

Lot 8 Jean Paul Riopelle

1923 – 2002 Canadien

Sans titre

huile sur toile

signé et daté 1953 et au verso inscrit « M. Tronche » et indistinctement et étampé indistinctement

28 3/4 x 39 3/8 po, 73 x 100 cm

ESTIMATION: 1 000 000 \$ - 1 500 000 \$

Le dynamisme optique de ce tableau vieux de près de soixante-dix ans est remarquable. En plus de la renommée de Jean Paul Riopelle de son vivant – il demeure sans doute l'artiste canadien le plus célèbre de tous les temps à l'échelle internationale – et du style classique de ce Riopelle recherché par les collectionneurs et les historiens, *Sans titre* reste visuellement saisissant. On éprouve un plaisir particulier à y découvrir toutes les caractéristiques propres à un Riopelle de cette période la plus acclamée.

Tout d'abord, l'effet global de ses couleurs dynamiques et de son architecture est imposant, mais en s'approchant de la surface, on apprécie l'entrelacement complexe et délicat de ces éléments dans les moindres détails. Bien que *Sans titre* semble libre et exubérant dans son traitement, et spontané sur les plans intimes de la forme et de la couleur, on voit qu'il est également soigneusement ajusté pour donner un sens global du mouvement calibré. Au premier regard, on a l'impression d'une surface unique déferlante, mais avec plus d'attention, des motifs émergent.

Par exemple, en se déplaçant de gauche à droite, les yeux du spectateur remarquent trois zones subtilement distinctes de teinte et d'activité sur la surface. Le bleu et le noir dominant à gauche, mais sont séparés du milieu de la toile par des formes noires presque verticales qui vont du centre inférieur jusqu'au centre. Ces marques sont le bord mobile d'une zone beaucoup plus claire d'orange et de blanc, qui à son tour cède la place à une trame de couleurs prismatiques à droite. Ainsi, alors que toutes les couleurs et les formes se retrouvent et interagissent partout sur la surface, des accents émergent. De près, on peut voir comment Riopelle a créé ces pondérations relatives dans différentes parties de cette toile. À gauche, il se concentre sur les stries en grande partie noires. Au milieu de la surface, les formes se répètent, mais sont plutôt blanches. La gauche et la droite se rejoignent grâce à plusieurs ponts de noir.

La renommée critique de Riopelle s'est accrue rapidement au Canada, en Europe et aux États-Unis. Élève de Paul-Émile Borduas à Montréal dans les années 1940, il est signataire du manifeste *Refus global* (1948), la proclamation la plus célèbre et la plus influente de la liberté artistique et culturelle au Canada. Il a été un membre éminent du groupe d'avant-garde des Automatistes avant de s'installer en France en 1947, où il a fait partie du cercle des surréalistes. Leur « pape » André Breton inclut Riopelle, le seul Canadien, dans la sixième Exposition internationale du surréalisme à la galerie Maeght à Paris en 1947.

C'est à Paris dans les années 1950 que Riopelle a consolidé la qualité de « mosaïque » que l'on voit dans *Sans titre*. Ce style, véritable signature du peintre, a attiré l'attention d'une multitude de personnes dans le monde de l'art. Il s'agit d'un traitement tactile très actif de la surface picturale d'où émerge, comme nous le voyons ici, un ordre qui semble à la fois intime et cosmique. On a comparé son travail des années 1950 à l'abstraction américaine, celle de Jackson Pollock en particulier (même si l'artiste québécois a nié l'analogie). Ses relations avec son marchand d'art new-yorkais Pierre Matisse (fils du célèbre artiste) ont également joué un rôle important pour sa renommée. Matisse a admis Riopelle dans sa galerie en 1953 et l'a inclus dans une exposition de groupe à l'automne. Cette même galerie lui a organisé sa première exposition personnelle intitulée *Riopelle: First American Exhibition* en janvier 1954. Riopelle a représenté le Canada à la Biennale de São Paulo en 1951 et 1955, et à la Biennale de Venise en 1954 et 1962. Il est retourné vivre au Québec en 1972.

La provenance prestigieuse de ce tableau atteste également de la renommée croissante de l'artiste des deux côtés de l'Atlantique et des qualités exceptionnelles du tableau. *Sans titre* a été vendu pour la première fois par la Galerie Jan Krugier de Genève. Le marchand d'art, connaisseur et collectionneur polonais Krugier est reconnu comme un résistant de la Seconde Guerre mondiale et un survivant de l'Holocauste. Il est devenu l'un des marchands d'art les plus influents du XXe siècle. Il est probablement mieux connu pour avoir représenté une partie de la succession de Picasso dans ses galeries de Genève (1962) et de New York (1967-2010) et ses goûts variés en art moderne et contemporain. Il a représenté des artistes aussi estimés – et différents les uns des autres – qu'Henri Matisse, Paul Klee et Jean-Michel Basquiat. Le fait que Krugier ait vendu cette œuvre est un autre témoignage de sa qualité et de sa place importante dans l'histoire de l'art.

Même s'il ne fait aucun doute que l'impact de *Sans titre* est avant tout visuel, il convient de réfléchir à la mesure dans laquelle il présente aussi une surface tactile convaincante, qui télégraphie la physicalité de la peinture en tant que matériau et enregistre la présence corporelle de l'artiste dans l'œuvre. Il est topographique, presque géologique dans ses couches. En regardant attentivement n'importe quel endroit de la toile, on remarque certains gestes audacieux et affirmés. Mais d'autres caractéristiques, en particulier les stries de couleur que Riopelle a ajoutées au pinceau ou à la spatule, sont fragiles et subtiles. De la même manière que nos sens collaborent pour former nos perceptions, le toucher et la vue se combinent pour amplifier l'effet de ce tableau.

Nous remercions Mark A. Cheetham, professeur d'histoire de l'art à l'Université de Toronto et auteur de deux livres sur l'art abstrait – *The Rhetoric of Purity: Essentialist Theory and the Advent of Abstract Painting* et *Abstract Art Against Autonomy: Infection, Resistance, and Cure Since the 60s* – de nous avoir fourni l'essai ci-dessus.

Cette œuvre est incluse en tant qu'addenda dans le catalogue raisonné en ligne d'Yseult, au Volume 1 1939 - 1953, n° de catalogue 1953.077H sur le travail de l'artiste à <http://www.riopelle.ca>.