Catherine Roch
Huile

Texte : Françoise Coffrant
Photos : Jérôme Da Cunha

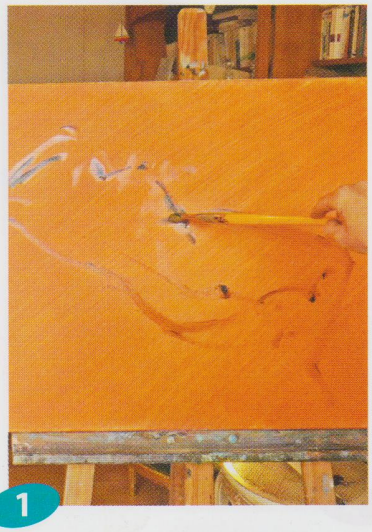
Modeler par la couleur

« Peindre, c'est rendre féconde une expérience d'émerveillement, c'est trouver un accord, une adéquation, une vérité entre le réel, la toile, et son monde intérieur ». Ces mots de Catherine Roch définissent sa démarche de peintre.

Catherine Roch trace avec rigueur les courbes de son modèle, puis applique de larges touches de couleurs qui vont définir le modelé.

Elle célèbre la nature sous toutes ses formes : paysages, portraits, nus, natures mortes. Ses sujets déterminent ses cadrages, selon le point de vue. Ses compositions sont parfois décalées. Pour la peinture de nus, l'approche est précise. Le choix de la pose, le ressenti du peintre devant son modèle influent sur l'expression qui sera retranscrite sur la toile. Catherine Roch dessine les lignes de son modèle d'un trait sinueux. Les formes incluses dans cet espace sont soumises à la lumière ambiante. Tout au long de la réalisation du tableau, l'artiste vérifie les proportions, les axes qui sous-tendent les masses musculaires, les volumes obtenus par les contrastes lumière et ombre. « Peindre ce que l'on voit, c'est transformer le motif observé en langage pictural », confie l'artiste. Ce qui se traduit par un travail des valeurs de la gamme chromatique choisie pour faire apparaître volume et profondeur, la troisième dimension, et la lumière des formes simplifiées. ■

Diplômée en lettres modernes, elle se consacre un temps à l'écriture et enseigne au lycée. À partir de 2003, elle se forme en peinture dans plusieurs ateliers. Expose au Salon de La Marine et au salon Souvenir de Corot, à Viroflay (78), du 23 novembre au 19 décembre 2013.



1

Sur la toile couverte d'une impression à l'acrylique rouge, ocre rouge et vermillon, Catherine Roch trace à main levée les contours de son modèle. Elle situe les axes de la pose oblique, décalée, pour faire rentrer la composition dans l'espace.

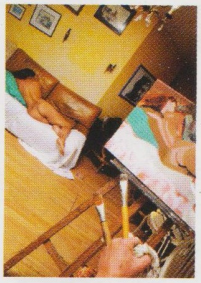
2

L'artiste pose les couleurs du coussin, vert, et du drap, blanc de titane. Elle utilise une brosse plate par couleur. Le vert est un mélange de vert cinabre et de bleu phtalo. Ces couleurs froides créent un contraste mettant valeur les couleurs chaudes du sujet.

3

Catherine Roch travaille le fond du tableau dans une gamme de gris colorés obtenu par mélange : terre de Sienne brûlée, bleu phtalo, ocre jaune. Elle pose la couleur sur la toile, ajoute un peu de rouge ou de bleu, et un peu de blanc coloré dans les zones claires.

Passablement…
huile sur fond acrylique, toile, 50 x 73 cm, 2013.



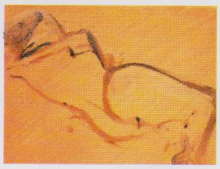
Les choix de l'artiste

Le modèle est allongé sur un canapé, le buste légèrement relevé sur le coussin vert. Les lignes sinueuses du corps orientées dans la même direction, sans être parallèles, créent une composition dynamique.

Son matériel

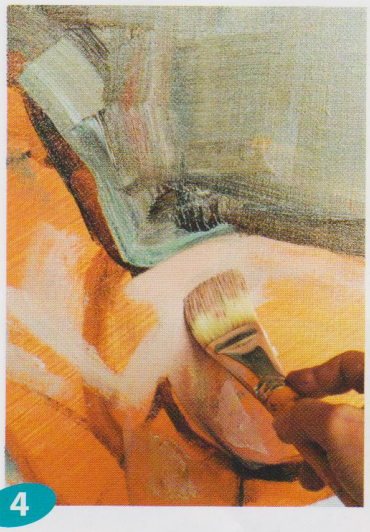
Acrylique : ocre jaune, vermillon.
Huile : jaune de cadmium, ocre jaune, jaune de Naples rosé, ocre rouge, terre de Sienne brûlée, cadmium pourpre, vert cinabre, bleu phtalocyanine, bleu outremer, brun Van Dick, blancs de titane, de zinc.
Médium à peindre, essence de térébenthine.
Pinceaux : un par valeur, brosses en soie de porc, éventail et spalters en fibres synthétiques.
Couteau à peindre.
Palette en bois chiffons.
Support : toile de lin, grain moyen, sur châssis, 50 x 73 cm.

