

PERROTIN

Pierre SOULAGES

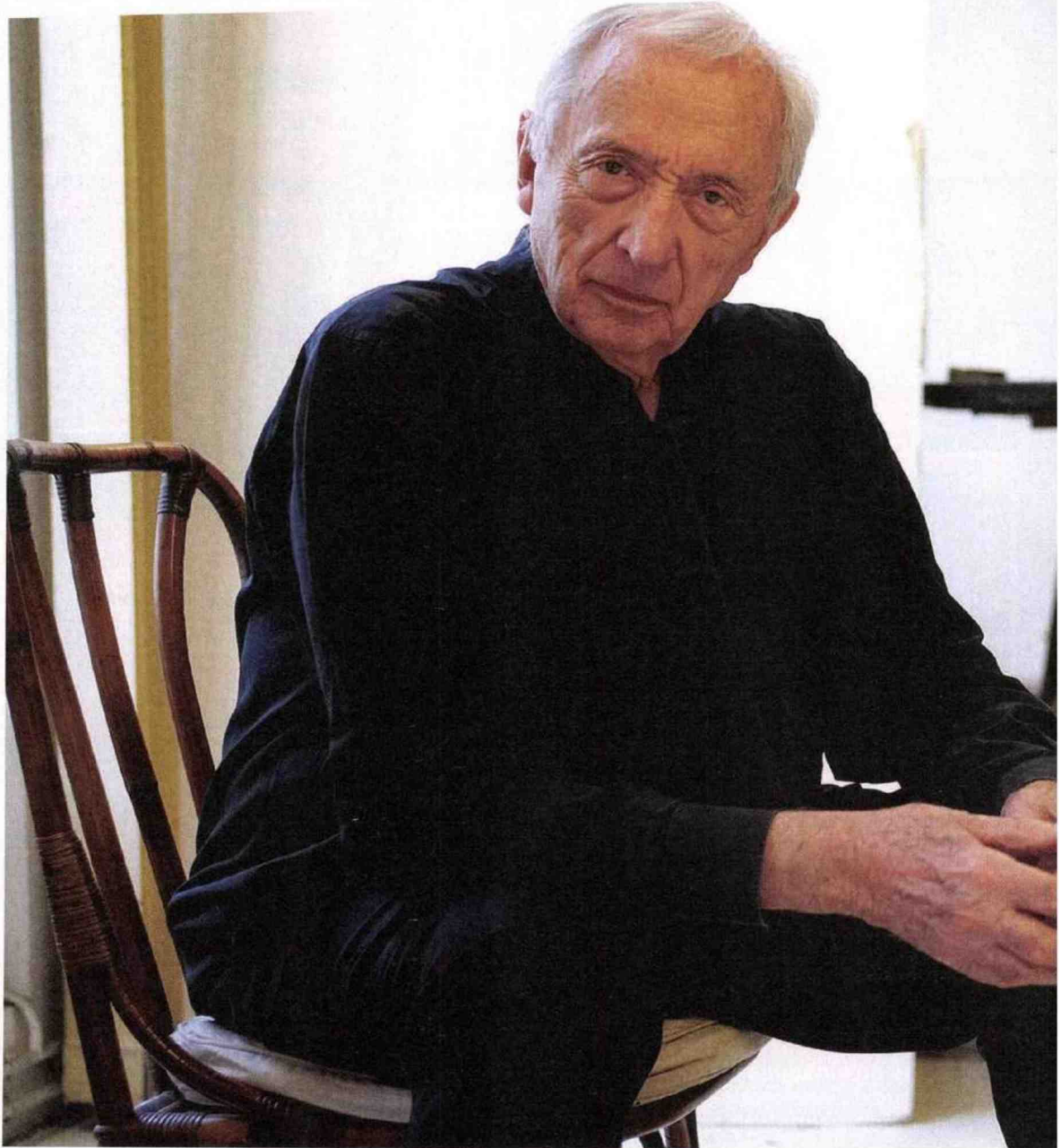
Magazine des Arts,

Pierre Soulages, le peintre préféré... des peintres...

July 2023

HOMMAGE

PIERRE SOULAGES

Le peintre préférédés... peintres...

