

HINTER DEM BAUM – HISTOIRES D'ARBRES – ODILE VILLEROY

HINTER DEM BAUM

ODILE

VILLEROY

HISTOIRES D'ARBRES

Remerciements à

Magdalena Grandmontagne,
Françoise Barsacq,
Claire Jolin,
Kurt Bohr,
Heinz Mathey,
Matthieu Villeroy,
M. le Maire de Merzig
et l'Association des Amis du Musée Fellenbergmühle.

Ce catalogue est édité par
Orange Claire Edition,
1bis Esplanade des Thermes, 57000 Metz, France
Tél. 33 (0) 6 09 90 90 48
claire@orangeclaire.com

Tous droits réservés.
Toute reproduction ou transmission, même partielle, sous quelque forme
que ce soit, est interdite sans autorisation écrite de l'artiste, détenteur des droits.

Parution : 2e trimestre 2009

Imprimé en France par Vagner Graphic (54)

HINTER DEM BAUM HISTOIRES D'ARBRES

Peinture	9	Malerei
Dessin	21	Zeichnung
Gravure	31	Radierung
Biographie	46	Biographie

F E L L E N B E R G M Ü H L E
26. APRIL / 1. JUNI - 26 AVRIL / 1ER JUIN 2009

Chéri, sois prudent

Après plusieurs expositions à Wallerfangen, Sarrelouis, Saint-Ingbert, Metz et Paris, Odile Villeroy présente ses œuvres les plus récentes – gravures, dessins, peintures à l’huile – au musée Fellenbergmühle de Merzig avec comme thème **Hinter dem Baum, Histoires d’arbres**.

Il ne s’agit pas ici de paysages classiques ou encore d’arrière-plans d’arbres, mais bien de la mise au jour de phénomènes et de perceptions qui existent au-delà de la surface des choses. Ainsi les dessins reflètent-ils le cheminement qui s’élabore dans le dialogue, subjectif et intellectuel, de l’artiste avec les arbres. Loin d’être hermétiques, ces œuvres laissent une large place à l’imagination créatrice et à l’interprétation personnelle de l’observateur.

Parmi les gravures – une technique vers laquelle Odile Villeroy ne s’est tournée que récemment –, les petits formats charment plus par leur grâce et leur beauté, comme **Deux arbustes** ou **L’Arbre fleur**. D’autres gravures sont par contre plus proches des dessins et des peintures de l’artiste : des troncs d’arbres à l’écorce éclatée rappellent des torsos humains, évoquent les dangers et les blessures que la vie impose souvent à l’homme. Une autre, aux formes squelet-

Nach Ausstellungen in Wallerfangen, Saarlouis, St. Ingbert, Metz und Paris zeigt Odile Villeroy in der Fellenbergmühle in Merzig neue Arbeiten aus den letzten Jahren: Radierungen, Zeichnungen und Ölgemälde.

Hinter dem Baum lautet das programmatische Motto dieser Ausstellung. Es geht dabei nicht um die Darstellung der landschaftlichen Umgebung oder den räumlichen Hintergrund der Bäume, sondern um die Entdeckung und Enthüllung von Phänomenen und Wahrnehmungen, die jenseits der Oberfläche der Dingwelt existieren. Diese Zeichnungen spiegeln den subjektiv-intellektuellen Erkenntnisprozess, der im Dialog der Künstlerin mit ihren Bäumen entsteht. Ihre Kunstwerke sind jedoch nicht hermetisch verrätselt, sie öffnen sich und geben dem Betrachter Raum für eigene schöpferische Fantasie und individuelle Erkenntnis.

Dieser Befund gilt überwiegend noch nicht für die Radierungen, eine Kunstgattung, der sich Odile Villeroy erst in jüngster Zeit zugewandt hat. Vor allem als Miniaturen, zierlich und filigran bezaubern sie durch schiere Anmut und Schönheit, etwa die Blätter **Deux arbustes** (zwei Sträucher), **L’Arbre fleur** (der Blütenbaum).

