

Détail - 42. *Dans l'œil du désert*

FANTASTIQUES PEINTURES

Une image peut en cacher une autre

L'iconographie est l'étude des diverses représentations figurées d'un sujet. À partir des années 1930, l'historien de l'art et essayiste allemand Erwin Panofsky (1892-1968) va théoriser la méthode de l'iconologie, qui consiste à interpréter et découvrir le sens profond d'une œuvre. Cette méthode se base sur des étapes structurées de lecture.

Mais que se passe-t-il quand les perceptions du spectateur sont ébranlées? Comment celui-ci peut-il identifier la narration d'une peinture quand une image se teinte d'ambiguïté?

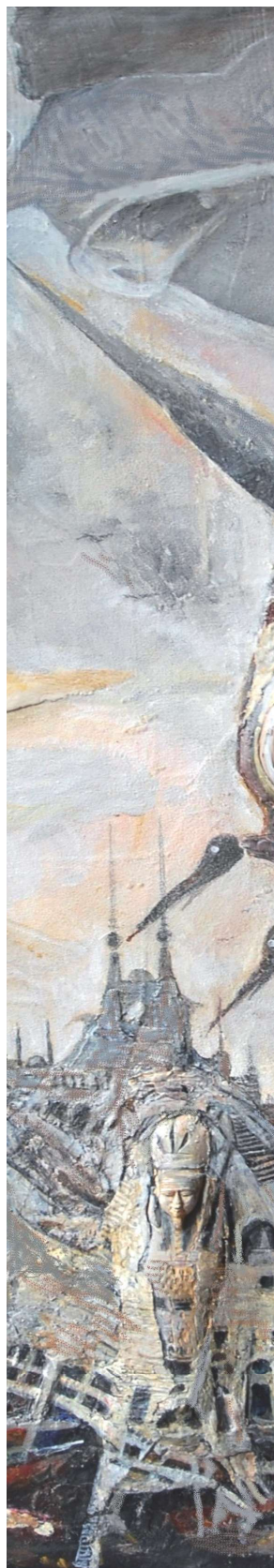
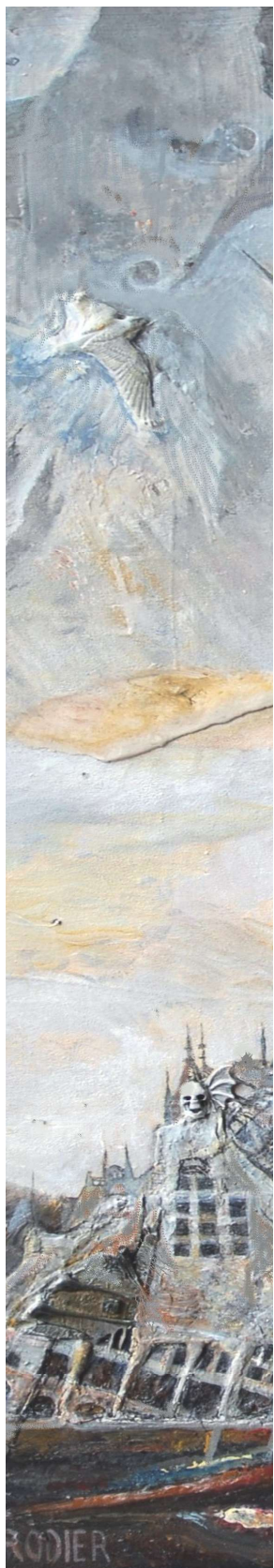
Les maîtres de la Renaissance avaient fondé tout leur œuvre autour de l'imitation de la nature et de la mimésis. Les architectures étaient régies par des perspectives parfaitement construites et les paysages par la représentation de la *Bella Natura*. Toutefois, comme l'a parfaitement montré l'exposition «Une image peut en cacher une autre», présentée au Grand Palais en 2009, ils ont aussi su donner une double lecture à certains de leurs tableaux. Celui qui, par excellence, s'est employé à se jouer des conventions est le peintre maniériste Arcimboldo (vers 1527-1593). Reprenant les codes des portraits royaux, de

profil ou de trois quarts, il figure ses personnages à partir de compositions florales, végétales ou animales, leur donnant ainsi une allure étrange, voire grotesque. Ce faisant, il porte la nature morte au rang des grands portraits, ébranlant ainsi la hiérarchie des genres, et les canons classiques.

Dans le même temps, d'autres procédés de dissimulation d'images apparaissent, comme les anamorphoses, dont la plus fameuse est la tête de mort dans le double portrait des *Ambassadeurs* d'Hans Holbein le Jeune (1497-1543), peint en 1533.

Par la suite, des artistes comme Philippe de Champaigne (1602-1674) ou Jacob van Ruisdael (1628-1682) ont dissimulé des visages dans les rochers de leurs paysages, recourant à leur tour à ces effets d'optique par jeu, ou pour braver des interdits de représentation.

Dans les années 1910-1930, l'arrivée des avant-gardes en Europe et l'apparition de nouvelles techniques artistiques, comme le collage, vont en effet troubler les représentations du réel. Les œuvres vont se charger de polysémie, les rendant ambivalentes et plus difficiles à interpréter. ♦ C.P.

31. *Les Métamorphoses d'Urbuk*
Collage et peinture acrylique
54 x 69 cm
1996

Les Métamorphoses d'Urbuk

*Ainsi qu'un énorme insecte,
Urbuk, fou, se réécrit
Constamment, vaste architecte
D'une cité dont le cri*

*Craque dans le creux infecte :
Révolutionnaire lit
D'un pouvoir et d'une secte,
Sous un doux ciel qui pâlit,*

*Ishtar, par-delà son temple,
Invite à rompre le cœur
Dynastique où se contemple,*

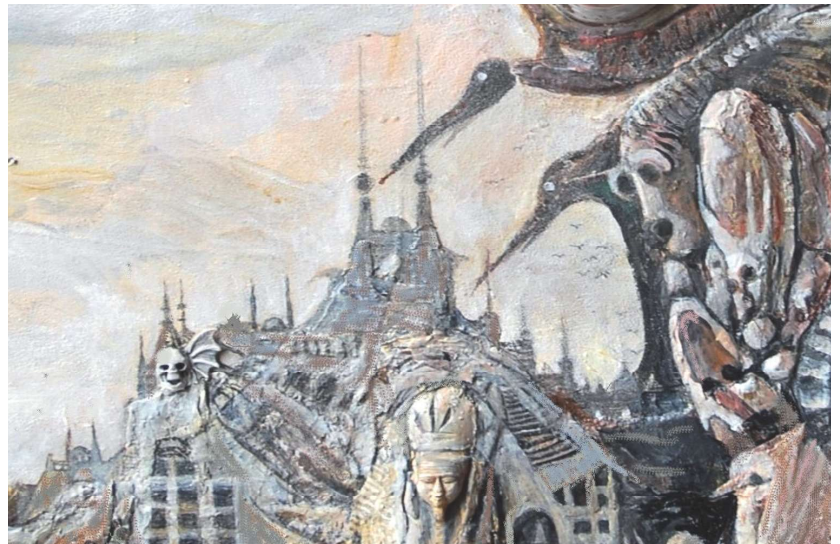
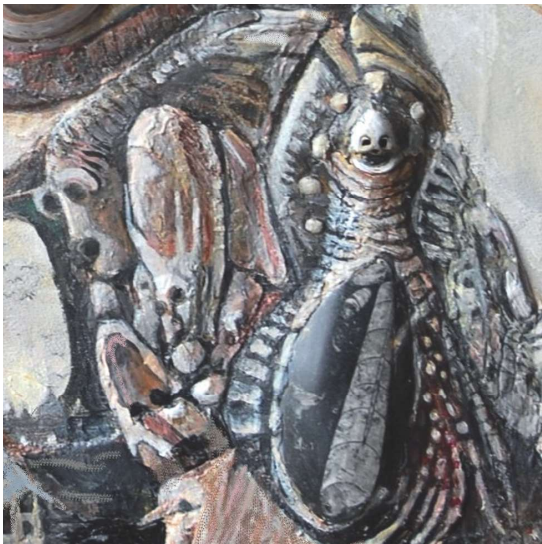
*Macrocéphale, le chœur
Des arcades trop anciennes :
Les arcanes sont les siennes !*

RODIER

Dans la mythologie assyrienne et babylonienne, Ishtar (ou Inanna chez les Sumériens) est la déesse de la vie et la fertilité, mais aussi de l'amour physique et de la guerre. Dans la plupart des mythes qui la concernent, elle est décrite comme une déesse impitoyable qui pouvait tuer tous ceux qui lui résistaient, tel son époux Tammuz, dieu de la végétation, ou encore Gilgamesh, dont elle voulait faire son amant. ♦ C.P.