Pierre Soulages, (né le 24 décembre 1919 à Rodez, France), peintre et graveur Français et figure majeure du mouvement abstrait d'après-guerre. Il fut un chef de file du tachisme, et il est connu pour la retenue de ses œuvres et sa préoccupation pour la couleur noire.

Photos DR/Pierre Soulages

Figure majeure de l'abstraction, Pierre Soulages est l'artiste contemporain Français le plus connu au monde. Peintre préféré de ses pairs et du public Français, il est représenté dans près de 90 musées, comptabilise plus de 1 500 œuvres et d'innombrables expositions à travers le monde. En 2009, les expositions rétrospectives à Paris, Berlin et Mexico faisaient salle comble. En 2014, c'est à Rodez, sa ville natale, que sera inauguré un musée Soulages ; celui-ci abritera les donations de plus de 500 pièces, consenties par Pierre et Colette Soulages à la Communauté d'Agglomération du Grand Rodez, comptant parmi les plus importantes faites à un musée français ces dix dernières années ; une aventure et un retour aux sources pour ce véritable ambassadeur de l'Aveyron et de la création en France. Pendant son enfance à Rodez, en France, Soulages a été fasciné par les sculptures celtiques dans un musée local, l'art rupestre préhistorique et l'architecture et la sculpture romanes de l'Eglise Sainte-Foy à Conques.

En 1938, il se rend à Paris pour étudier l'art. Là, il a vu des expositions mettant en vedette Pablo Picasso et Paul Cézanne et a visité le Louvre. Il s'inscrit à l'École des Beaux-Arts, mais il quitte bientôt Paris, frustré par l'approche traditionnelle de l'école. De retour à Rodez, il a continué à peindre, surtout des arbres en hiver, avec leurs branches noires nues contre le ciel.

En 1941, il a combattu brièvement pendant la Seconde Guerre mondiale, bien qu'il ait été

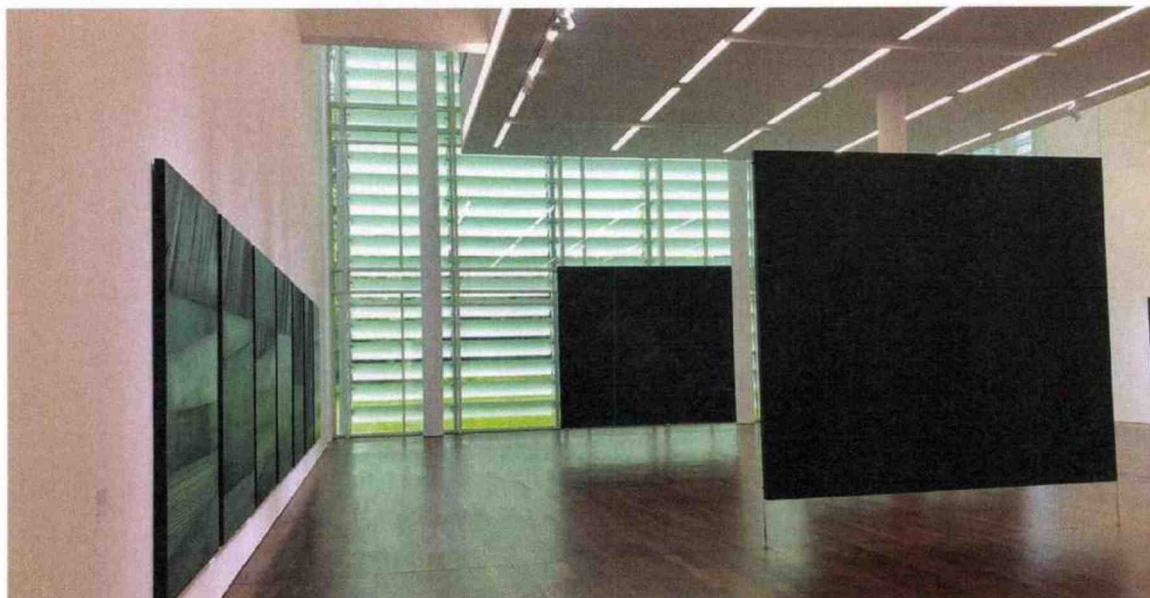
Mon instrument n'est pas noir, mais la lumière réfléchie parle noir, Pierre Soulages.