Sei vorsichtig, Liebling

tiques, suggère un oiseau mort, symbole de la fugacité de l'existence.

Le trait des dessins de grand format est épuré, réduit à l'essentiel. Odile Ville-roy, dans son œuvre, délaisse les arbres entiers, intacts, comme ceux que nous pouvons admirer du printemps à l'automne. L'attention de l'artiste se porte plutôt sur des arbres morts, dans une atmosphère hivernale, sombre.

Certains dessins comme **Arbre couché**, **Bois mort**, et **Racine**, font instinctivement penser aux **Vanités** de l'époque baroque, aux symboles de mort et au caractère vain et éphémère de la vie.

Les troncs de la **Série Arbres** évoquent les corps féminins, dans leur beauté mais aussi dans leur laideur.

Particulièrement original, un dépliant en accordéon reprend sur une face les motifs de certains dessins de grand format, et sur l'autre des représentations du corps humain ou d'objets qui renvoient aux travaux antérieurs de l'artiste.

Très impressionnantes, les peintures sont riches de symboles et de motifs profonds. Leurs couleurs discrètes, délicates même, contrastent avec leurs formes vigoureuses, imposantes.

Dans les peintures, à la remarquable plasticité et au graphisme sculptural, c'est finalement le talent de la dessinatrice qui brille. Et davantage encore que ses dessins, les peintures d'Odile Villeroy, aux rondeurs naturelles, organiques, renvoient au corps féminin. Ici, un tissu transparent s'enroule autour d'un tronc élégant et sinueux (**Danseuse**). Là,

Andere nicht betitelte Radierungen gehen dagegen deutlich in die Richtung ihrer Zeichnungen und Gemälde:

Abgehackten Baumstrünke erinnern an den menschlichen Torso, gemahnen an die mannigfaltigen Gefährdungen und Verletzungen, die der Mensch vielfältig ertragen und erdulden muss.

Ausgebeinte Teile eines Baumes vermitteln Assoziationen an einen toten Vogel und symbolisieren Vergänglichkeit.

Die großformatigen Zeichnungen sind in ihrer Darstellung sehr karg, reduziert auf das Wesentliche. Ganze, unversehrte Bäume, wie wir sie vom Frühjahr bis zum Herbst in der Natur bewundern, sind im Werk Odile Villeroys ausgespart. Ihr Augenmerk richtet sich auf den toten Baum, das eher winterlich düstere Ambiente. Beim Betrachten der reduzierten und kuptierten Baumteile in Zeichnungen wie **Arbre couché** (dahin gestreckter Baum), **Bois mort** (totes Holz), **Racine** (Wurzel) denkt man unwillkürlich an die Vanitasmotive des Barock, an Symbole für Tod und Vergänglichkeit.

Die Baumtorsi der **Serie Arbres** erinnern an weibliche Körper, zeigen die unterschiedlichen Facetten von Hässlichkeit und Schönheit.

Höchst originell das Ziehharmonikafaltblatt, das auf der Vorderseite ähnliche Motive zeigt wie die großen Zeichnungen, auf der Rückseite sehen wir Darstellungen der menschlichen Gestalt sowie Objekte, die auf die zurückliegende Werkphase der Künstlerin verweisen.

Sehr beeindruckend, voller hintergründiger Motive und Symbole treten uns die Gemälde gegenüber. Zurückhaltende, eher zarte Farbigkeit kontrastiert mit kräftigen und wuchtigen Formen. Auch in ihren Gemälden, die mit stupender Plastizität und skulpturaler Graphik aufwarten, brilliert letztlich die überragende Zeichnerin. Und noch intensiver als die Zeichnungen verweisen die Gemälde auf den weib-

un saule creux ressemblant au torse d'une femme, protège un être humain dont les mains cherchent à s'échapper, s'agrippant aux trous : l'espoir meurt en dernier (**La Force de l'espoir**).

Sur un fond d'un rouge délicat, un tronc au branchage curieux fait penser à Daphné qui, selon la légende, fut changée en laurier pour échapper à Apollon (**Tendresse**).

