

TRUE COLOURS

PEINTURES ET DESSINS DE KATHRIN RACZ

Comme le suggère le titre de cette exposition, la toute première chose qui nous frappe en découvrant le travail de Kathrin Racz, une artiste suisse vivant et travaillant à Berne, est en effet sa palette composée de couleurs intenses, appliquées en multiples couches sur toiles, bois ou papier.

Dans son éducation artistique, elle a notamment été guidée et inspirée par la théorie des couleurs de Johannes Itten. Peintre expressionniste de renom, designer, enseignant et écrivain associé à l'école du Bauhaus, Itten a élaboré en 1961 le *Farbkreis* (cercle chromatique), qui est devenu une référence standard pour des générations d'artistes. Il y combine les trois couleurs primaires, jaune, rouge et bleu, les trois couleurs secondaires, vert, violet et orange, ainsi que les six couleurs intermédiaires. Des références à Josef Albers et Max Bill, et à leur travail éducatif influent, viennent évidemment à l'esprit.

Toutes ces couleurs et variations se retrouvent réunies dans les œuvres de Kathrin, que ce soit dans ses paysages abstraits, ses portraits semi-abstraits ou ses autres œuvres plus figuratives. Elles sont présentées pour la première fois en Belgique, après de nombreuses expositions dans des galeries et institutions en Suisse, en France et en Autriche depuis 2004.

Ses œuvres semblent simples à première vue, avec un impact direct sur l'œil et l'esprit de l'observateur. Cependant, elles sont souvent le résultat d'un processus plus long, réalisées en plusieurs étapes, jusqu'à ce que l'artiste parvienne à un résultat convaincant. Avec le temps, les peintures et les dessins commencent à révéler leurs "vraies couleurs", c'est-à-dire leur sens profond ou leur face cachée. Les points de départ de ses œuvres sont des observations profondément humaines de nos conditions de vie dans un environnement en constante évolution.

La série optimiste "Jetzt" (2015-2016) avec ses couleurs vibrantes, peintes sur bois ou toile, marquait un nouveau départ pour Kathrin, après un période de reflexion sur le passé, pendant laquelle l'artiste repeignait par dessus ses anciennes peintures, se penchant ainsi sur la facon dont nous vivons avec nos souvenirs. En les superposant, nous arrivons parfois à la curieuse situation de devoir "deviner ce qui était avant". Après une belle exposition à Berne, comme pour ouvrir une nouvelle page, elle commencait à réaliser sur surface vierges sa série "Jetzt", exposée ici.

La série "Blind Summit" de 2020, immédiatement attrayante, peinte à l'huile sur des boîtes en bois précédemment utilisées pour des installations électriques, est inspirée à la fois par un panneau de signalisation écossais et une expérience de vie personnelle. Ces compositions subtiles évoquent l'inconnu vers lequel nous avançons sans connaître à l'avance ce qu'il y a à découvrir au-delà du prochain sommet.

Les "Heads" (2019-2020), sur toile et papier, nous plongent encore plus profondément et directement dans l'esprit humain. Ces tableaux abordent des questions complexes et intrigantes, comme celles des liens familiaux ou des pensées qui nous empêchent de dormir la nuit. Tous les portraits nous laissent quelque peu perplexes, certains sont un peu obscurs et presque inquiétants, d'autres plus paisibles.

Enfin, ses dessins aux crayons de couleur "En attendant" ont été réalisés en avril 2020 pendant la première période de confinement, dont nous nous souvenons tous comme d'une situation nouvelle et perturbante, mais aussi comme un moment inattendu pour faire une pause, se réunir et envisager la suite des événements.

Caractérisant toutes les œuvres de Kathrin, son savoir-faire très développé dans l'utilisation des formes et des couleurs lui permet une expression subtile de ses pensées et sentiments. Les peintures et dessins présentés dans cette exposition sont à la fois intrigants et réconfortants, ce qui peut nous apporter beaucoup en ces temps étranges.

Texte: Robert Klotz

Plus d'informations : www.kathrinracz.ch