Des images dans le tableau

32. *Tranes*
Collage et peinture acrylique
1992

33. *Mathurins*
Collage et peinture acrylique
1994

► 34. *Regards déserts*
Collage et
peinture acrylique
1992

▼ 35. *Nœud psychique*
Collage et
peinture acrylique
1993

◄ 36. *Tectonique des chairs*
Collage et
peinture acrylique
1992

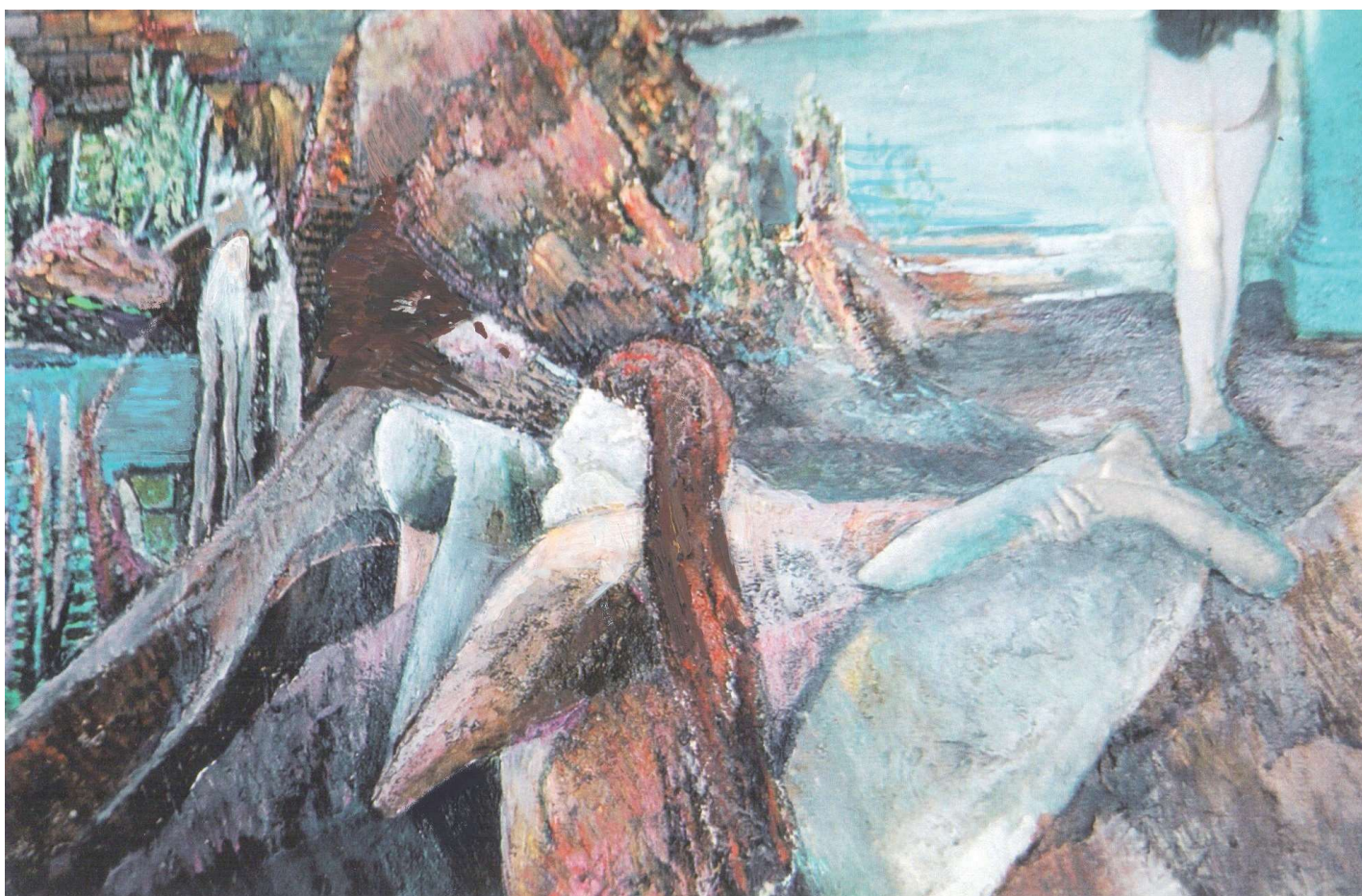

37. *Masque extra-vénitien*
Peinture acrylique
1997

38. *Nostalgie*
Collage et peinture acrylique
69 x 54 cm
1995

39. *Cité ardente*
Peinture acrylique
50 x 40 cm
1996

Cité ardente

*Ainsi qu'une oasis de roche où sourd la mort,
Où l'arbre semble un marbre, et la pierre un solstice
De poussières et d'os, le vieux site, que mord
La nue ardente, n'offre aucun autre interstice.*

*Etait-ce bien Palmyre ? Ou New York, dont le sort
Etait jeté ? Des airs étouffants font l'office :
Des oiseaux accablés veulent monter d'essor
En fuyant le malheur fou que la chaleur plisse.*

*Mais le réel est pris dans ce grand tourbillon
Qui se dévisage et qui provoque la ride
D'un astre agonisant, qui se déploie, aride.*

*Mais la vision de lave accouche d'un sillon
Fertile et d'un esprit souple face à la bouche :
Vie et mort, ardemment, sont l'or qu'un buisson touche.*

40. *Œdipe*
Peinture acrylique
45 x 40 cm
1997

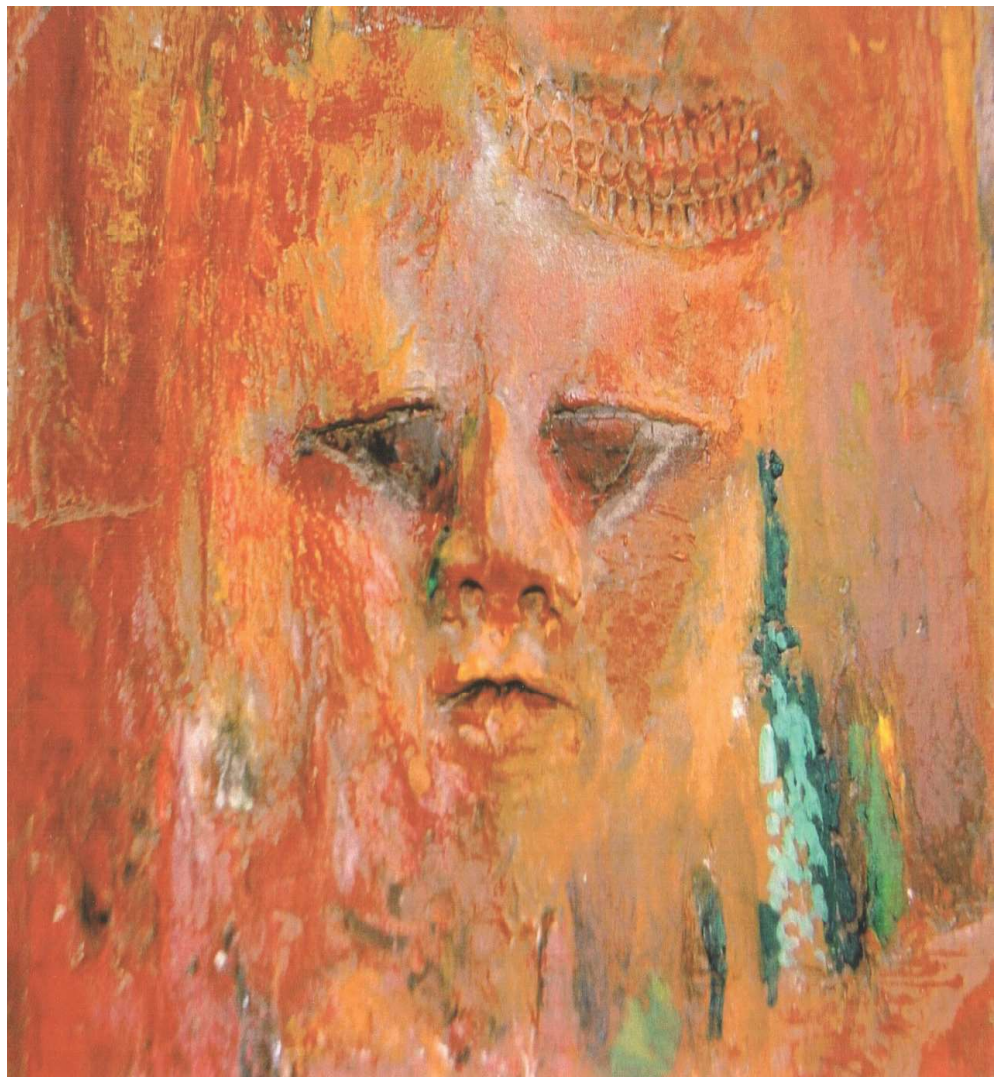
Œdipe

*Œdipe est fou de douleurs,
Qui le consomment de leurs
Complexités intérieures
Où les clauses antérieures,*

*Fort closes, tombent de pleurs
Et flambent comme des fleurs
D'enfers : ses morts inférieures
N'ont pas d'ailes postérieures,*

*Car tel Icare, aux soleils
Dévoreurs, ses yeux sans ailes
Le brûlent d'être sans elles.*

*Dans des cauchemars pareils
A des bûchers, tel Orphée,
Il est le cri de la fée !*

Le Regard du ciel

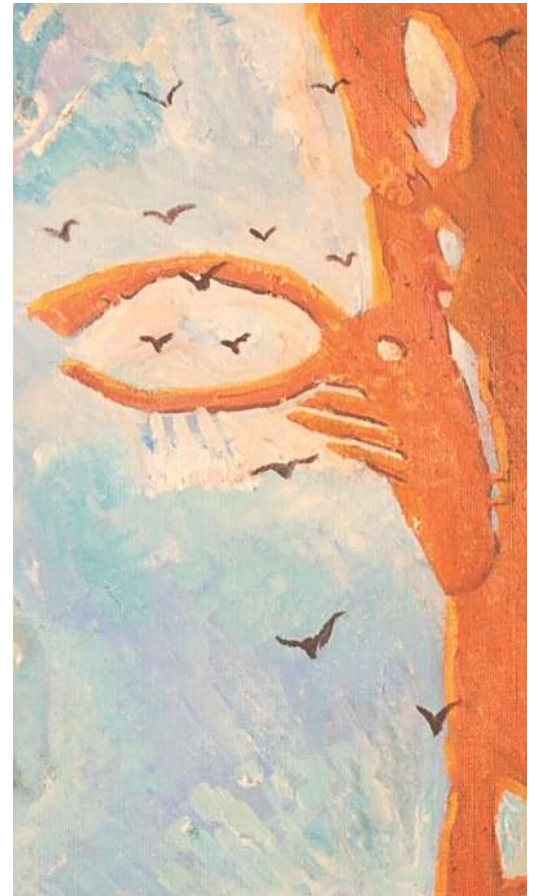
*Que vois-tu donc, homme silencieux,
Au regard doux de ce vif paysage?
Y vois-tu la promesse d'un visage?
Ou bien crois-tu que se fardent les cieux,*

