

Dessins et modèles

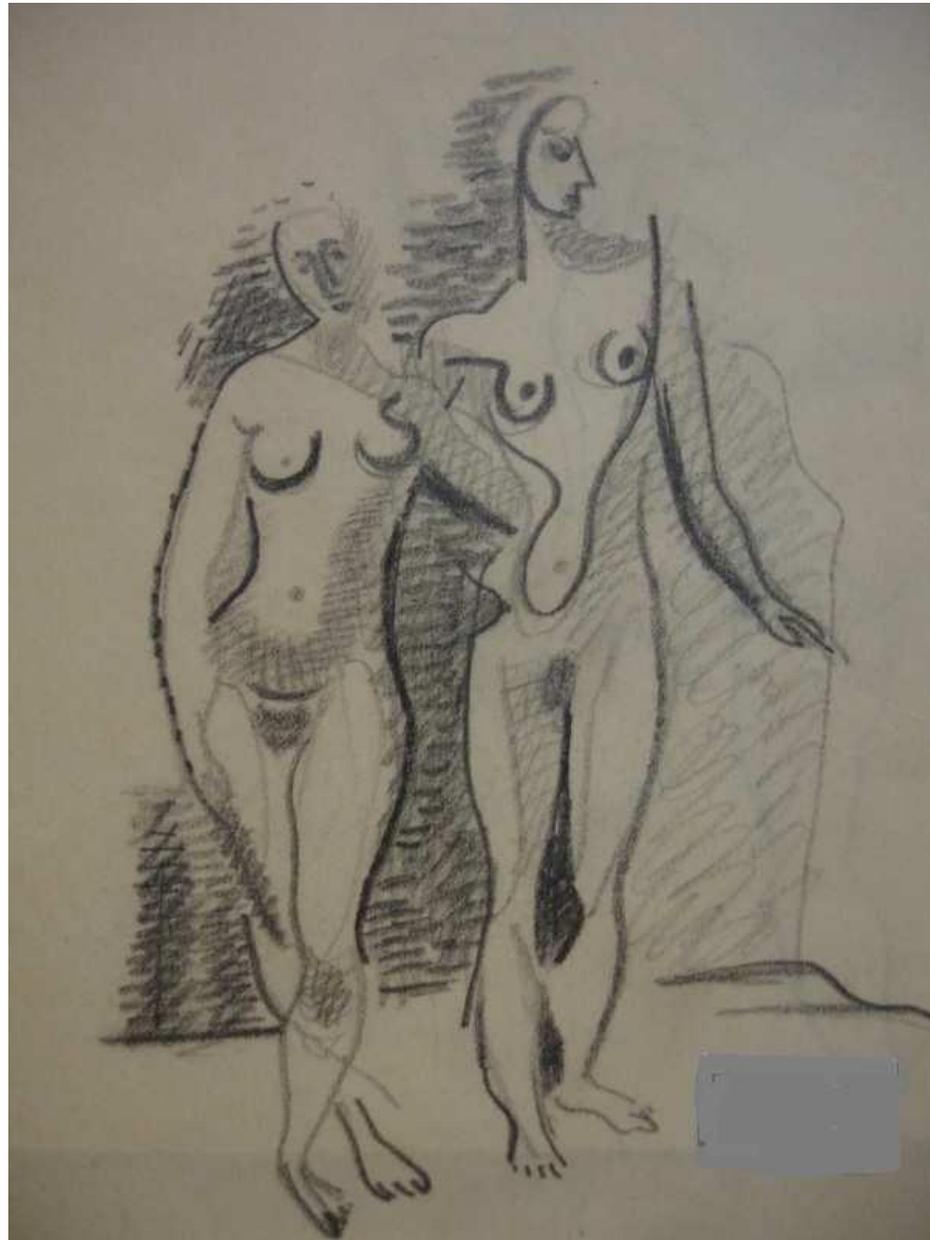
Véra Pagava (Tbilissi 1907-Paris 1988)

Nicolas Wacker (Kiev 1897- Paris 1987)

Compagnons d'atelier
à
l'Académie Ranson

Années 30

15 décembre - 20 janvier 2012

Galerie Chauvy

Galerie Chauvy

Cette exposition rassemble 35 dessins et une dizaine d'œuvres sur toiles, réalisés, côte à côte, par Nicolas Wacker et Véra Pagava entre 1928 et 1936, dans l'atelier de peinture de l'académie Ranson, dirigé par Roger Bisssière.