démobilisé peu de temps après avoir été appelé. Il a ensuite fréquenté l'École des Beaux-Arts de Montpellier mais a passé la majeure partie de la guerre à travailler clandestinement sur un vignoble pour éviter d'être envoyé dans un camp de travaux forcés pendant l'occupation allemande. Bien qu'il ne puisse pas peindre pendant cette période, il a été initié à l'art

abstrait par la peintre, illustratrice et designer Russe Sonia Delaunay, qu'il a rencontrée vers 1943.

Arrivée sur la Capitale

En 1946, il s'installe à Courbevoie, en dehors de Paris. Il y installe un studio et commence à produire des œuvres abstraites, caractérisées

Le Musée Pierre Soulages

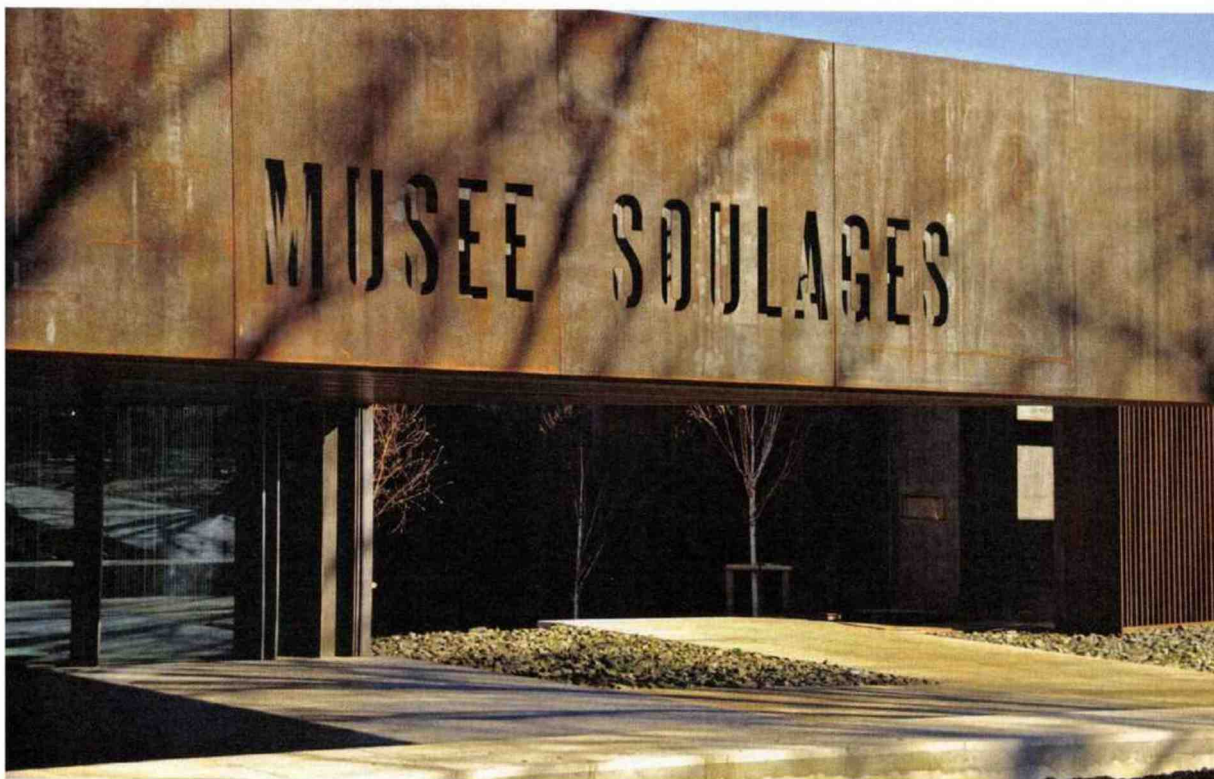
Pour Pierre Soulages, l'idée d'un musée portant son nom à Rodez où il est né en 1919, est fondamentalement liée à sa nécessaire ouverture aux autres artistes, à la découverte de la création contemporaine. Dès l'origine, celui-ci a souhaité que l'architecture du musée s'écarte de la conception d'un parcours monographique conventionnel, qu'elle soit accueillante, avec des enchaînements de volumes, des salles adaptées à la variété des œuvres présentées ; et aussi, qu'une rotation anime le fonds de la donation et qu'une salle d'exposition temporaire significative existe, suffisante pour accueillir des manifestations ambitieuses. «Je me suis toujours méfié des musées d'artistes où tout le monde se précipite pendant trois ans, puis qui s'effacent dans l'oubli», dit Pierre Soulages.