*Pour ton amour, et celui de ses yeux?
Ses lèvres sont-elles comme un rivage
Où le bateau, comme un profond passage,
Accosterait, formulant tous les lieux!*

*Et ces coraux émergés, collier dense
D'un ciel épris, où dansent les oiseaux,
Tissent-ils des airs de correspondance :*

*Amour et mort, vie en puissants réseaux?
Rien de cela, surtout nul paradigme,
Même perdu, même...juste l'énigme!*

Des images dans le tableau

41. *Le Regard du ciel*
Collage et peinture acrylique
73 x 60 cm
1998

42. *Dans l'œil du désert*

Peinture acrylique

60 x 73 cm

1994

Dans l'œil du désert

*Dans l'œil du désert, comme un cyclone
D'yeux stupéfiants, sables et chairs,
Dans la fusion de soleils chers,
Construisent les traits d'un nouveau clone :*

*Pareil, différent, avatar, faune
Apocalyptique, il avance envers
Et contre tout, l'œil rampant des vers
Au cœur des corps, brisant l'atone*

*Du roc désertique : il est vivant
Et peuplé comme un temple de vie
Surabondante, et pleine d'envie.*

*Sans illusion, et dérivant
Comme l'œil d'un oued, comme personne
Il Voit l'Œuvre au noir qui le façonne.*

43. *Mâchoire des fantômes cubains*

Collage et peinture acrylique

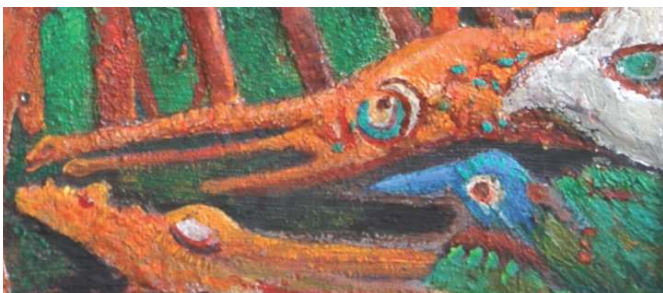
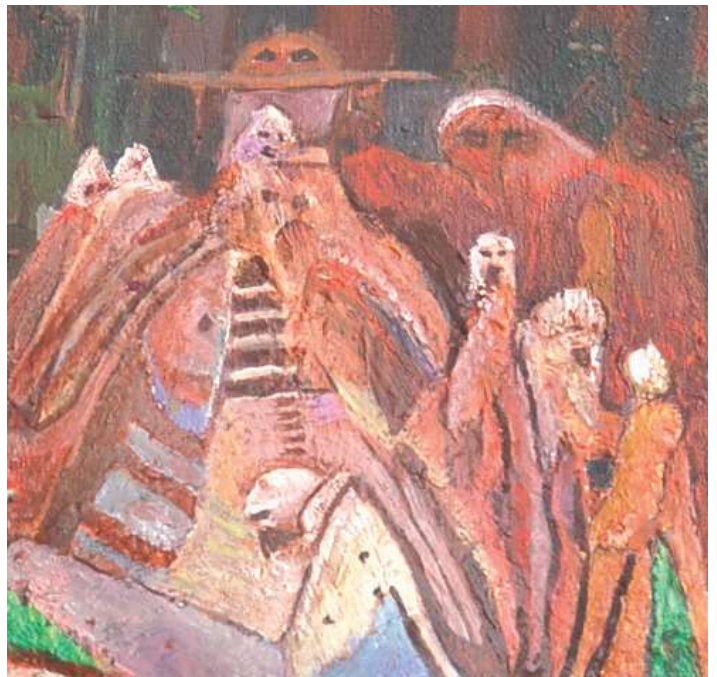
49 x 39 cm

1993

François Rodier a ramené de Cuba cette mâchoire de poisson-lune qui a constitué le point de départ de ce tableau.

Des images dans le tableau

Mâchoire des fantômes cubains

*Dans la danse des esprits, danse secrète,
La mâchoire des fantômes cubains,
Au centre du mouvement qui secrète
L'étrange même, appréhende les vains*

*Reflets du monde où se meut la concrète
Sensation intérieure aux pleins
Soleils noirs : mers et poissons, par la crête
D'un coq vaudou, franchissent de félins*

*Abysses d'or, que le rite mastique
Ardemment, doux à la Santeria :
La griffe chante un chant qui se cria*

*Comme une dent au décor fantastique.
Desserrant l'âme avec sa Passion,
Le masque tombe à l'Élévation.*

Le peintre a d'abord collé trois galets sur la toile, en les fondant au support à l'aide d'une pâte. Si ce geste a donné le point de départ au tableau, l'aboutissement était encore loin. Les formes se sont ensuite construites autour de l'ovale des galets, par un jeu de courbes et de contre-courbes. Les lignes circulaires jaillissent d'une grotte abritant des créatures fantastiques. En écho à ces arrondis, une architecture

fantôme se construit sur la gauche, par des lignes verticales. Le choix des couleurs, brumeuses et vaporeuses, propres à évoquer une atmosphère fantastique, relève de l'admiration de François pour l'art de Turner, auquel le titre rend hommage. Remaniée à maintes reprises, l'œuvre, avec son puissant tourbillon, en vient à évoquer la naissance d'une cité imaginaire. ♦ C.P.

44. *Tourbillons de Turner*
Collage et peinture acrylique
60 x 73 cm
1996

45. *Tourbillons du Bénin*
Collage et peinture acrylique
60 x 73 cm
1996

Le test de Rorschach repose sur le fait que chaque personne interprète à sa façon les images. Ici, le peintre voulait faire une copie de son propre *Tourbillon de Turner*. Les éléments initiaux sont les mêmes, les formes pouvant pratiquement se calquer les unes sur les autres. Pourtant, peu à peu, une autre interprétation lui est apparue... l'artiste nous convie à une toute autre histoire en incluant des éléments africanisants, chinés

à un vendeur ambulant, qui donnent un aspect plus primitif à la peinture. L'usage de couleurs sableuses, ainsi que de lignes plus tranchées ramènent à un univers plus concret. Ainsi les deux œuvres divergent-elles : la première est imaginaire, alors que la seconde semble nous entraîner vers la réalité, au Bénin. ♦ C.P.

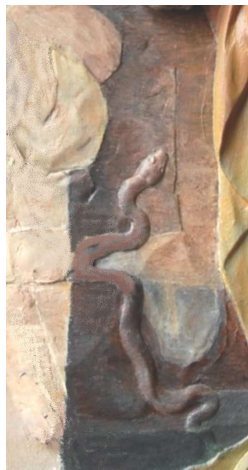
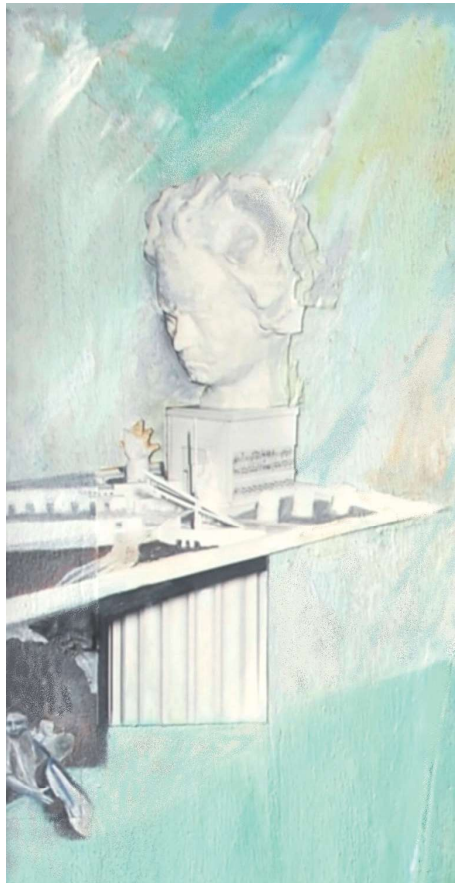
46. *Des lyres*

Collage et peinture acrylique

69 x 54 cm

1999

Des images dans le tableau

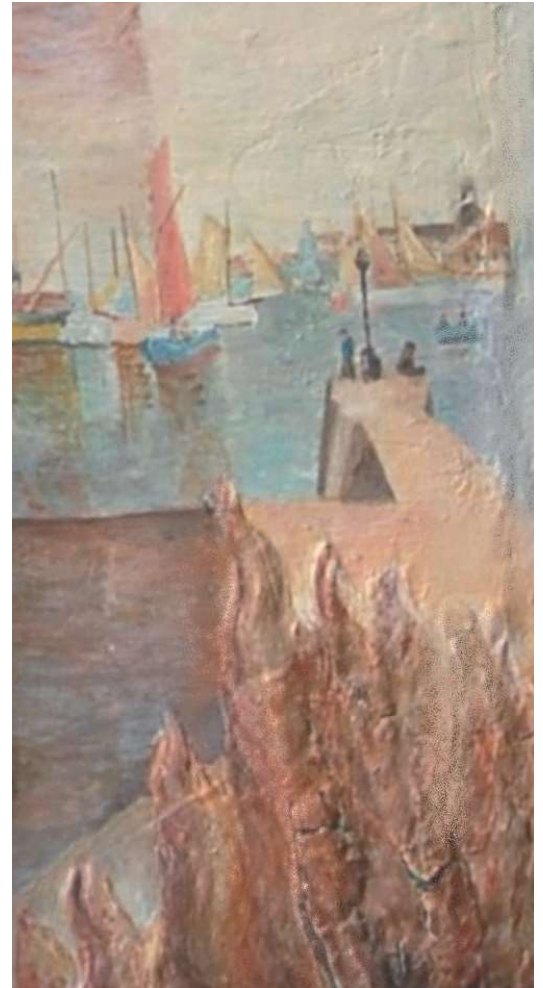
Des lyres

*Tel Orphée, au retour des Enfers,
Eclaté de douleurs, aux délires
Musiquant d'ors, où les fils des lyres
Accouchent des chants les plus beaux, fers*

