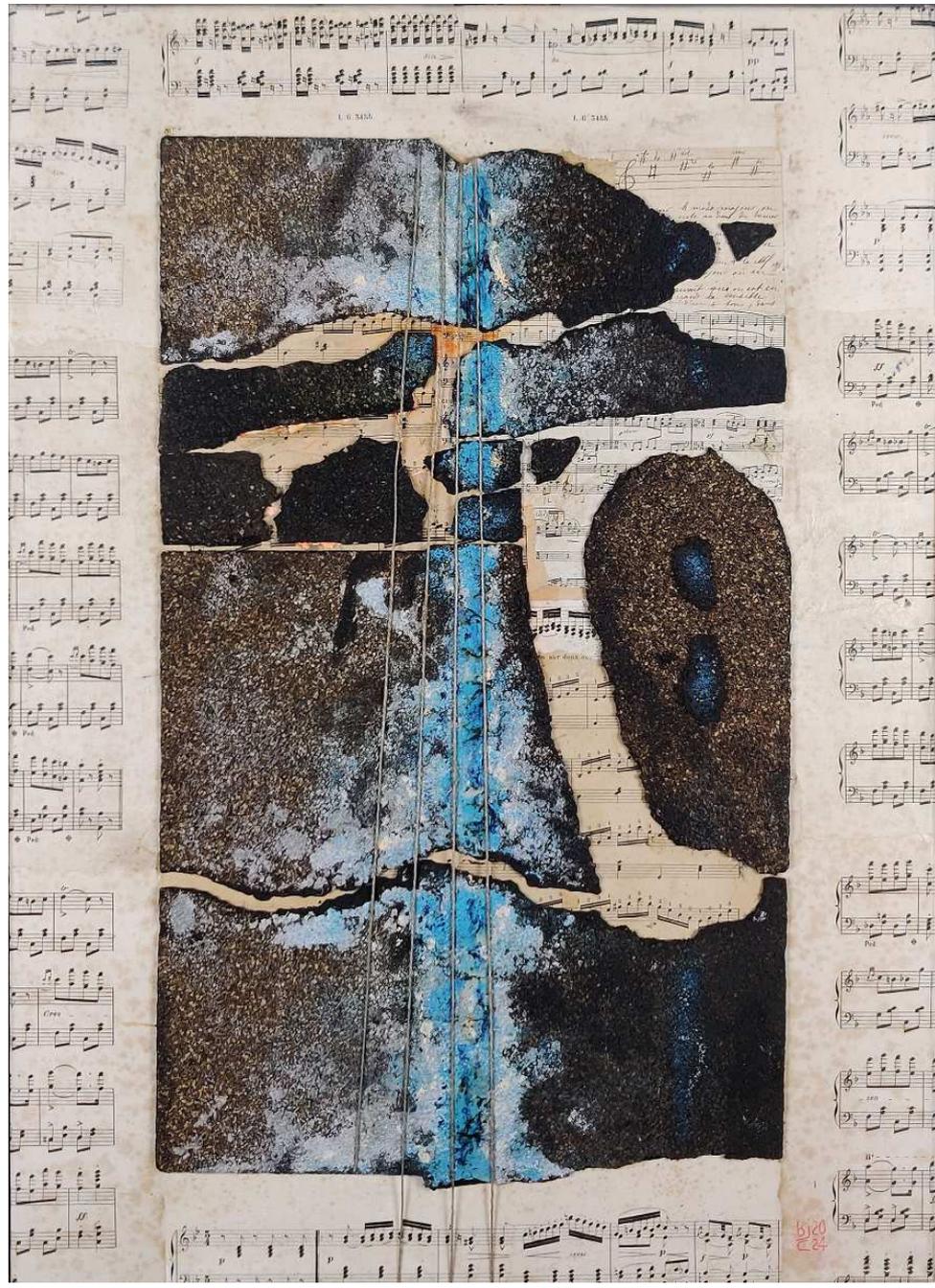

GALERIE
DEPARDIEU

JEAN-CLAUDE BERTRAND

RÉSONANCES HARMONIQUES

VERNISSAGE JEUDI 12 SEPTEMBRE 2024 18H - 21H

En présence de l'artiste
EXPOSITION JUSQU'AU 26 OCTOBRE 2024

Galerie Depardieu - 6 rue du docteur Guidoni - 06000 Nice France
Tél. 0 966 890 274 - www.galerie-depardieu.com - galerie.depardieu@orange.fr

COMITÉ PROFESSIONNEL DES GALERIES D'ART

JEAN-CLAUDE BERTRAND - RÉSONANCES HARMONIQUES

Désirs de peindre

Dès sa plus jeune enfance, Jean-Claude Bertrand savait qu'il voulait être peintre et promettait à sa mère qu'il lui peindrait des tableaux quand il serait grand. Il a appris les rudiments de l'art de la peinture dans la méthode ABC, méthode de dessin par correspondance à laquelle ses parents l'avaient abonné dès l'âge de 7 ans. Clarinetiste, avec son frère Maurice, ils entrent dans une petite formation de jazz avec laquelle ils donnent des concerts. En 1965, il intègre l'école supérieure des Beaux-Arts de Nancy, formation qui lui a permis de commencer sa carrière dans la communication et la publicité en Haute-Marne.

