

Fiches pédagogiques

Du 26 février au 02 avril 2023, découvrez la nouvelle exposition de Janine NESSLER, « *Toute une vie* », peinture, dessin, gravure, au Centre d'Art Sébastien de Saint-Cyr-sur-Mer.

Janine NESSLER est née en Août 1925. Attirée dès le plus jeune âge par la peinture, elle rencontre en 1935, à l'âge de 10 ans, Luce Paris Hilsun, ancienne élève d'Emile Bernard.

En 1945, à la libération, elle intègre l'école des Beaux-Arts dans l'atelier de Narbonne. Elle partage sa passion avec un autre élève, Bernard Buffet, qui entre en 1946 à l'atelier.

Elle fréquente tous les grands ateliers de Paris : La Grande Chaumière, Julian, André Lhote, Fernand Léger... ; participe aux Salon National des Beaux-Arts, Salon des Indépendants, Salon des Artistes Français, Salon des Femmes Peintres, Salon d'automne - dont elle sera sociétaire - Salon Populiste, Salon Comparaisons... ; expose dans de nombreuses galeries à Paris, Lisbonne, New York...

Elle n'a de cesse que de peindre et comme elle peint, elle grave aussi, des plaques de chêne, de noyers, des bois parfois difficiles à travailler et dont le rendu rend perplexe ; Janine Nessler dessine également des centaines de dessins à chaque époque, dont on découvre, comme pour la peinture l'évolution en fonction des modes, de l'inspiration, et du temps.

« Quand on travaille, il faut tout oublier.

Il faut non seulement plus savoir ce que l'on est, avoir oublié tout ce que l'on sait, ce que l'on a pu apprendre, ou ce que l'on croit qu'on a appris, et être totalement libre. Je pense que c'est le grand secret de l'art, de pouvoir être libéré de tout, car c'est à ce moment-là que l'on est vrai. »

Janine Nessler

Autoportrait, 1960,
Huile sur toile.

Biographie

« J.N. est née en Août 1925, dans ce qui était alors un petit bourg du département de Seine et Oise, puis a vécu toute son enfance et adolescence à Paris, dans le XVIIème arrondissement. Sa mère était une très jeune femme, française; Son père était un monsieur plus âgé, un intellectuel, juif roumain, chassé par les pogromes qui se déroulaient de plus en plus fréquemment dans son pays et ayant, comme beaucoup, trouvé refuge dans "le pays des droits de l'homme".

La fratrie comptait une sœur aînée et un jeune frère. Leur père exerçait son métier d'avocat, ayant reçu également une éducation francophone en Roumanie. Très jeune, sa seule passion est la **peinture** et elle ressent très vite et très intensément le soutien aimant de son père, avant de rencontrer **Luce Paris Hilsum**, amie de la famille, peintre, grâce à laquelle elle peut acquérir les premiers rudiments qui vont permettre l'éclosion de son propre talent.

Malheureusement, la guerre arrive et juste après, les lois sur le "statut des juifs", obligeant la famille à fuir.

Elle peut passer son 1er bac à Nice, où son père meurt tragiquement avant l'invasion de la zone libre. Puis la famille se réfugie à Oloron Sainte Marie, dans les Pyrénées, où elle dessine beaucoup et peint les habitants, les villages, les paysages ...

Grâce à de faux certificats de baptême, la famille peut retourner à Paris et à 19 ans, elle assiste à la Libération de Paris.

Les années qui suivent sont compliquées pour eux tous mais elle peut fréquenter **l'École des Beaux-Arts**, l'atelier de la Grande Chaumière et y faire des rencontres fructueuses.

Elle trouve son premier "travail" pour un créateur de tissu avant de partir en Alsace pendant 18 mois; De retour à Paris en 1950, elle rencontre celui qui va devenir son mari. Ils donnent naissance à une petite fille en 1952, puis le couple vit en Alsace de 1952 à 1956, son mari, ingénieur, y ayant été envoyé. L'Alsace et le temps libre dont elle dispose alors, lui permettent de découvrir d'autres couleurs, d'autres visages, d'autres paysages et elle peint beaucoup, notamment des portraits.