La forte symbolique de la plupart des peintures s'apparente au surréalisme : des serpents roses se dressent agressivement hors d'un tronc d'arbre (**L'Arbre aux serpents**), de l'eau jaillit de la fente d'un tronc, l'arbre comme source, symbole de force vitale (**L'Arbre source**). Une gigantesque blessure d'un rouge sang (**Sang de vie**) rappelle un ulcère cancéreux – ou faut-il plutôt y voir la souffrance d'une femme violentée, opprimée ? A chacun de laisser libre cours à son imagination.

Deux tableaux, dont la distance ironique s'apparente à de la caricature, contrastent avec le reste des œuvres présentées : **Chéri, sois prudent** et **La Femme savante**.

Odile Villeroy cherche toujours à atteindre l'authenticité dans son travail. Elle scrute ce qui l'entoure d'un œil vif et l'on peut dire que son regard précis va jusqu'à l'essence des choses.

DR. KURT BOHR
ÉDITEUR DU MAGAZINE CULTUREL OPUS

lichen Körper. Die natürlich gewachsenen organischen Rundungen evozieren solche Wahrnehmungen. Gazestoff umweht einen elegant gewundenen Stamm (**Danseuse**, Tänzerin), eine hohle Kopfweide, die aussieht wie ein femininer Torso, beschützt ein Menschenwesen, dessen Hände aus Astlöchern den Weg ins Freie suchen: die Hoffnung stirbt zuletzt (**La Force de l'espoir**, die Kraft der Hoffnung).

Ein in zartes Rot gehauchter Baumstrunk mit bizarrem Geäst, lässt an Daphne denken, die der Sage nach zum Lorbeerbaum verwandelt wurde, um sie vor den Nachstellungen des Zeus zu schützen (**Tendresse**, Zärtlichkeit).

Die starke Symbolik der meisten Gemälde wirkt surreal: Rosa Schlangentorsi ragen aggressiv aus einem Baumloch heraus (**L'Arbre au serpents**, der Schlangenbaum), Wasser strömt aus einer Baumspalte, der Baum als Quelle, Symbol für frische Lebenskraft (**L'Arbre source**, der Quellbaum). Eine riesige blutrote Baumwunde (**Sang de vie**, Lebensblut) wirkt wie ein Krebsgeschwür – oder sollte man darin eher die entblößte Scham einer geschundenen Frau sehen, gleichsam als Symbol für Gewalt und Unterdrückung?

Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Ein wenig aus dem Rahmen fallen die Bilder **Chéri, sois prudent** (sei vorsichtig, Liebling) und **La Femme savante** (die wissende Frau), deren ironische Distanz die Grenzen der Karikatur erreicht.

Odile Villeroy strebt in ihren Werken immer nach Authentizität. Sie forscht mit wachem Auge, ihr Blick ist präzise und dringt gleichsam vor zum Wesen der Dinge.