Puis, il devient conseil en stratégie et crée son agence de communication dans la région lyonnaise et en Suisse romande. Marié et père de six enfants, il s'installe avec toute sa famille à Lectoure dans le Gers au début des années 90. Mais Martine, sa femme tombe gravement malade et succombe d'un cancer en 1996.

La perte si douloureuse de sa première épouse a été un choc violent pour Jean-Claude Bertrand et ses enfants. C'est dans ces moments d'angoisse et de doutes qu'il a décidé de se remettre enfin à l'écoute de sa nécessité intérieure et de son désir de peindre nés dans son enfance. Tournant le dos au monde de la communication publicitaire qui a pour objectif de vendre un produit en diffusant une image simple à message unique, il choisit la rude voie de la création artistique.

Mais comment réussir à entrer dans son atelier intérieur, celui dont l'accès se cache au plus profond de soi, dans le secret de son âme ? La vie quotidienne est si difficile, avec son lot de difficultés économiques, le deuil de son épouse, l'éducation des enfants qui commencent leurs études ou entrent dans l'adolescence, toutes ces chaînes qui entravent et alourdissent le quotidien. Et par quoi commencer ? Comment trouver en soi le chemin de la création ? Il y a toujours présent le risque du vertige et de la peur de traverser la surface opaque de la toile blanche. Vivre de lumière et de couleurs demande une abnégation et une totale liberté de créer.

Jean-Claude Bertrand, toujours passionné par le jazz, a l'idée de peindre en écoutant des disques d'Ornette Coleman, d'Art Pepper ou de Lester Young. Les émotions qui naissent à l'écoute de la musique tracent un chemin créateur pour explorer les harmonies chromatiques. Serait-il possible de traduire ses émotions en couleurs ? Avec du rouge, du bleu, du jaune, les trois couleurs primaires accompagnées des tonalités du blanc au noir, Jean-Claude Bertrand se plonge dans la matérialité picturale. Le plaisir immense qu'il ressent est intact malgré toutes ces années sans peindre et les épreuves terribles que la famille a traversées. Il trouve en lui la porte de la liberté intérieure, celle qui ouvre le chemin des possibles. Revient en lui cette phrase si belle et si juste de Maurice Denis de 1898 : « *Se rappeler qu'un tableau - avant d'être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque anecdote - est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblées.* »

Lors d'une exposition à Lectoure en 1998, il rencontre Dany Grelier, qui va devenir sa compagne de création, sa femme d'artiste comme il le dit si tendrement dans son ouvrage « *Mémoires sensorielles* ». Ensemble, ils traversent les 25 ans de création artistique sans faiblir.

JEAN-CLAUDE BERTRAND - RÉSONANCES HARMONIQUES

Compositions, rythmes, couleurs

Les expositions se succèdent et Jean-Claude Bertrand y voit la marque de la reconnaissance du monde de l'art. Il se rapproche des jazzmen et propose à différents festivals une collaboration artistique très réussie. Il crée des affiches qui servent de visuels pour les tracts, les programmes, les tee-shirts, les étiquettes de vin. Lors des festivals, il présente une exposition de ses œuvres. Très souvent, il réalise des performances en peignant une toile en direct pendant que les musiciens jouent. C'est ainsi que de très belles rencontres ont eu lieu.

A Saint Louis en Alsace, ville jumelée avec Lectoure, où Jean-Claude Bertrand exposait au Forum de l'hôtel de Ville en 2002, le grand Archie Shepp, un des plus grands jazzmen, a accompagné le vernissage de l'exposition en jouant du saxophone ténor pendant près d'une heure en se promenant à travers les œuvres de l'artiste.

En 2002, j'écrivais « *Avec la maîtrise d'une main toujours plus sûre de ses effets, Jean-Claude Bertrand entrelace et superpose les strates multiples d'une partition chromatique délicatement modulée. Les gris-bleu aux opalescences irisées se réchauffent d'ocres frolés, la matité poudreuse des couleurs contraste avec la brillance laquée des écritures gestuelles. Les toiles se voilent de transparences et d'opacité translucide. En un jeu plastique subtil, elles tissent des modulations émergeant des profondeurs, là où le cœur de la toile palpite, vibre, chuchote. La musicalité de la couleur apparaît, se dévoilant dans le silence de l'atelier. Jean-Claude Bertrand, écoutant les couleurs vibrer à son oreille, peint le monde invisible des modulations chromatiques...* »

La Ville de Saint Louis a commandé à Jean-Claude Bertrand un vitrail « Jazz » pour orner la grande verrière du conservatoire de musique. Quelle belle reconnaissance !