Les temps forts



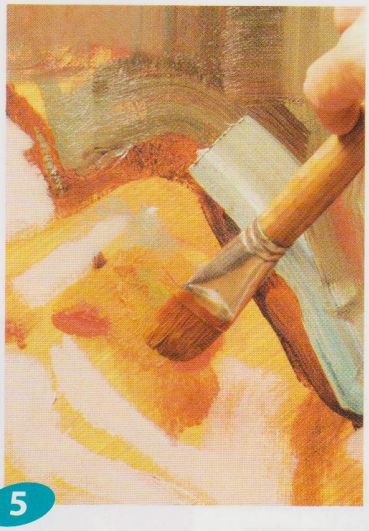
Sur le fond acrylique, l'artiste dessine au pinceau les contours du modèle. Elle définit les masses en pleine lumière. L'oreiller vert, le drap blanc, contrastent avec les zones d'ombre. L'artiste monte les couleurs ocre, brunes pour travailler le modelé.

La pièce réservée à la peinture n'est pas grande, mais suffit à créer l'intimité nécessaire entre l'artiste et son modèle. D'une baie vitrée, provient la lumière du jour qui éclaire la toile.



4

En suivant la musculature du corps, l'artiste pose les couleurs de base pour les zones éclairées de la hanche et les ombres des fesses : ocre jaune et rouge avec une pointe de pourpre. Elle vérifie les proportions des masses soutenues par les droites de l'ossature.

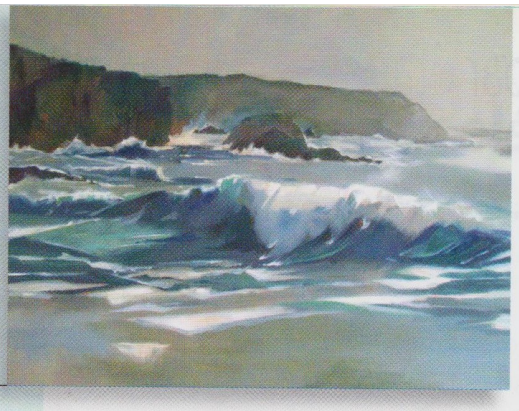


5

Les omoplates sont reprises avec des couleurs plus soutenues posées en aplats, cadmium pourpre et blanc avec une pointe de jaune citron. Tout au long du travail, elle mouille les couleurs avec le médium à peindre et de la térébenthine pour accentuer la transparence.

6

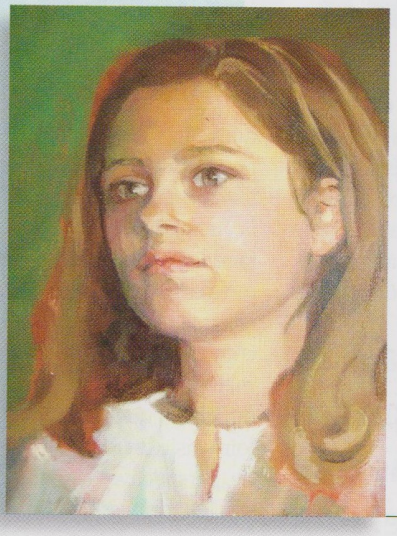
Catherine Roch travaille les ombres du dos. Elle définit les zones les plus foncées sur les épaules, les côtés, la colonne vertébrale, la taille. Elle utilise des mélanges bleu et rouge qui font apparaître les volumes par les valeurs.



***La Mer recommencée*, huile sur toile, 116 x 89 cm, 2011.**

Regards multiples

Catherine Roch peint une nature sereine, mers, ou ciels, analysant les mouvements des vagues avec une grande simplicité des formes et une palette de tons doux. Ses paysages, fleurs et fruits sont riches de matière et de couleurs flamboyantes. Elle revient régulièrement au portrait, au nu, dans des nuances harmonieuses. Elle peint également des avions, une registre moins courant, et expose avec les Peintres de l'air



***Sixtine*, huile sur toile, 80 x 40 cm, 2012.**

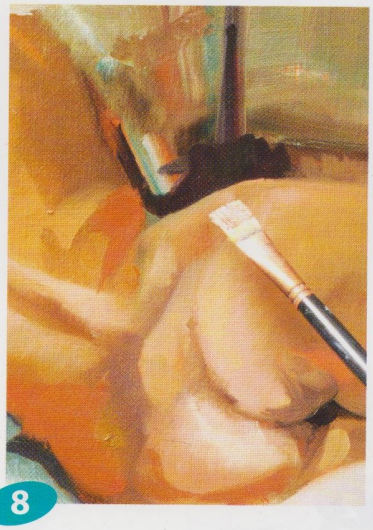
La palette de l'artiste

Principales couleurs utilisées :

- Jaune de cadmium
- Ocre jaune
- Jaune de Naples rosé
- Terre de Sienne brûlée
- Ocre rouge
- Vert cinabre
- Bleu phtalocyanine
- Bleu outremer

7

Sur la peinture encore humide, Catherine Roch atténue les passages d'une couleur à l'autre à l'aide de son pinceau éventail qui lui permet d'ôter le superflu et d'unifier les couleurs. Cette intervention sera répétée au fur et à mesure de la superposition des couleurs.



8

Les zones éclairées au creux du dos et sur les fesses sont traitées dans des tons rosés. Blanc, jaune de Naples rosé, une pointe pourpre. La couleur onctueuse est posée en matière par touches larges, fondues par la suite au doigt ou au pinceau éventail.

9

Les cheveux presque noirs sont peints avec un mélange d'ocre rouge, de pourpre, de bleu outremer. Catherine Roch travaille le modelé, passant des tons clairs aux plus foncés à travers des zones en demi-teintes suggérant les variations de la lumière.