De retour à **Paris** et vivant dans un immeuble où elle dispose d'un atelier, à deux pas du jardin des Tuileries, elle peut travailler dans des conditions optimales, expose régulièrement dans des galeries et dans tous les salons : d'automne, des femmes peintres, des Indépendants ...

En 1967, alors que le régime des colonels s'installait en **Grèce**, elle rencontre un jeune artiste qui venait trouver refuge à Paris, peintre, mais surtout **graveur**, qui lui enseigne cette technique, nouvelle pour elle et pour laquelle elle s'enthousiasme très vite.

Dès 1960, elle passe toutes ses vacances d'été en **Corse** où elle peut se consacrer totalement à son art, ne cessant d'observer puis de dessiner et de peindre pêcheurs, habitants, villages, de montagne surtout et ces magnifiques paysages de la Corse encore complètement "authentiques".

Plusieurs grandes expositions de ses peintures ont lieu à Lisbonne, à New-York...

En 1972, le couple décide d'acheter une maison à La **Cadière** et Janine se passionne pour ces paysages et ces lumières...

Puis, en 1992, suite au décès de son mari, elle quitte Paris et s'installe définitivement dans le **Var**. Plus que jamais, elle se consacre à son art qui s'approfondit et se libère de toutes influences impressionnistes et plus largement picturales pour atteindre une vérité et une beauté - les deux étant indissociables - de plus en plus pures qui lui font toucher un au-delà de la peinture elle-même. »

Autoportrait, 1949,
Huile sur toile.

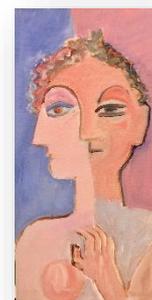
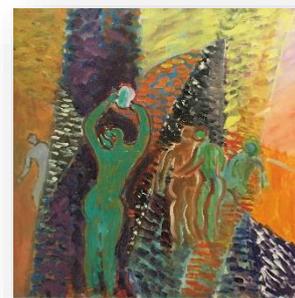

Figure baroque, 1986,
Huile sur toile.

Plage, 1984,
Huile sur toile.

Quai de la Seine, Paris, 1946,
Huile sur toile.

Jardin, 1975,
Huile sur toile.

Une artiste inclassable

Des années 1940 à 2017, Janine Nessler peint inlassablement, elle ne se réclame d'aucun courant précis, mais les englobe tous pour en faire un genre très personnel.

Pistes pédagogiques

- ✚ Grâce aux différentes séries et styles de l'artiste, réaliser « à la manière de Janine Nessler » vos propres œuvres.

Voici quelques influences d'artistes qui ont nourri l'univers de Janine Nessler et sur lesquelles s'appuyer pour le travail de création :

✚ Klimt et le symbolisme

<https://www.wikiart.org/fr/gustav-klimt>
3 coups de pinceau : Klimt - YouTube

✚ Seurat et le pointillisme

<http://www.impressionniste.net/seurat.htm>
<https://www.youtube.com/watch?v=0vQHUFVUBt0>
<https://www.youtube.com/watch?v=bkxVLAjdnLQ>

✚ Signac

<https://www.wikiart.org/fr/paul-signac>

Quand Nessler parle de peinture :

« Je pense qu'il faut dire d'abord que pour un artiste, pour celui qui travaille, parler de sa peinture est une chose très très difficile. Si par exemple il a à juger un autre artiste, il peut peut-être trouver quelque chose à dire. Mais en ce qui vous concerne, vous-mêmes, je ne sais pas si c'est indispensable. »