Au fur et à mesure, de profondes amitiés naissent avec les musiciens et l'artiste enracine ses recherches picturales en se mettant au diapason de la musique. Capter les énergies des notes, savoir les traduire en couleurs et matérialiser les résonances harmoniques sont pour lui des moments de plénitude artistique. Insatiable de curiosité et habité par la volonté et le désir de partager son travail avec son public, Jean-Claude Bertrand développe des collaborations avec le monde du vin ou du parfum. Le peintre a développé tout un cycle en lien avec les cinq sens, la vue bien évidemment, le goût avec la thématique du vin, l'odorat avec la collaboration avec un grand parfumeur, l'ouïe avec ses performances picturales pendant les concerts de jazz, le toucher par sa touche picturale si particulière.

Lorsque Jean-Claude Bertrand peint, après avoir préparé ses pots de couleurs, ses pinceaux, ses éponges et chiffons, il plonge en lui-même pour capter l'essence même de la musique par tous ses sens. Puis à l'écoute des notes qui s'égrènent dans l'espace, il pose ses tons, ses touches de couleurs qu'il estompe et fond les unes dans les autres. Peu à peu, avec des touches multicolores, la composition se structure et se déploie vers les bords de la toile. Il y a une centralité manifeste dans les toiles de l'artiste, une frontalité axiale et verticale qui arrime la forme émergente venue des profondeurs du visible.

Jean-Claude Bertrand mélange ses couleurs directement sur la toile, c'est avant tout un plasticien de la matière, dans laquelle se lisent les transparences et les opacités, les densités grumeleuses ou lisses, les brillances et les matités.

JEAN-CLAUDE BERTRAND - RÉSONANCES HARMONIQUES

Il écrit dans l'ouvrage très complet qu'il a réalisé avec son épouse : *« Je fonctionne un peu comme un générateur. Je capte toutes les informations que me transmettent mes sens et je les restitue picturalement en énergie vibratoire. Mon ambition est de réinitialiser les logiciels de nos cinq sens afin de redécouvrir tout leur potentiel pour mieux les exploiter. Le monde actuel est tellement sujet à la vitesse, à la multiplicité d'informations et d'images et à leur banalisation que nous n'avons plus beaucoup de contact émotionnel avec nos ressentis. L'être humain perd de sa spontanéité, de sa singularité, de sa véritable identité, de sa créativité face à ce qui doit être compris, aimé, apprécié... selon les normes. Mon « message », s'il devait y en avoir un, serait : « videz toutes les informations qui encombrant vos archives et bloquent vos mémoires... Ensuite, purgez votre logiciel et laissez-le vous entraîner vers de nouvelles découvertes sensorielles. En fait, découvrez une œuvre avec un logiciel d'enfant ! ».*

Jean-Claude Bertrand est en quête d'une spiritualité et d'élévation de l'être. Il vit pour la peinture et pour aller au contact de ses lecteurs-spectateurs de son œuvre. Il s'agit d'une véritable dimension existentialiste qui l'habite en permanence. Il désire que ses œuvres interpellent le spectateur qui entrerait dans l'œuvre et se mettrait à la lire et à ressentir par tous ses sens les émotions contenues dans les couleurs et les gestes picturaux.

Reflet du monde - reflet de soi

Les œuvres de Jean-Claude Bertrand sont comme un reflet de soi, une image miroir d'une forme verticale qui surgit de la matière colorée. Les couleurs entrent en résonance avec le lecteur-spectateur et lui procurent des sensations et des émotions oubliées lovées au cœur de sa mémoire sensorielle. Cette résonance harmonique fait écho aux recherches de Wassily Kandinsky et d'Arnold Schönberg, compositeur, ancien élève de Gustav Mahler à Vienne. Le peintre et le compositeur, en s'épaulant l'un l'autre, ont été au cœur des avant-gardes artistiques. Wassily Kandinsky est un des fondateurs de l'art abstrait entre 1909 et 1913 et Schönberg, l'un des créateurs de la musique dodécaphonique au sein de l'école de Vienne. Dans son ouvrage *« Du spirituel dans l'art »* édité en 1909, Kandinsky explore les conditions d'émergences de l'œuvre d'art, œuvre en lien avec les énergies cosmiques et spirituelles. Ces recherches ont été peu à peu occultées dans les développements conceptuels de l'art contemporain. Mais les choses changent. Et si Jean-Claude Bertrand était au diapason de l'art actuel et de ses passerelles entre peinture et toutes sortes de musique jazz, classique ou contemporain ? Depuis une trentaine d'années, plusieurs artistes peintres créent en écoutant de la musique de jazz ; Christophe Hohler, artiste peintre et Michel Petruciani pianiste de free jazz, Jacques Chesnel, réalisait des peintures abstraites sur de grands noms du jazz, Sylvain Guérineau saxophoniste de free jazz explore les couleurs vives de sa palette de peintre et de musicien.