*Libres du temps, les souffleurs de vers
Domptent le monde aux vastes empires,
Pulsant la vie en désirs, les pires
Et les meilleurs, pour propulser vers*

*Le plaisir l'or des amours perdues :
Car les beautés, les plus éperdues,
Vivent encore au sein des accords*

*Les plus profonds, chairs des fortes notes
Qi donnent corps aux songes des corps :
Eurydice est le chant nu des grottes.*

47. *L'Ensorceleur*
Collage et peinture acrylique
49 x 63 cm
1999

48. *Voyage en nouveau monde*

Collage et peinture acrylique

69 x 54 cm

1999

49. *Le Chant du poulpe*
Collage et peinture acrylique
90 x 100 cm
1995

Le Chant du poulpe

*Ô poulpe au chant d'amour, ton œil étend la lune
Sur un New York solaire épris de Liberté :
Tes tentacules font le chemin qui falune
De rythmes et de vie où renaît la Beauté,*

*Par-delà le Bien et le Mal ; la rue en rune
Porte sa lèvre en joue, en un rouge d'été,
Invitant à danser, de l'aurore à la brune,
Masqués et démasqués : comme un soleil fêté.*

*Cathédrale cubaine ou fantasmagorie,
Le Sacré-Cœur, tout près, peut être une aporie
De bruit et d'énergie où s'accouplent le jazz,*

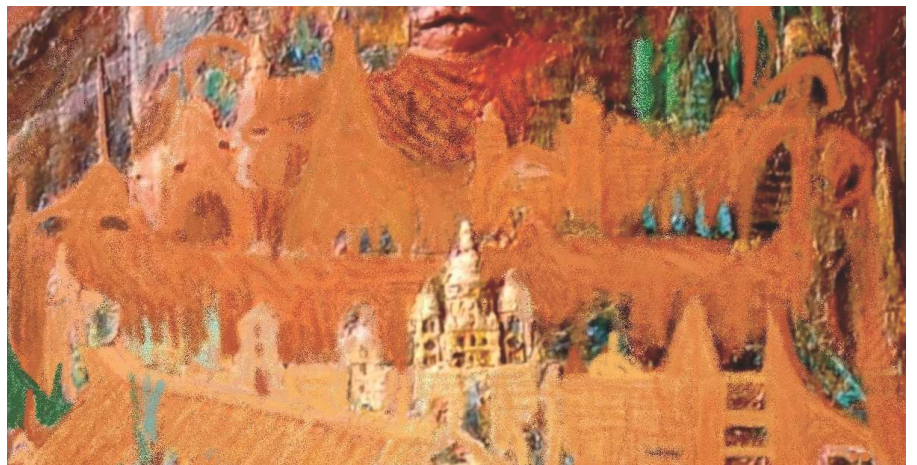
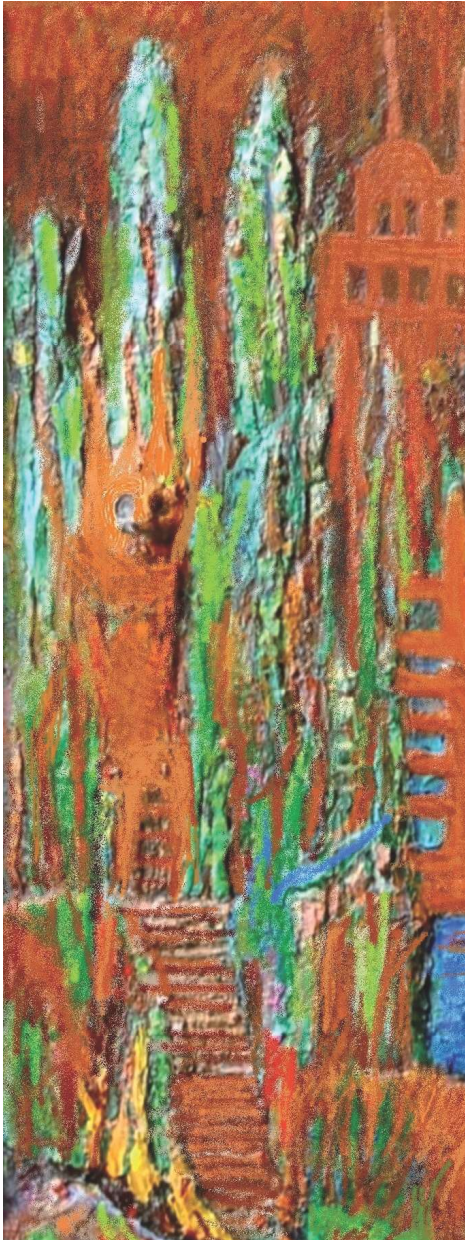
*Le rap et la salsa : poulpe ! Ton chant ventouse
Passants et gratte-ciel, courant, lumière et gaz,
Et l'essence de tout, qu'un vieux Gulf Stream jalouse.*

50. *Masque sur la ville*
Collage et peinture acrylique
64 x 49 cm
1998

Des images dans le tableau

Masque sur la ville

*Dans un enchevêtrement
Luxueux d'architectures
Qui flamboient d'un autrement
Et de profondes lectures,*

*La ville, à l'accoutrement
Plein du feu des conjectures,
Se revêt sinistrement
D'un rêve aux graves textures :*

*Rêve extravénitien,
Qu'un masque aveuglant couronne
Jusqu'à la lagune, où sonne*

*L'entrée en jeu d'un lien
Mystérieux entre l'être
De la ville et son paraître.*

51. *Vies silencieuses*

Peinture acrylique

60 x 73 cm

2000

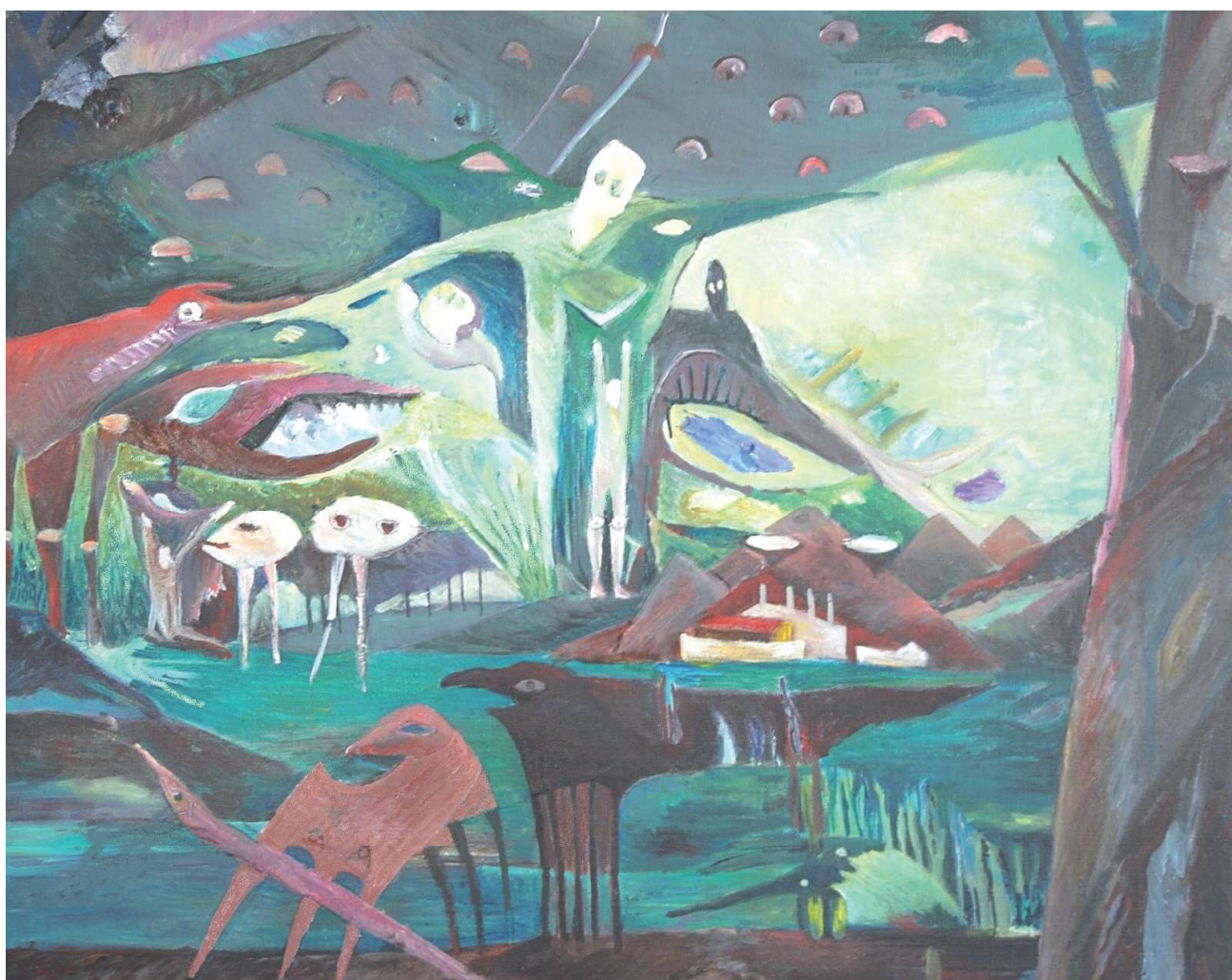
Vertiges de vagues

*Ainsi qu'un champ vaste et chaotique
Qui s'avance en vagues d'animaux
Vertigineux, l'âme tectonique,
Puissante lame aux puissants émaux,*

*Se vertèbre en crêtes, que musique
La chair de l'eau dans des cris sans mots :
Le mouvement de ce flot mnésique,
Dense, qui danse, ouvre aux neuronaux*