DR. KURT BOHR
HERAUSGEBER OPUS KULTURMAGAZIN

Malerei Peinture

La Danseuse

Huile sur toile – 33 x 41 cm – 2008

La Force de l'Espoir

Huile sur toile – 33 x 41 cm – 2005

Menace
Huile sur toile - 46 x 55 cm - 2008

Sang de vie
Huile sur toile - 33 x 41cm - 2004

L'Arbre-source
Huile sur toile - 33 x 41 cm - 2007

Sois prudent, chéri !
Huile sur toile - 33 x 41 cm - 2007

La Femme savante
Huile sur toile – 33 x 41 cm – 2007

L'Arbre aux serpents
Huile sur toile – 70 x 80 cm – 2008

Séduction
Huile sur toile – 33 x 41 cm

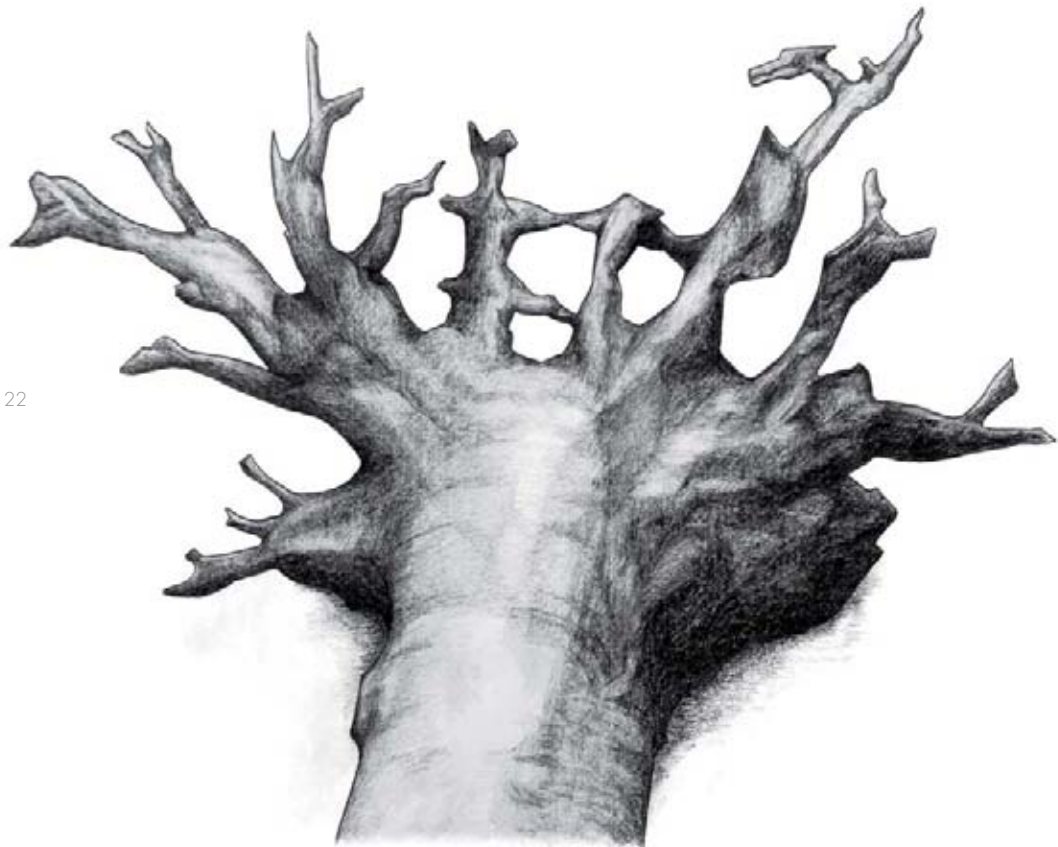

Tendresse
Huile sur toile – 33 x 41 cm – 2008

Zeichnung Dessin

22

Arbre couché

Technique mixte sur papier – 48,5 x 63 cm – 2006