Mais Jean-Claude Bertrand a quelque chose de plus que les autres artistes peintres et les musiciens jazzmen. Il est habité par une volonté inextinguible de communiquer sa passion pour la couleur et de transmettre son savoir-faire et sa relation au monde. Son désir secret serait de créer une fondation pour soutenir les jeunes artistes dans leurs démarches artistiques et de les épauler sur le rude mais magnifique chemin de la création artistique. Ce peintre est comme une sorte de cavalier héroïque, pourfendeur de ce qu'il appelle *« le conceptualisme de l'A.C. »* - acronyme pour Art Contemporain, qu'il juge sans plus-value artistique, lui qui proclame son idéal de partage de l'art, de la musique et dans lequel une relation spirituelle se crée entre l'artiste et le spectateur.

Saint Louis, le 18 juillet 2024

Catherine Koenig

JEAN-CLAUDE BERTRAND - RÉSONANCES HARMONIQUES - OEUVRES

T130 Composition N°1, Technique mixte sur toile, 70 x 50 cm,- 2013

T134 Composition N°5, Technique mixte sur toile, 70 x 50 cm,- 2013

T228 Composition musicale N°13, Technique mixte sur toile, 70 x 50 cm, 2016

T229 Composition musicale N°14, Technique mixte sur toile, 70 x 50 cm, 2016

T230 Composition musicale N°15, Technique mixte sur toile, 70 x 50 cm, 2016

T386 Moment musical, Technique mixte, collage partitions sur bois, 48,5 x 143 x 2,5 cm, 2024

T387 Valse, Technique mixte, collage partitions sur bois, 48,5 x 41 x 2,5 cm, 2024

T388 Diffusion, Technique mixte, collage partitions sur bois, 48,5 x 41 x 2,5 cm, 2024

T389 Partitions noir et or, Technique mixte, collage partitions sur bois, 48,5 x 41 x 2,5 cm, 2024

T390 Piano, Technique mixte, Collage partitions, Shingle, cordelette, 70 x 50 x 4,5 cm, 2024

T391 Sax, Technique mixte, Collage partitions, Laiton, bois, 70 x 50 x 4,5 cm, 2024

T392 Contrebassiste, Technique mixte, Collage partitions, Shingle, cordelettes, 70 x 50 x 4,5 cm, 2024

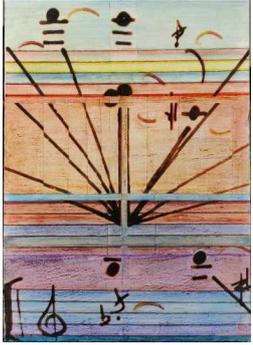

T393 Clarinette, Technique mixte, Collage partitions, Sur toile 70 x 50 x 4,5 cm, 2024

T394 Partitions de musique contemporaine de R.Tessier, Technique mixte, collage, Sur toile 70 x 50 x 4,5 cm, 2024

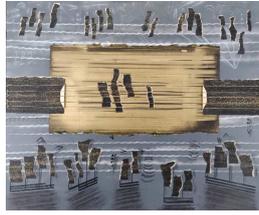
JEAN-CLAUDE BERTRAND - RÉSONANCES HARMONIQUES - OEUVRES

T395 Ecriture musicale contemporaine,
Technique mixte, collage,
Sur toile 70 x 50 x 4,5
cm, 2024

T396 Arcanes de la musique contemporaine,
Technique mixte,
collage, Sur toile 70 x
50 x 4,5 cm, 2024

T397 Complexité de la musique contemporaine,
Technique mixte, col-
lages, cordes acier,
sur toile,
100 x 120 x 4,5 cm
2024

INFORMATIONS PRATIQUES

La galerie sera fermée du 1er août au 1er septembre 2024.
Réouverture le lundi 2 septembre 2024.

Galerie Depardieu
6 rue du docteur Guidoni
06000 Nice
France

Tél. 0 966 890 274
www.galerie-depardieu.com
galerie.depardieu@orange.fr

Lundi au samedi 14h30 - 18h30