*Vertiges verts d'un tout autre monde,
Entrevu dans les profonds miroirs
Intérieurs : tous les démons noirs*

*Surgissent d'un ciel d'os qui s'inonde
D'un désespoir, épris de la vie :
La mer qui pense est lourde d'envie !*

52. *Vertiges de vagues*
Peinture acrylique
73 x 60 cm
2001

53. *Cité d'or*
Collage et peinture acrylique
30 x 24 cm
2007

54. *Vagues des regards*

Collage et
peinture acrylique
24 x 19 cm
1996

55. *Abysses cubains*
Collage et peinture acrylique
100 x 80 cm
1994

Des images dans le tableau

Abysses cubains

*Ainsi que des herbes folles
Dont l'ancre est jetée aux feux
Des eaux cubaines, en jeux
Verticaux, les fumerolles*

*S'élèvent en ors créoles,
Vertiges violets, bleus
Et verts, de vers nébuleux :
Les coraux, aux alvéoles*

*Qui masquent le mouvement
Créateur de la puissante
Santeria, savamment,*

*Germent de vie incessante,
Ainsi qu'un orgue aux secrets
Visages, aux profonds traits !*

56. *Après le cri*
Collage et peinture acrylique
73 x 60 cm
1999

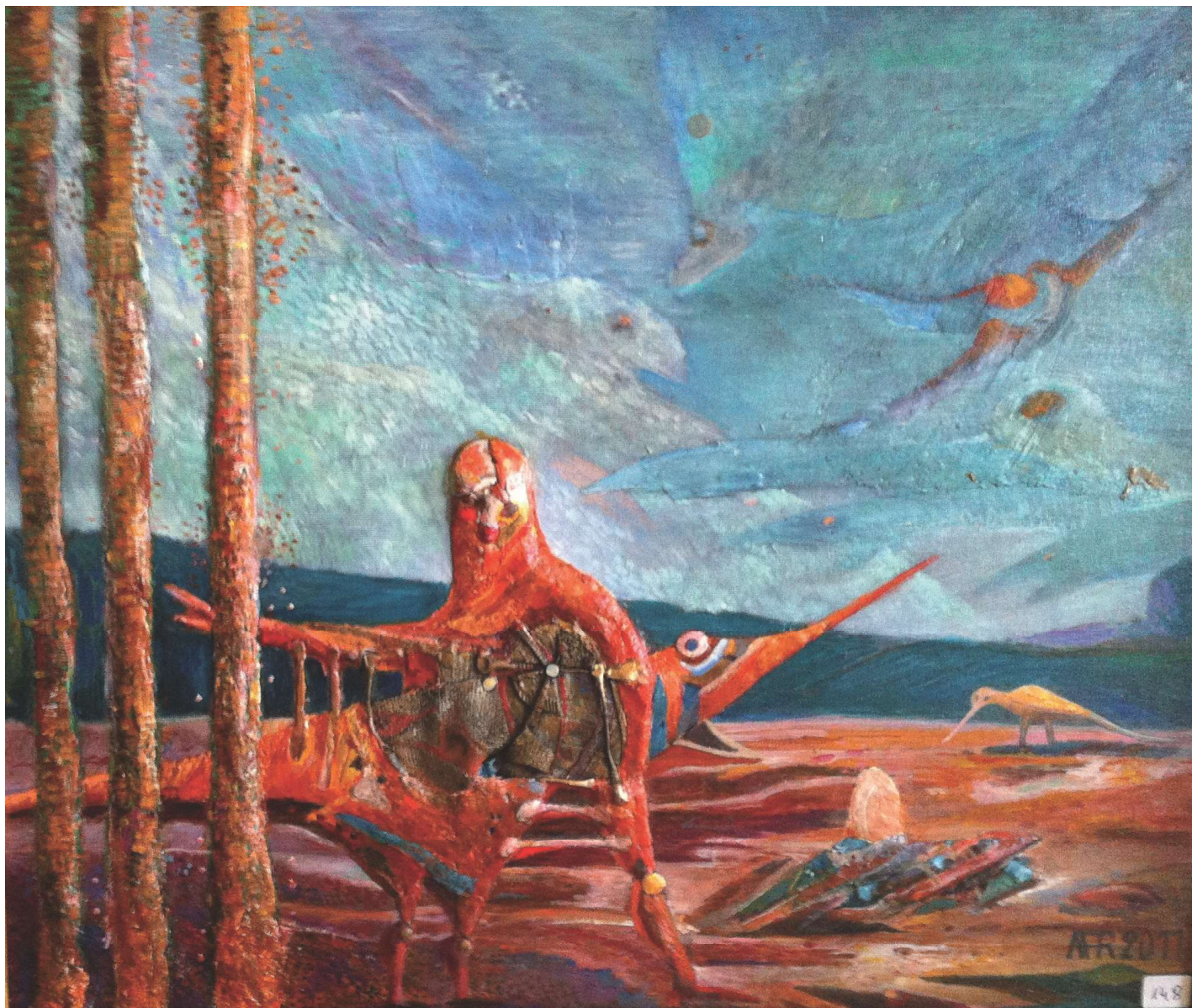

Détail - 56. *Après le cri*

57. *Oxymore*
Collage et peinture acrylique
30 x 24 cm
1998

58. *Fibule vivante*
Collage et peinture acrylique
36 x 44 cm
2000

59. *Désert saturnien*

Peinture acrylique

50 x 65 cm

1997

Désert saturnien

*Près d'un lac de Tibériade,
Mort comme un poisson salé,
Survit, folle, la Triade
Dont un sang a dévalé*

*Jusqu'aux cieux, lourds d'une Iliade
De feu ; Saturne est allé
Jusqu'au bout de sa noyade
Hallucinée, empalé*