par leurs lourds coups de pinceau noirs. Il se lie d'amitié avec d'autres artistes - dont Hans Hartung, Francis Picabia et Fernand Léger - et fait sa première exposition au Salon des Surindépendants en 1947.

Sa première exposition personnelle a lieu deux ans plus tard à la Galerie Lydia Conti à Paris. Durant cette période, Soulages conçoit également des décors et des costumes pour la pièce de Roger Vailland Héroïse et Abélard (1949), pour The Power and the Glory de Graham Greene (1951) et pour les ballets.

Il commence à vendre ses tableaux aux USA

Au fur et à mesure que sa réputation grandissait et qu'il gagnait en représentation (1954-1966) auprès du marchand new-yorkais Samuel Kootz, les principaux musées américains ont commencé à acheter ses peintures, à commencer par la Phillips Collection en 1951 et le Museum of Modern Art de New York en 1952. Le style a subtilement changé au cours de sa longue carrière, devenant plus lâche et plus gestuel dans les années 1950 et se concentrant

presque entièrement sur la texture et le pinceau de la peinture à l'huile noire sur de grandes toiles dans ses œuvres après 1979, œuvres qu'il appelait Outrenoir, littéralement «au-delà du noir».

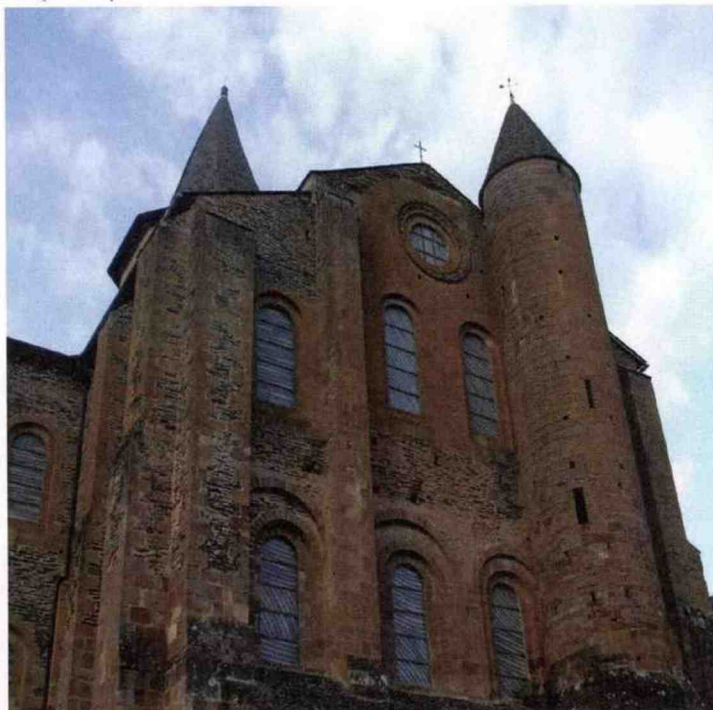
Des vitraux aussi

De 1987 à 1994, Soulages a conçu plus de 100 vitraux contemporains pour sa très appréciée Eglise Sainte-Foy. Il évitait le verre polychrome et élaborait des récits ou des décorations, en utilisant du verre blanc translucide qu'il a conçu et de simples raccords en plomb pour maintenir la pureté de la lumière naturelle. Les vitrines ont été installées à Sainte-Foy en 1994 et sont restées exposées en permanence.