23

Racine

Technique mixte sur papier – 48,5 x 63 cm – 2006

Arbre IV
Technique mixte
sur papier
48,5 x 63 cm – 2006

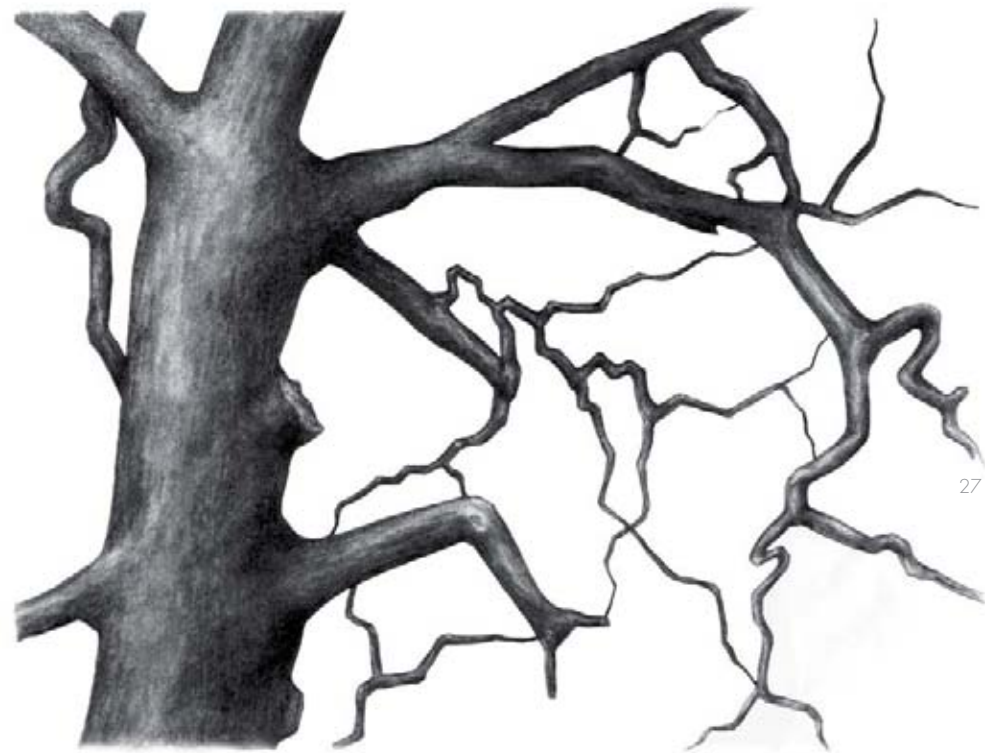
Arbre II
Technique mixte
sur papier – 48,5 x 63 cm
2006

Arbre I

Technique mixte
sur papier
48,5 x 63 cm - 2006

26

27

Arbre III

Technique mixte sur papier - 48,5 x 63 cm - 2006

Petits formats I, II, III, IV (Numérotation de gauche à droite en partant du haut)
Encre – 12 x 16 cm – 2008

Petit format V
Encre et crayon – 17,8 x 24,8 cm

Petit format VI
Encre et crayon – 16 x 12 cm – Avril 2008

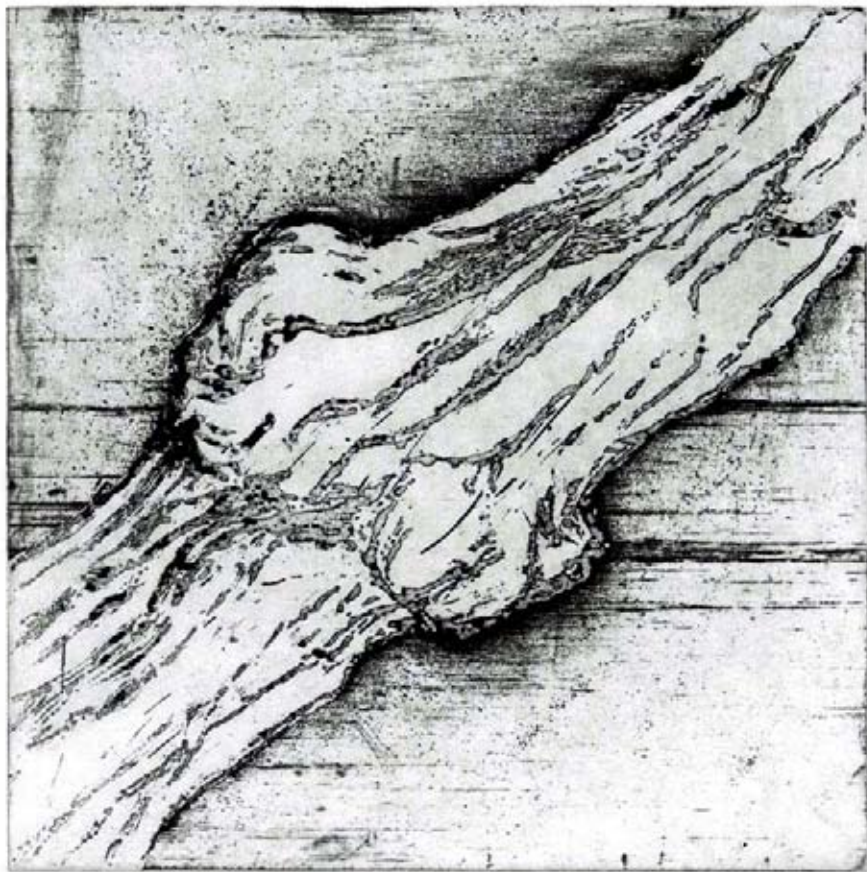
Souche I
Technique mixte sur papier – 48,5 x 63 cm – 2006