*A bercer sa descendance
D'écharpements ; trouble danse
Où Médée a décharné*

*Sa tendre progéniture.
L'oiseau Jésus, l'œil inné,
Vient pêcher sa nourriture.*

► 60. *L'Attente*

Collage et peinture acrylique

70 x 55 cm

1997

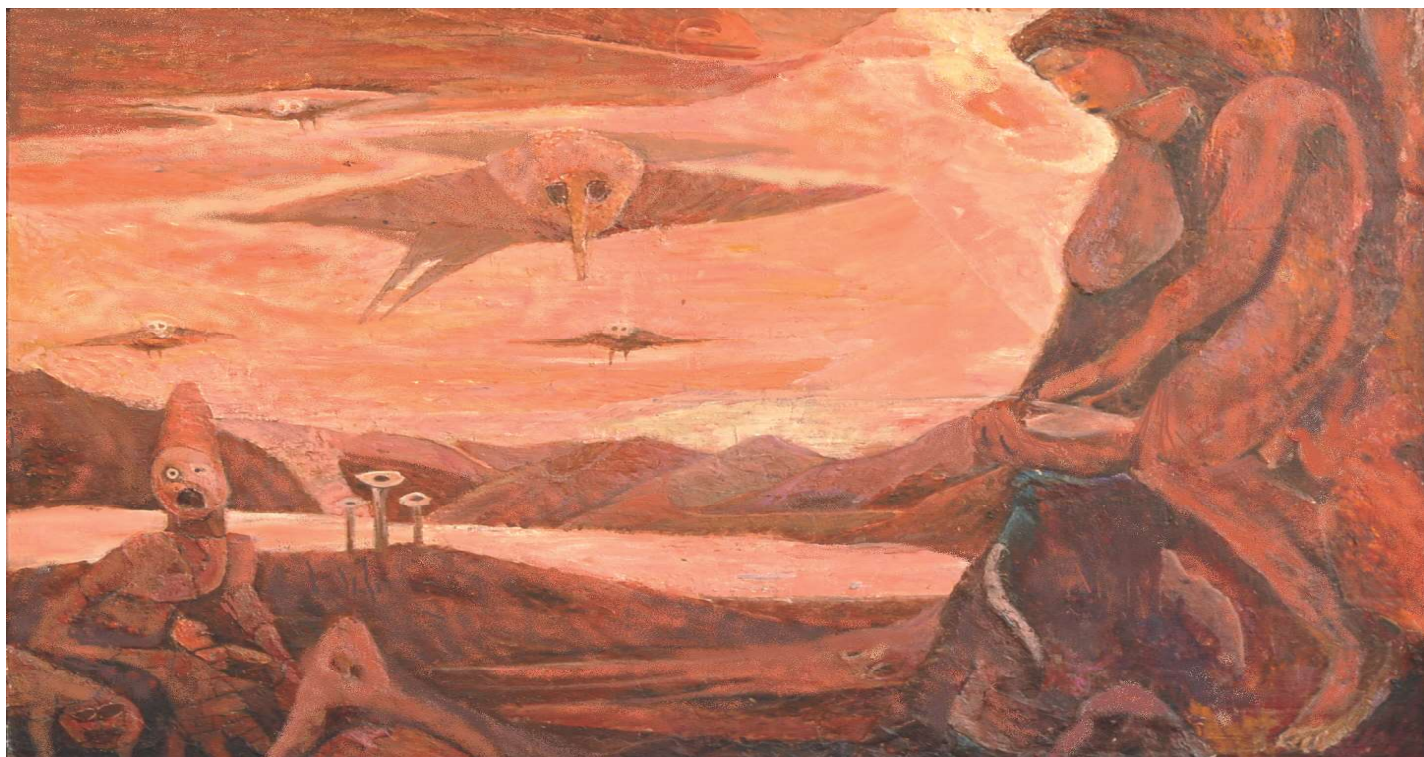
L'Attente

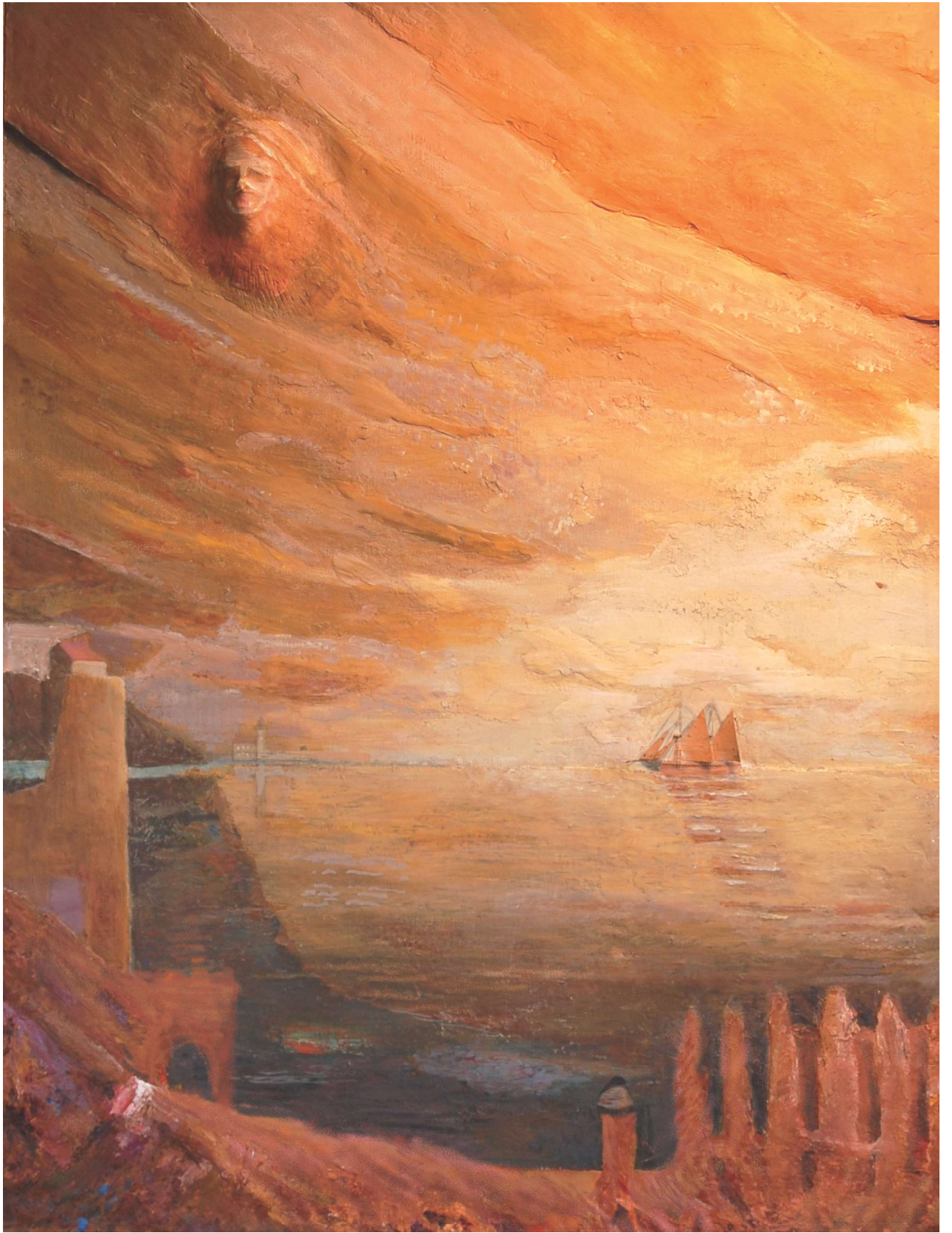
*Dans une aurore brûlante,
Dont le ciel est péleén,
S'avance, dans la mer lente,
Un vaisseau, que l'air ilien*

*Attire d'une latente
Maison : cœur cyclopéen,
Un vieux chœur est dans l'attente ;
L'espoir pénelopéen*

*De la femme est comme un phare
Qui tisse et détisse un rai ;
Un visage, au ciel, l'effare :*

*Comme un soleil disparaît,
Elle pressent l'éternelle
Absence, vive et cruelle.*

61. *Cité antico-apocalyptique*

Collage et peinture acrylique

64 x 53 cm

1999

► 62. *Le Tout-Monde*

Collage et peinture acrylique

73 x 60 cm

2000

63. *Tourbillon halluciné*
Collage et peinture acrylique
60 x 73 cm
2001

Tourbillon halluciné

*Ainsi que des vapeurs de visions,
Le tourbillon fou des corps et des âmes,
Troublant décor; brûle des belles flammes
D'une danse aux profondes fusions.*

*Âmes et corps, dans des confusions
Sans fin, sangs d'or, saignent des grands drames,
Où se déploient de chimériques trames
Qui mènent aux mêmes occlusions*

*Occultes. Feux, les sillons de l'angoisse!
Le maelstrom, de Charybde en Scylla,
Tourne et retourne un temps mort qui fila*

*La métaphore ainsi qu'un autre espace :
L'Enfer, au cercle accoucheur de Beautés
Etranges, sonne un flot de tous côtés !*

64. *Forteresse crépusculaire*

Collage et peinture acrylique

64 x 49 cm

2002

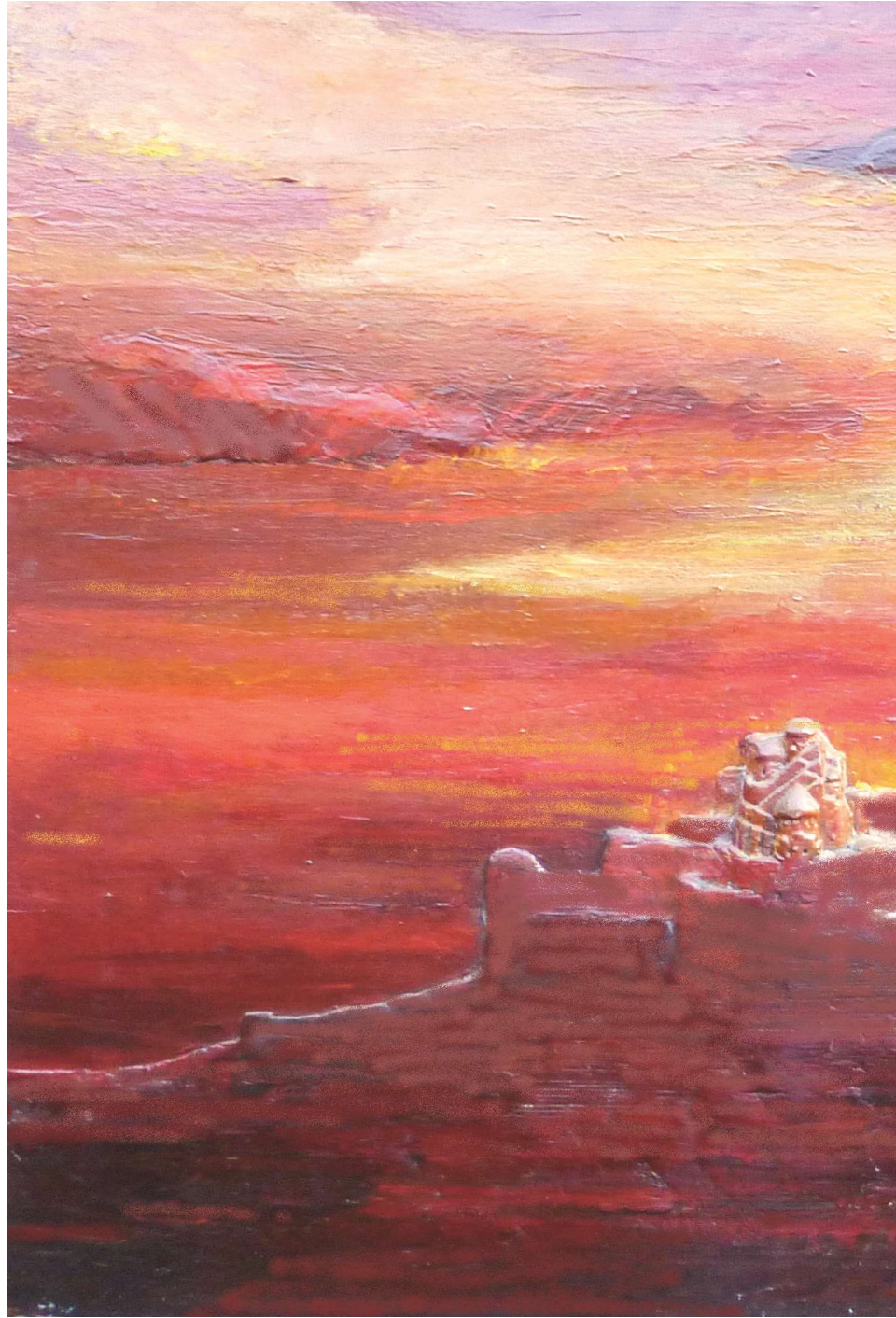
Forteresse crépusculaire

*Dans le sang vif d'un crépuscule,
La forteresse ancrée
Sa vieille chair dans un os secret,
Vertèbre rouge où le feu macule*

*Toute sa braise en flammes, qu'accule
Le caillot dur dans le creux concret :
Les cieux craquaient d'un derme indiscret
Quand l'or brûlait, sur cet édicule*

*Scarifié, d'un mystérieux
Silence pourpre éclatant de lieux :
Tous les tissus hurlaient de cette ombre*