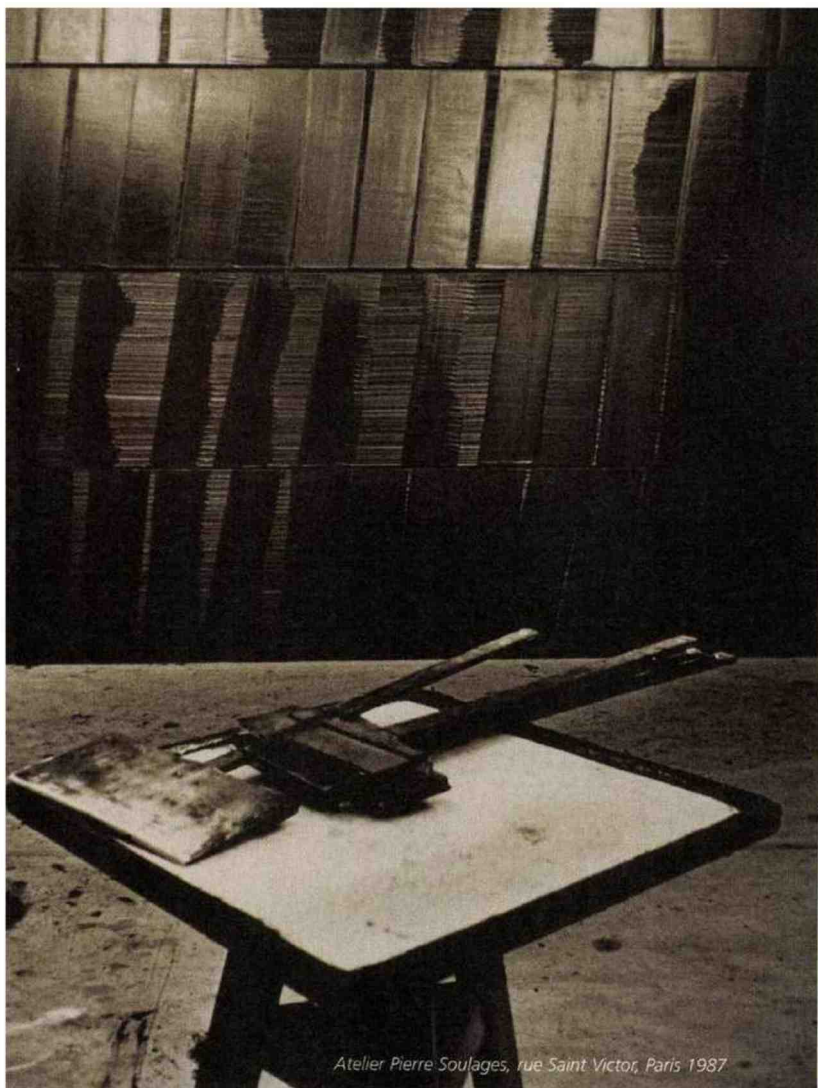
Le style de peinture de Soulages est resté distinctif tout au long de sa carrière.

Son utilisation presque exclusive du noir a distingué son travail des autres peintures abstraites françaises de l'après-guerre. Ses premières peintures, avec leurs grands traits gestuels, sont souvent comparées à celles de l'expressionniste abstrait Américain Franz Kline, mais la relation entre Soulages et l'expressionnisme abstrait n'est que superficielle.

Abbaye Ste-Foy

Pierre Soulages
peinture 97x130 cm,
juin 1962

Atelier Pierre Soulages, rue Saint Victor, Paris 1987

Le noir, rien que le noir...

L'engouement de Soulages pour le noir a commencé bien avant ses investigations avec «Outrenoir» à l'âge de 60 ans. Initialement commencé par son intérêt pour la préhistoire et son envie de se retirer vers quelque chose de plus pur, primal et délibérément dépouillé de toute autre connotation, il dit de sa fascination pour la couleur, «pendant des milliers d'années, les hommes sont allés dans la clandestinité, dans le noir absolu des grottes, à peindre en noir.