Souche II
Technique mixte sur papier – 48,5 x 63 cm – 2006

Radierung Gravure

Le Tronc

Gravure au sucre - 19,6 x 19,6 cm - 2009

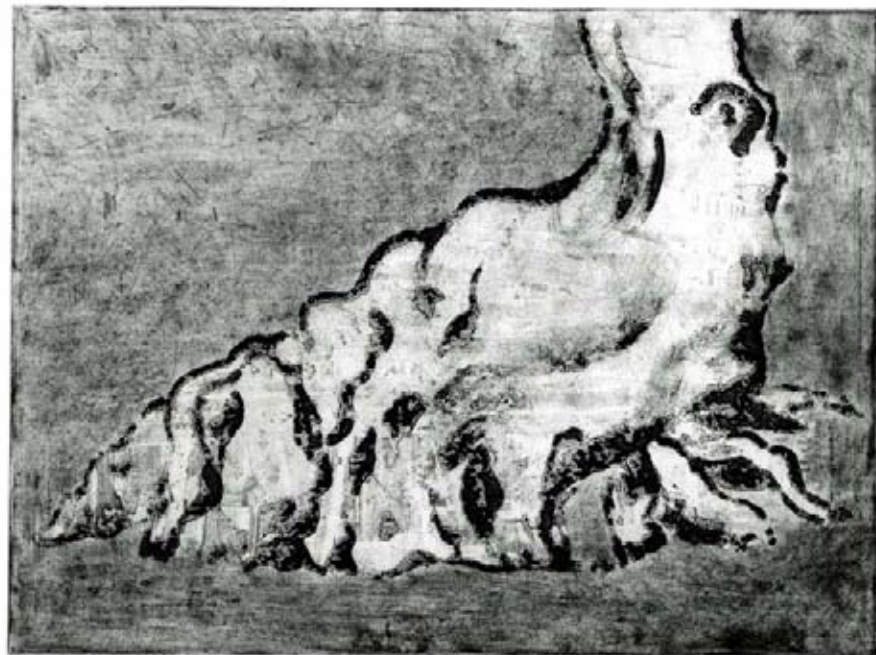
L'Arbre fantôme

Eau-forte et aquatinte - 19,5 x 19,5 cm - 2008

L'Arbre dans le vent

Eau forte et aquatinte – 19,9 x 19,8 cm – 2009

En Tapinois

Gravure au sucre et moulette – 39,7 x 29,6 cm – 2009

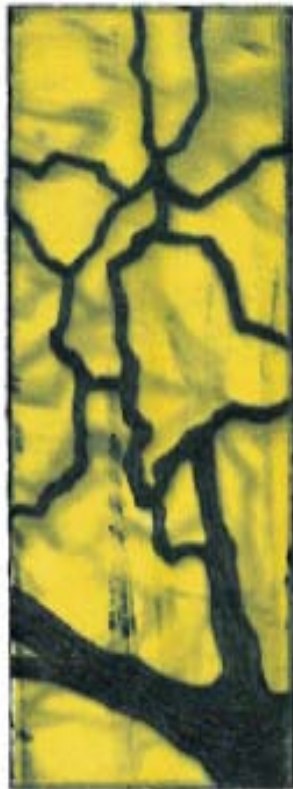
Entrelacs

Gravure vernis mou - 14,7 x 9,7 cm - 2009

Deux Faces cachées I - Deux Faces cachées II

Gravure - 2 fois Ø14,7 cm - 2009

Orage

Pointe sèche – 2 fois 14,7 x 5,5 cm – 2009

Danse

Gravure (tirage unique en deux couleurs) – 24,4 x 19,7 cm – 2008

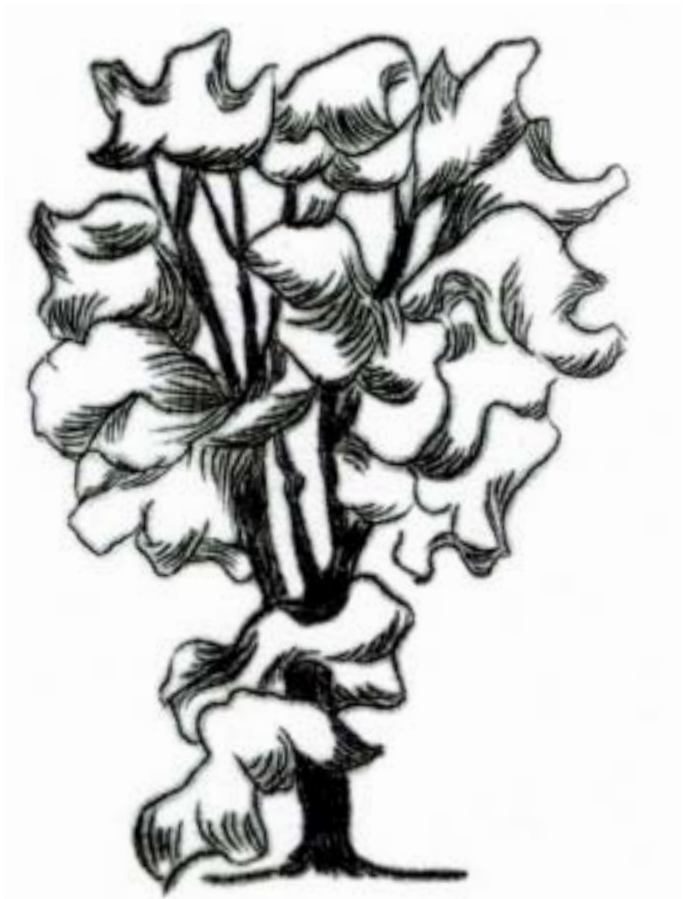
Deux regards

Pointe sèche - 2 fois 12,8 x 19,9 cm - 2009

Pommier d'hiver

Pointe sèche - 14,6 x 18,6 cm - 2008

L'Arbre flamme