« Si on se met à parler de l'artiste, en dehors de sa peinture, ça c'est une chose. Je pense qu'il faut faire la grande différence entre l'être, qui est un être comme un autre, un être qui travaille et le travail qu'il fait. Et je considère que c'est une chose capitale. Ce que l'on fait est une chose, ce que l'on est, est autre chose. »

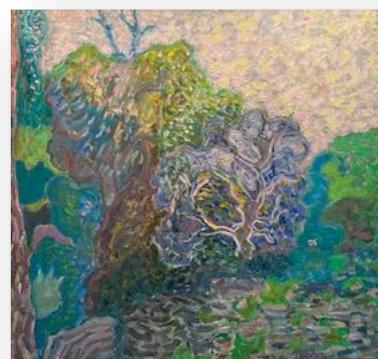
(Extrait tiré de l'interview vidéo par Sébastien Brochot)

Composition, 1994,
Huile sur toile.

Printemps, 1978,
Huile sur toile.

Végétation, 1978,
Huile sur toile.

L'être est l'arbre, 1995,
Huile sur toile.

Arbre, 1994,
Huile sur toile.

Floraison, 1979,
Huile sur toile.

« Et je pense que la grande erreur quand on voit et quand on lit la plupart du temps des choses concernant un artiste, c'est qu'on mélange les deux. Et ça c'est un mélange redoutable, parce que les gens, qui voit par exemple une exposition et même qui voit la peinture de quelqu'un, c'est à ça qu'ils pensent.

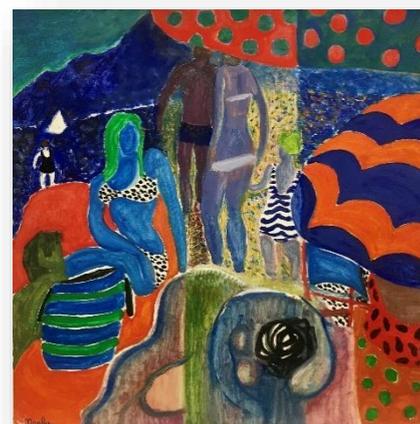
Avant, ils regardent l'être, ils lisent ce qui correspond à cet être, ce qu'il y a dans sa vie et ils pensent que dans le travail, il y a correspondance. Il n'y a pas correspondance ! Ce sont des choses extrêmement différentes, et ça c'est une différence que personnellement je crois essentielle. »

« Quand j'étais à Paris, je ne pouvais pas, même si je ne me rendais pas compte, ne pas subir des influences de ce qu'était, par exemple, l'école de Paris, tout ce qu'il y a avait autour de moi, tout ce que je voyais de manière régulière, ce n'était plus possible.

En y réfléchissant, le seul désir que j'ai eu toute ma vie, c'est de me retirer de cela et d'aller dans un endroit où je serai au milieu de la nature et où je vivrai, peut-être d'une manière plus... Comment je dirai ? Plus proche de la nature, plus primitive, plus simple, plus proche de toutes les sensations que je pouvais recevoir, et je crois, mais peut-être que je me trompe, que lorsque je suis venue ici, dans le Sud, que mon travail a changé.

C'est parce que j'y ai mené une autre existence, c'est-à-dire peut-être celle à laquelle je rêvais depuis toujours, celle qui me permettait de me rapprocher un peu mieux de moi-même.

Incontestablement c'est à ça qu'il faut arriver, arriver à oublier absolument tout et arriver à ce que j'appellerai l'essence des choses, c'est-à-dire à la matrice, au centre, au cœur même de la vie, de l'univers ! Parce que si on n'arrive pas à faire quelque chose qui devient universel, c'est-à-dire, qui rejoint les choses les plus importantes de la vie, on n'a pas réussi à atteindre, à faire une œuvre d'art disons... C'est incontestable, ce n'est pas moi qui le dit. D'autres gens l'ont dit. »

Plage, 1975,
Huile sur toile.

Marine, 1984,
Huile sur toile.

