif porté à l'expansionnisme ottoman.

Soutenez-nous, n'hésitez à venir nous rejoindre, et devenir membre de notre association A. E. A. R. C.

Vous pouvez nous faire parvenir un chèque de 13 € pour une adhésion individuelle, de 18 € pour un couple ou de 5 € pour un jeune de moins de 18 ans. (les adhésions sont valables pour la participations aux activités de 2025-2026).

Notre adresse **AEARC** chez Alain Blocier, 5, rue Laurent Chataing 38580 Allevard.

Vos idées, vos commentaires nous interpellent, continuez à nourrir la Palette.

Contact alainblocier@gmail.com ou 0680417121.

Retrouvez Hélène et ses créations sur son site :

<http://www.revesdecouleurs.com/>

ou

rejoignez la sur facebook :

<https://www.facebook.com/profile.php?id=100076686346223>