Pointe sèche - 10,8 x 14,7 cm - 2008

L'Arbre fleur
Pointe sèche - 10,8 x 14,7 cm - 2008

Un Peuplier

Pointe sèche - 10,8 x 14,7 cm - 2008

Le Petit arbre

Pointe sèche - 14,8 x 18,6 cm - 2008

Deux Arbustes

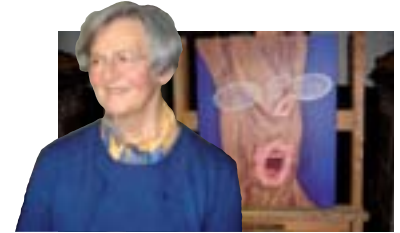
Pointe sèche - 10,8 x 14,7 cm - 2008

Bois mort

Pointe sèche - 20,5 x 14,7 cm - 2008

BIOGRAPHIE

46

Geboren am 23. März **1937** in Paris

1950-1958 Privatstudium in Zeichnen und Malerei
im Atelier von Mademoiselle Bossière in Paris

1954-1958 Studium der Kunstgeschichte an der Ecole du Louvre
und an der Sorbonne

1957-1958 Malerei im Atelier von Jean Maxence in Paris

1958-1965 Zeichnungen nach der Natur

1965-1980 Kinderporträts in Ölmalerei

Hinwendung zum Design

Studium über Farben und geometrische Kompositionen

SEIT 1982 Umzug zum Wohnsitz in Deutschland (Saarland)