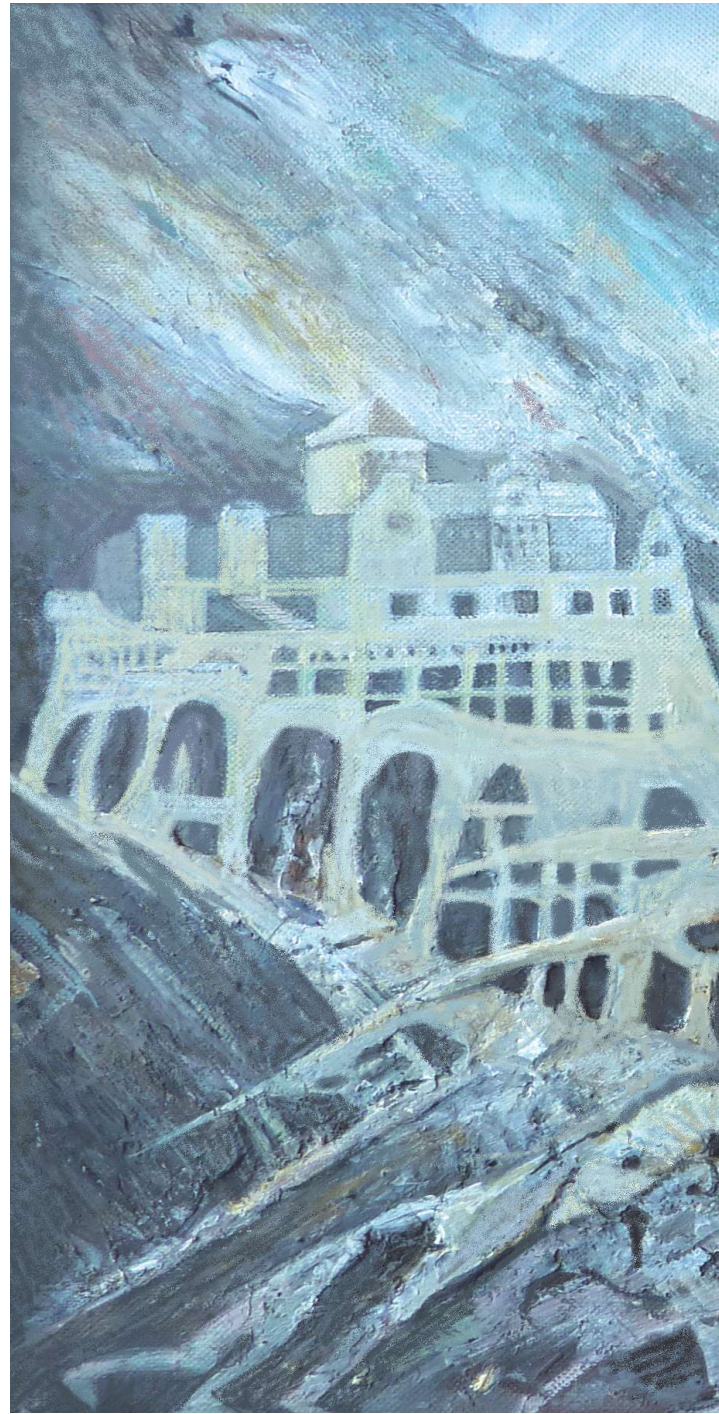
*Comme un soleil sanglant et crevé
Jusqu'à la moëlle ; avant que le sombre
Des rayons mûrs porte à se lever !*

Le mythe de l'Atlantide

Nombre de fantasmes et d'expéditions se sont forgés autour de la cité engloutie de l'Atlantide, dont Platon a relaté le récit dans deux dialogues, le *Timée* puis le *Critias*. Selon les propos de Solon (l'un des sept sages de Grèce) qu'il rapporte, l'Atlantide était un empire très riche, grâce à un port remarquable, jusqu'au jour où les Atlantes, très orgueilleux, décidèrent de s'emparer d'une partie de la Grèce. Selon la légende, Poséidon décida de les punir, et provoqua des tremblements de terre et des inondations qui engloutirent la cité sous les flots «en un seul jour et une seule nuit». Dès l'Antiquité, beaucoup de sceptiques, dont Aristote, jugèrent que cette fable n'était que propagande visant à avertir les séditions : la grandeur de l'empire grec est bien plus puissante qu'une petite cité despotique. Mais le mystère est resté entier, Platon affirmant que la civilisation disparue se trouvait non loin du détroit de Gibraltar. Dès le Moyen Âge, de nombreuses hypothèses sur la localisation de l'île engloutie apparaissent : parfois située aux Bahamas ou aux Açores, elle est aussi localisée dans les dunes du Sahara. Réelle ou non, la mythique Atlantide n'a cessé de stimuler l'imaginaire et demeure un thème très fertile dans l'art et la littérature, notamment fantastique. ♦ C.P.

66. *New York Money, Monet*
Collage et peinture acrylique
40 x 50 cm
2000

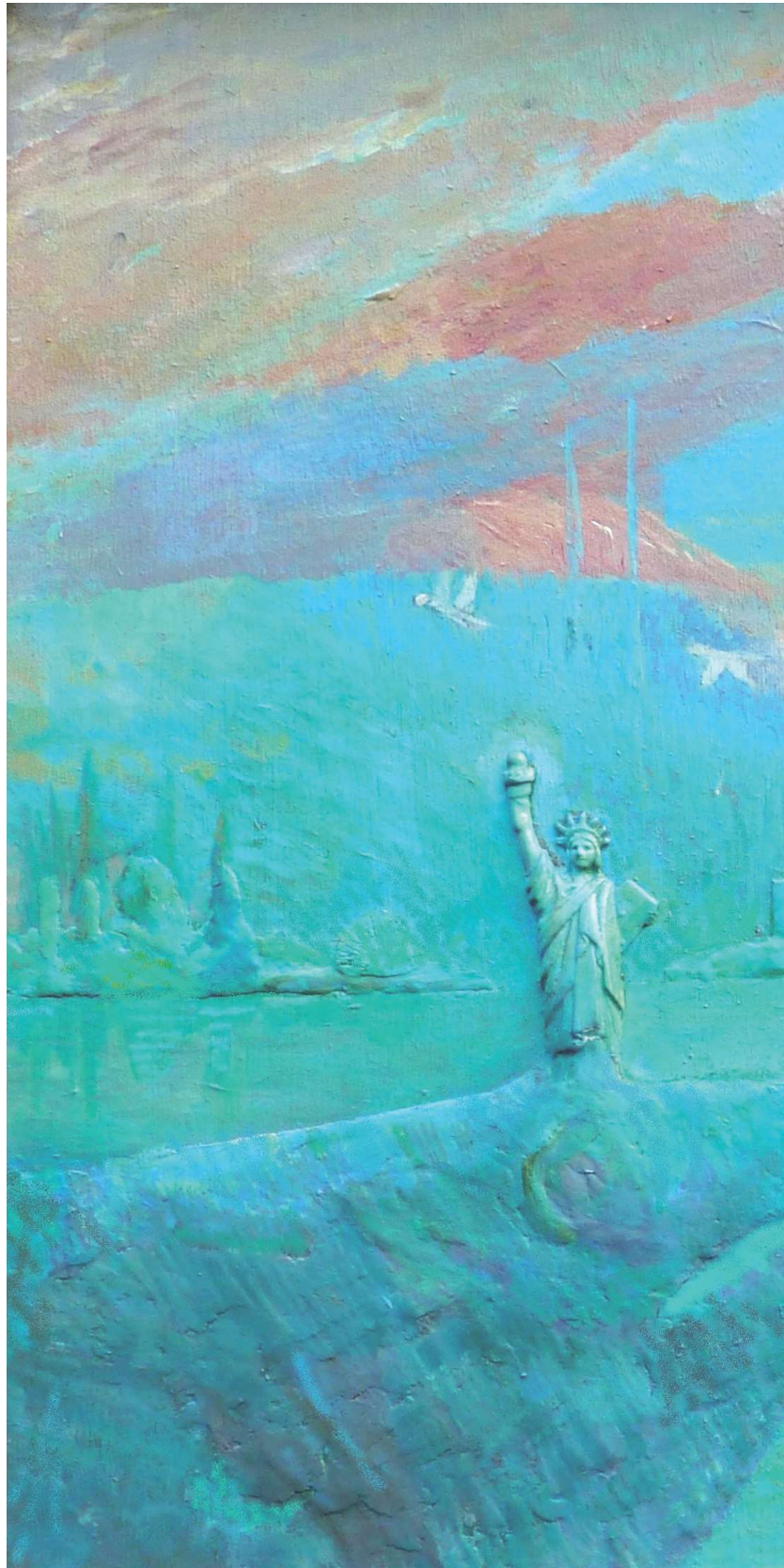
New York Money, Monet

*Qu'est-ce donc que la Liberté ?
Elle semble éclairer le monde,
De New York, comme une Joconde,
Dont elle est la grande fierté.*

*« Time is money ». L'éternité
De l'instant de l'argent inonde
La rue, où le Mur comme une onde
Engloutit la fraternité.*

*Pourtant Monet est là, qui veille
Au travers d'un soleil couchant,
Qui se couche, éternel, touchant,*

*Dans le silence, et la merveille
De la Liberté qui sourit
D'être libre d'un temps mûri.*