Composition baroque, 1990,
Huile sur toile.

Nus, 2009,
Huile sur toile.

Nus, 2009,
Huile sur toile.

Sans titre, 2010,
Huile sur toile.

Arbres en fleurs, 2006,
Huile sur toile.

Autres influences artistiques et pistes pédagogiques

✚ Le Fauvisme

« Le Fauvisme » avec Isabelle Manca sur la chaîne Museum TV - YouTube
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Matisse

✚ L'Impressionnisme

L'impressionnisme - YouTube
<https://fr.wikipedia.org/wiki/Impressionnisme>

✚ Lhote

https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Lhote

✚ Cocteau

<https://www.academie-francaise.fr/les-immortels/jean-cocteau>
<https://www.youtube.com/watch?v=AvjPWOQ-cpk>

✚ Buffet

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Buffet
<https://dianedepolignac.com/home-fr/artistes-fr/00-bernard-buffet-fr/>

Maroc, 1994,
Huile sur toile.

Maroc, 1994,
Huile sur toile.

Maroc, 1994,
Huile sur toile.

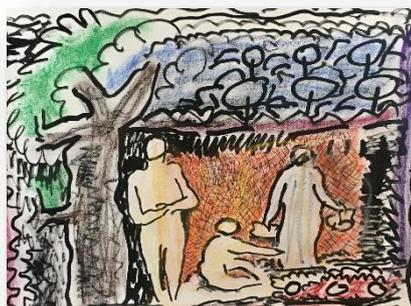

Maroc, 1994,
Huile sur toile.

Les dessins de Janine Nessler

Pistes pédagogiques :

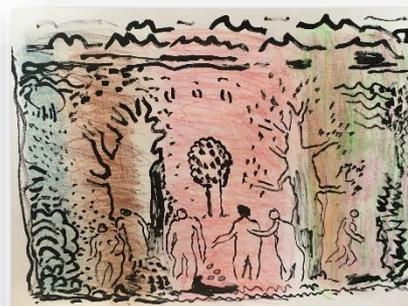
- ✚ En voyant les dessins de Janine Nessler, on peut naturellement songer aux **origines de l'Homme**. Ici, ces œuvres effleurent, par une certaine **connotation biblique**, une idée du jardin d'Eden, de son harmonie perdue et idéale entre **les hommes et la nature**. Un songe sans cesse brodé et travaillé dans ces dernières œuvres.

Composition, circa 2000-2019,
Dessin, techniques mixtes.

Composition, circa 2000-2019,
Dessin, techniques mixtes.

Composition, circa 2000-2019,
Dessin, techniques mixtes.

Pistes pédagogiques :

Petit lexique autour de la gravure...

✚ Définitions de l'estampe

<https://lithographie-collection.com/comprendre-estampe-definition>
<https://lithographie-collection.com/techniques-impression-detail>

✚ Gravure sur matrice en bois ou « xylogravure »

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gravure_sur_bois
<https://fr.canson.com/conseils-dexpert/realiser-une-gravure-sur-bois-xylogravure-cabanes-de-pecheurs>

✚ Démonstrations

<https://www.youtube.com/watch?v=DRBXNyw21EU>
<https://www.youtube.com/watch?v=wYGnUsL7cgY>

✚ Linogravure

<https://www.youtube.com/watch?v=CXrUM2vVm6k>
<https://www.youtube.com/watch?v=N63AklkpT3c>

✚ Lithogravure

https://www.youtube.com/watch?v=ZYLz9_3giS0
https://www.youtube.com/watch?v=ZX_lqKPT8LU

✚ Pyrogravure

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyrogravure>

Jardin des Tuileries, xylogravure sur papier, 300gr.

Jardin des Tuileries, circa 1970, bois gravé.

Xylogravures sur papier

Gravures sur bois, circa 1970.

Xylogravures sur papier

Gravures sur bois circa, 1970.