J'ai fait ces derniers parce que j'ai trouvé que la lumière réfléchiée par la surface noire suscite certaines émotions en moi. Ce ne sont pas des monochromes.

Le fait que la lumière puisse provenir de la

couleur qui est censée être l'absence de lumière est déjà assez émouvant, et il est intéressant de voir comment cela se produit».

Honneurs et récompenses

1975 : Grand Prix de Peinture de la Ville de Paris.

1976 : Prix Rembrandt, Allemagne.

1979 : Membre honoraire étranger de l'American Academy of Arts and Letters.

1986 : Grand prix national de peinture, France.

1994 : Praemium Imperiale pour la peinture au Japon.

2005 : Décoration autrichienne d'honneur pour la science et l'art.

2015 : Grand-Croix de la Légion d'Honneur.

Biographie

Naissance : 24 décembre 1919 (101 ans)
Rodez France

Nationalité : Français

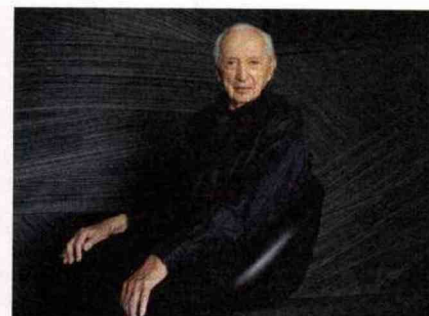
Formation : École des beaux-arts de Montpellier

Activité : Peintre, graveur

Période d'activité : Depuis 1945

Mouvement : Peinture non figurative, Art informel

Représenté par : Galerie Perrotin
Artists Rights Society

Une technique précise

Appliquant la peinture en couches épaisses, la technique de peinture de Soulages consiste à utiliser des objets tels que des cuillères, de minuscules râpeaux et des bouts de caoutchouc pour travailler la peinture, faisant souvent des mouvements de grattage, de creusage ou de gravure selon qu'il souhaite évoquer un aspect lisse ou rugueux. La texture qui est alors produite absorbe ou rejette la lumière, brisant la surface de la peinture en perturbant l'uniformité du noir.

Outrenoir désigne un autre pays, un autre champ mental, que celui du simple noir, Pierre Soulages.

Il utilise souvent des coups audacieux dans les lignes verticales et horizontales, les crevasses et les formes créées en utilisant des angles et des contours. Dans son travail récent de 2013-14, Soulages a commencé à faire varier explicitement le pigment utilisé dans la peinture, mélangeant des types de noir mat et brillant ainsi que des densités durcies de pigment noir.

Préférant suspendre les tableaux comme des murs, il utilise des fils pour les accrocher au milieu de la pièce, «J'ai toujours aimé que les tableaux soient des murs plutôt que des fenêtres. Quand on voit un tableau sur un mur, c'est une fenêtre, alors je mets souvent mes peintures au milieu de l'espace pour faire un mur. Une fenêtre regarde à l'extérieur, mais une peinture doit faire le contraire - elle doit regarder à l'intérieur de nous».