67. *Chaman*
Collage et peinture acrylique
35 x 24 cm
2005

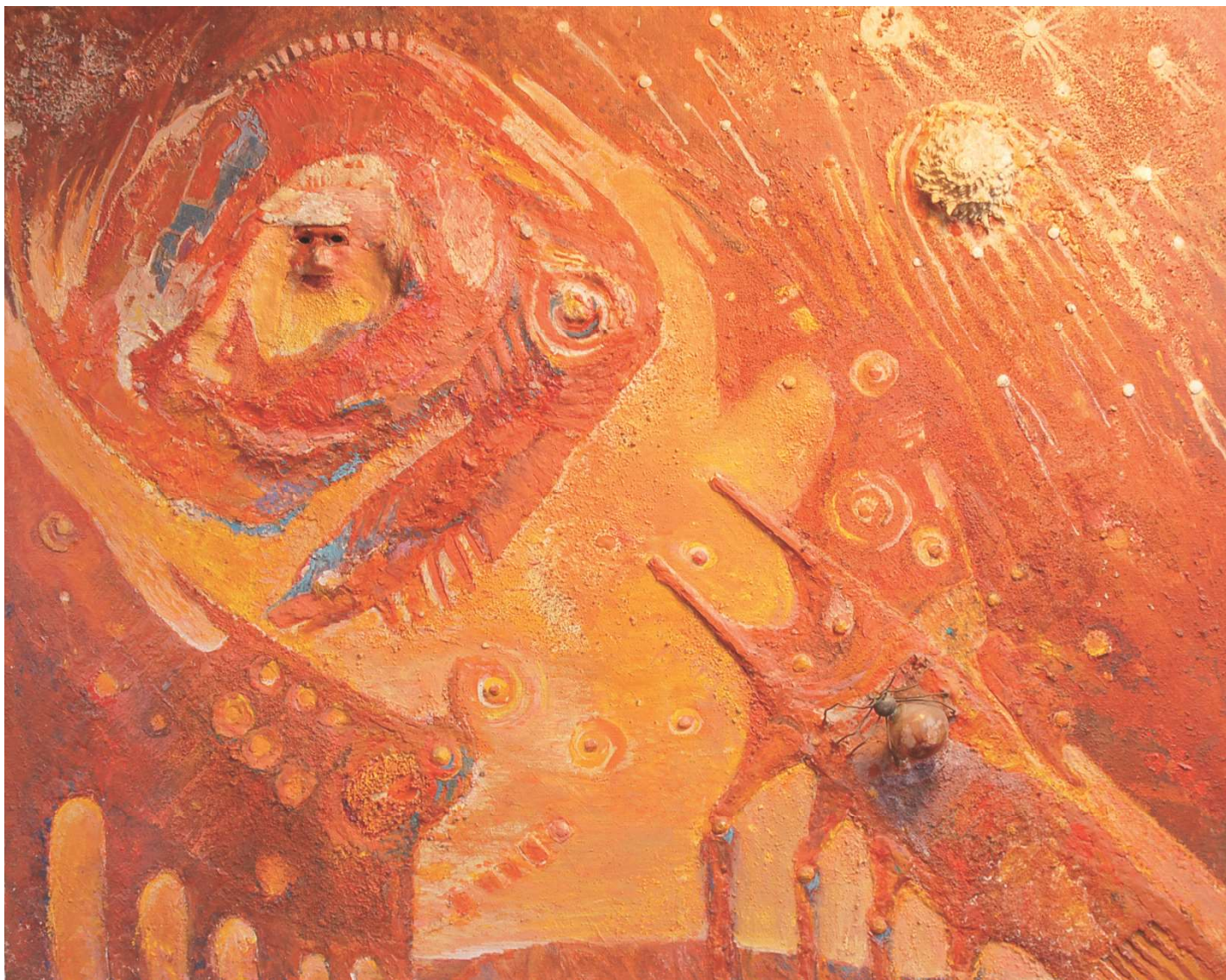
68. *Tourments*
Collage et peinture acrylique
100 x 82 cm
2000

69. *Rushmore*
Collage et peinture acrylique
54 x 69 cm
1990

70. *Rêve d'hexapode*
Collage et peinture acrylique
54 x 65 cm
2007

71. *Ile cosmique*
Collage et peinture acrylique
81 x 100 cm
2007

72. *Rêve aigu*
Peinture acrylique
73 x 60 cm
2003

73. *L'Ombre éclairant la Liberté*

Collage et peinture acrylique

39 x 49 cm

1990, Megève

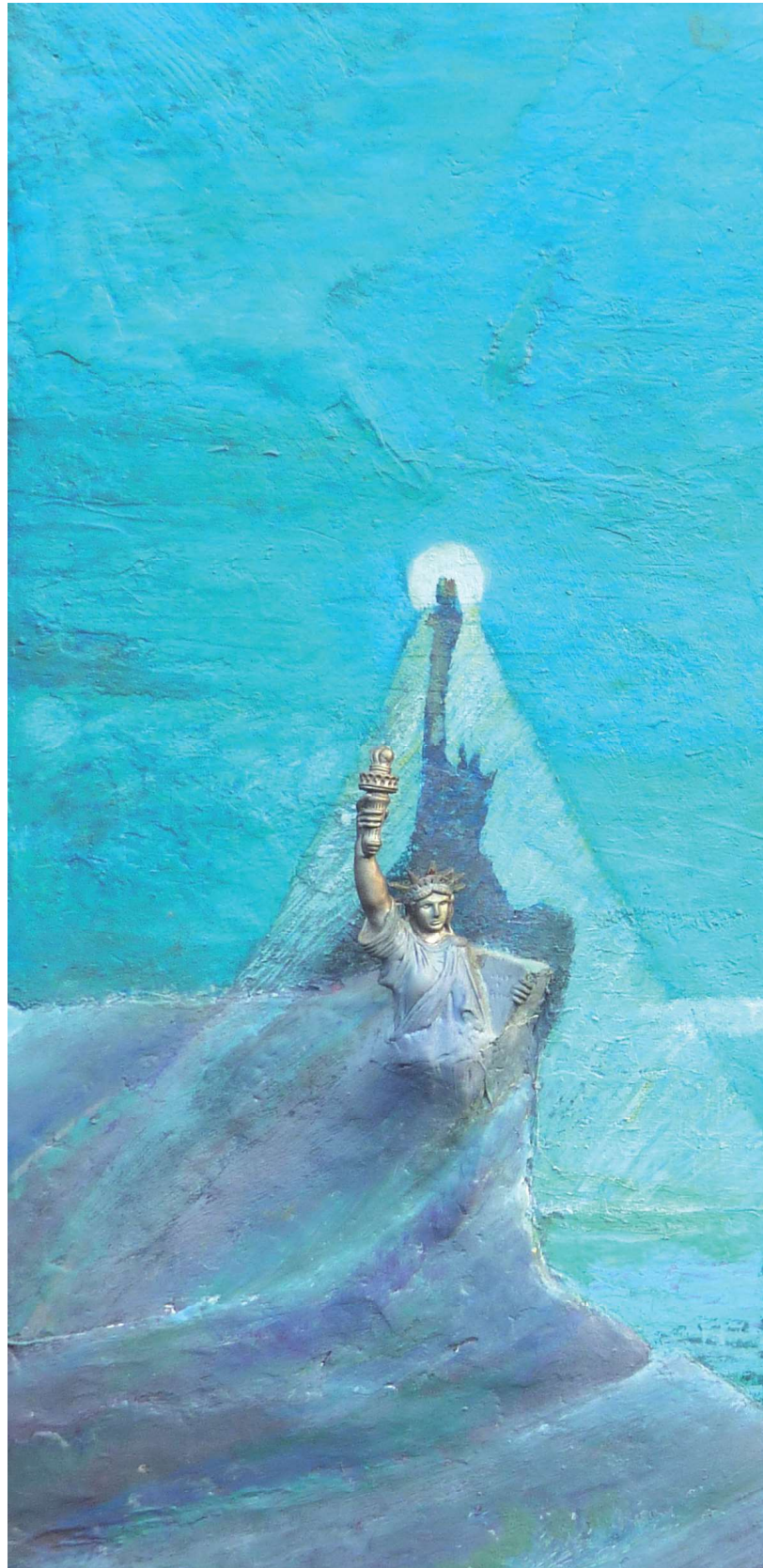
L'Ombre éclairant la Liberté

*Dans un New York évaporé,
Qui s'est détaché de son centre
Et dont le bleu nuit s'est ancré
Dans un infini doux qui rentre*

*Dans un crépuscule doré,
La Liberté, presque en son antre,
Comme un avatar adoré,
Au chœur flamboyant de l'ombre entre :*

*L'ombre l'éclaire de Beauté,
De Force et de Sagesse nues ;
Sa ville est libre dans les nues*

*En allant de chaque côté
D'un monde vaste de mystères,
Mariant ombres et lumières !*

74. *La Montagne aux esprits*
Collage et peinture acrylique
30 x 30 cm
2013, Megève

75. *Solitude*
Collage et peinture acrylique
60 x 73 cm
2007

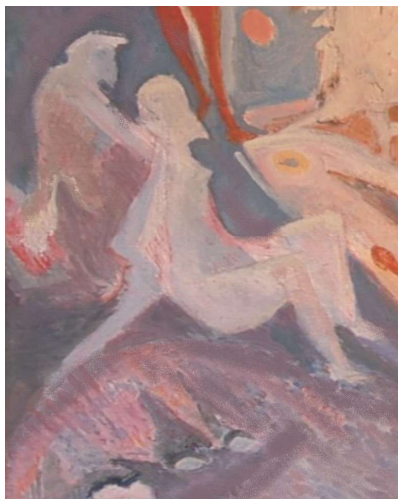
76. *Les Jumeaux*
Collage et peinture acrylique
49 x 51 cm
2012

77. *Les Yeux du Baiser*
Collage et peinture acrylique
38 x 46 cm
2007

Des images dans le tableau

78. *Génies*
Peinture acrylique
60 x 73 cm
2003

79. *Dans les méandres du nil*
Collage et peinture acrylique
50 x 64 cm
2004

80. *Le Survol*
Collage et peinture acrylique
60 x 73 cm
2004

81. *Jeux d'enfant*
Collage et peinture acrylique
24 x 33 cm
1995

82. *Alpes abyssales*
Peinture acrylique
38 x 46 cm
2005

83. *Sankai-Juku*
Propriété d'Alison Vilcoque
Peinture acrylique
81 x 100 cm
1995

84. *Le Plus Beau Tableau du monde ?
Celui où on s'aperçoit dans le miroir*
Peinture acrylique
69 x 54 cm
1985

Miroir

Ce tableau a été réalisé à la suite d'un voyage d'étude avec l'architecte Claude Rigau deau à New York, où l'artiste avait acheté ce miroir. À son retour, il décide de le coller sur une planche en bois et de peindre autour, tout en y intégrant des pièces de verre coloré. Ainsi associée au miroir, la composition va refléter son propre spectateur. Le titre de l'œuvre renforce l'ironie qu'elle contient: l'image réfléchie étant notre propre visage, le tableau n'est-il pas, tel le miroir magique des contes de fées, «le plus beau du monde»? ♦ C.P.