Rückkehr zur Malerei an der Staffelei

Gründungsmitglied einer Künstlergruppe in Metz

SEIT 2008 Entdeckung der Radierung als Erweiterung des künstlerischen Ausdruck

47

Née le 23 mars **1937** à Paris

1950-1958 Apprentissage du dessin et de la peinture à l'huile
dans l'atelier de Mademoiselle Bossière à Paris

1954-1958 Etudes d'histoires de l'art à l'Ecole du Louvre et à la Sorbonne

1957-1958 Peinture dans l'atelier de Jean Maxence

1958-1965 Dessin d'après nature

1965-1980 Portraits d'enfants à l'huile

Compositions géométriques

Recherches sur la couleur et le design

DEPUIS 1982 Installation en Allemagne, atelier à Wallerfangen

Retour à la peinture de chevalet

Fondation d'un groupe de femmes artistes à Metz

DEPUIS 2008 Découverte de la gravure comme nouvelle possibilité d'expression

BIOGRAPHIE

AUSSTELLUNGEN

- 1991** Museum Wallerfangen (D), Zeichnungen
1994 Galerie Triangle, Paris, Malerei und Zeichnung
1998 Atelier Museum Haus Ludwig, Saarlouis (D), Malerei und Zeichnung
1999 Maison des Trois Frontières, Freyding-Merlebach (Moselle)
2000 Galerie Margret Lafontaine, St Ingbert (D), Malerei und Zeichnung
2005 Galerie Hélène Lamarque, Paris, Installation, Malerei und Zeichnung
2005 Galerie Hélène Lamarque, Paris, Zeichnungen
2007 Maison Rabelais, Metz, Zeichnungen

THEMEN DER AKTUELLEN ARBEITEN

Phantastische, figurative Kompositionen aus der Welt der Kinder- und Tierdarstellung, Motive aus der Natur wie Bäume, Steine und Felsen
Stillleben mit Kleidungsstücken und Objekten der menschlichen Präsenz
Arbeitsweise : Ölmalerei auf Leinwand oder Papier, Naturstudien in Pastell, Rötel, Holzkohle und Tusche, alle klassischen Techniken der Radierung wie Kaltnadel, Ätzzradierung, Vernis mou, Aquatinta und Zuckertusche

KONTAKT

ODILE VILLEROY

Vaudrevange, Hauptstrasse 67, D-66798 Wallerfangen
Tel.: 0049 (0) 6831 62807 – Fax: 0049 (0) 6831 69103
cov@pc-h.net – www. odilevilleroi.com

Dedans/Dehors
Cahier dépliant,
recto-verso, deux fois
24 pages – Encre
9 x 14 cm – 2005

EXPOSITIONS

- 1991** Musée de Wallerfangen (Allemagne), dessins
1994 Galerie Triangle, Paris, peinture et dessin
1998 Atelier Museum Haus Ludwig, Sarrelouis, (Allemagne), peinture et dessin
1999 Maison des Trois Frontières, Freyding-Merlebach (Moselle), peinture et dessin
2000 Galerie Margret Lafontaine St Ingbert (Allemagne), peinture et dessin
2005 Galerie Hélène Lamarque, Paris, installation, peinture et dessin
2005 Galerie Hélène Lamarque, Paris, dessins
2007 Maison Rabelais, Metz, dessins

SON TRAVAIL ACTUEL

Compositions figuratives imaginaires. Thèmes principaux : enfants, animaux, arbres, pierres ou rochers. Compositions d'objets ou vêtements, traces d'une présence humaine
Techniques : peinture à l'huile sur toile ou papier
Dessin : pastel, sanguine, encre et fusain
Gravure : les techniques classiques, pointe sèche, eau-forte, vernis mou, aquatinte ou gravure au sucre

CONTACT

ODILE VILLEROY

Vaudrevange, Hauptstraße 67, D-66798 Wallerfangen, Allemagne
Tél : 0049 (0) 6831 62807 – Fax : 0049 (0) 6831 69103
cov@pc-h.net – www.odilevilleroi.com