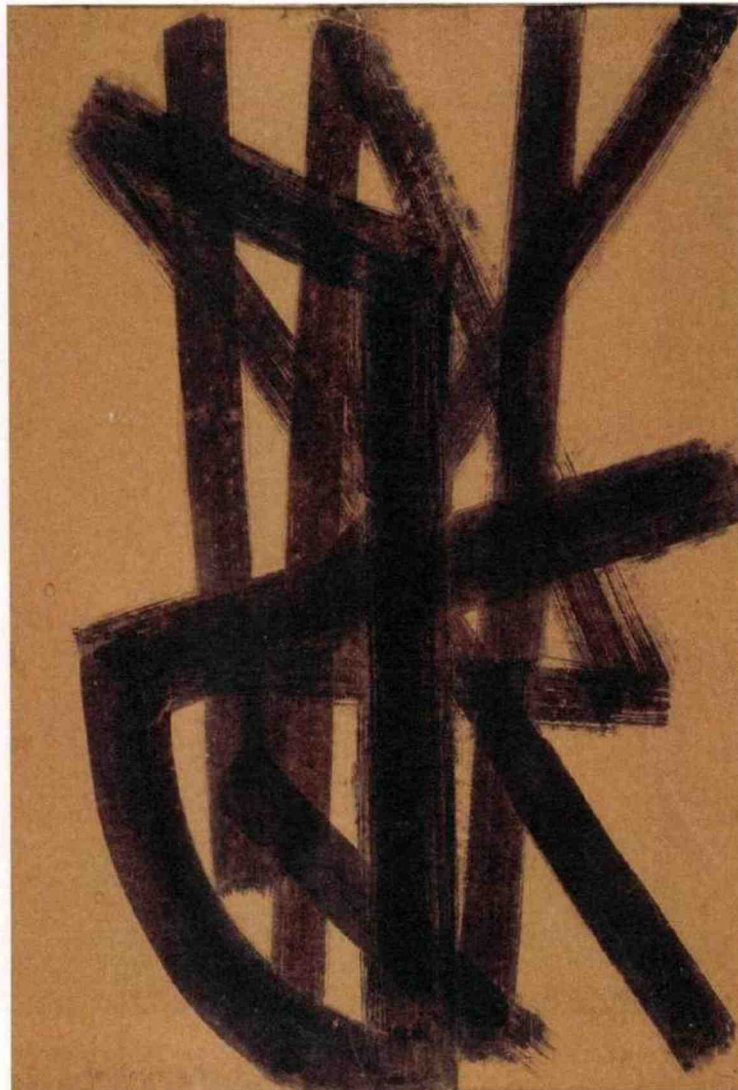
**J'ai l'impression
de me perdre dans
la technique, en fait
je me rencontre
toujours.
Pierre Soulages**

Les Brous de noix

Les Brous de noix sont des peintures sur papier de dimensions modestes. Soulages y peint comme des lignes de force sculpturales, comme des poutres. Il utilise alors un matériau d'artisans, le brou de noix. Déjà, la lumière du papier sourd sous l'épaisseur de la matière picturale sombre, ce qui marque le rapport noir/lumière qui guidera son œuvre jusqu'à l'Outrenoir. Soulages se fera connaître pour la domination de la couleur noire dans ses peintures. Mais il use aussi d'autres pigments, les rouges, les bruns, les jaunes, les bleus... Il travaille avec des pinceaux larges de peintre en bâtiment, détourne des outils de leur fonction première, en fabrique de nouveaux. Il peint à même le sol, ajoute ou enlève de la matière. Il contrôle son geste, cherche les rapports les plus justes entre l'obscur et le clair. Il n'y a pas de titre à proprement parler pour ses œuvres ; déterminées par les techniques, les dimensions et la date d'exécution.

**Au lieu d'avoir des
titres, les tableaux de
Soulages sont
nommés par leur
taille et leur date de
production**

Malgré l'apparition spontanée des œuvres de Soulages - dont la plupart sont simplement in-

Pierre Soulages
*Brou de noix sur papier 65 x 50 cm, 1948-1, Brou de noix sur papier marouffé sur toile
Centre Pompidou*

titulées Peinture - elles sont le fruit d'une réflexion approfondie, d'une expérimentation de texture et d'une recherche d'équilibre formel. En 1979, Soulages est élu membre honoraire étranger de l'American Academy of Arts and Letters. La Japan Art Association lui a décerné le Praemium Imperiale pour l'œuvre de toute une vie dans la peinture en 1992.

En plus de recevoir ces prix, en 2001, il est devenu le premier artiste vivant honoré avec une exposition au Musée de l'Ermitage de Saint-Petersbourg. Au 21e siècle, plus de huit décen-

nies après le début de sa carrière, Soulages a continué à faire de l'art et à présenter de grandes expositions de son travail dans des musées et des galeries à travers l'Europe et les États-Unis. Le Musée Soulages, qui abrite l'essentiel de l'œuvre de l'artiste et présente des expositions d'œuvres d'artistes contemporains, a ouvert à Rodez en 2014. Pour marquer le 100e anniversaire de Soulages en 2019, le Louvre l'a fêté par une exposition personnelle.

Il est le troisième artiste vivant - après Pablo Picasso et Marc Chagall - à être autant honoré.