Dessinant tous les jours d'après le modèle vivant suivant les nouvelles conceptions artistiques qui préconisaient de bannir toute pose figée, les deux artistes explorent différents thèmes du dessin d'après modèle vivant : nu, drapé, costumé, mis en scène, figures groupées...ou bien rattaché à un seul et unique modèle.

Le regard sensible, intériorisé qu'ils portent sur le modèle dépasse le réalisme académique, ils donnent un caractère intime, énigmatique à leurs compositions, traitées avec différents procédés techniques : dessins au trait, hachures, lavis...

Ces dessins, restés dans leur cartons depuis des décennies, racontent la vie d'un atelier dans années 30, ses pratiques, sa modernité, le regard porté sur le modèle par des artistes au début de leur parcours indépendant et libre, préfigurant le langage nouveau dont ils seront les pionniers dans les années 50.

Galerie Chauvy

Sommaire

7 - L'Académie Ranson : Un modèle de formation fécond et unique au cœur du Paris artistique des années 30

8 - Véra Pagava et Nicolas Wacker : le dialogue des disciplines à l'académie Ranson

12 - L'étude d'après le modèle vivant : l'idéal moderne des années 30, celui d'un corps libre

21 - Véra Pagava : expositions

22 - Nicolas Wacker : expositions

Galerie Chauvy

Nicolas Wacker Véra Pagava les années Ranson

Dans la continuité de son histoire, débutée en 1908, l'Académie Ranson connaît une ampleur nouvelle dans les années 30. La plupart des artistes qui y étudièrent deviendront de grandes figures de la non-figuration ou de l'art informel, dans l'immédiat après-guerre.(1)

Dès leur arrivée, Nicolas Wacker en 1928 et Véra Pagava en 1932, se lient avec Manessier, Bertholle, Le Moal, Etienne-Martin, Vieira da Silva, Szenes, Roger Hilton, Charlotte Henschel, Wols, Hans Reichel.....tous partageant l'émulation de Roger Bissière.

Les professeurs en titre, Charles Malfray pour la sculpture et Roger Bissière pour la peinture, s'assurent du soutien d'une communauté d'artistes (Maillol, Braque). Loin de tout académisme pompier, ils partagent avec les étudiants l'héritage moderne de Gauguin et de Cézanne, les influences post-cubistes, surréalistes, primitivistes.....Bissière est un des premiers à leur fait découvrir Paul Klee.

Durant une décennie, une cascade d'évènements artistiques va fédérer cette génération assez homogène, désignée par Jacques Lassaing, en 1937 sous le terme de *collectif, de compagnonnage artistique*.

À toute doctrine, ils privilégiaient les rapports amicaux qu'ils garderont toute leur vie.

1931 Roger Hilton, Véra Pagava, VANO, Nicolas Wacker -
Photo reproduite dans : *Véra Pagava, vers l'indicible*
Éditions Aréa, 2010,

1935 Charles Malfray, Aristide Maillol et Nicolas Wacker,
Collection Parvine Curie - Photos : Catalogue : *Éclosions à l'Académie
Ranson* - Palais du Roi de Rome, Rambouillet- oct.2010 - janv.201

Véra Pagava les années Ranson

Chez Bissière Véra Pagava trouve son milieu. Alors qu'elle avait fréquenté entre 1924 et 1930, les Arts Décoratifs, l'Ecole Art et Publicité, ainsi que l'académie André Lhôte, c'est à Ranson qu'elle aura la possibilité de faire dialoguer les différentes disciplines étudiées précédemment grâce à la perméabilité qui existait entre les ateliers : peinture, dessin, gravure sur bois, arts décoratifs, cours de fresque, sculpture....

Wacker, remarquable technicien qui avait quitté la Russie pour Berlin où il avait étudié l'architecture incarnait le caractère pluridisciplinaire de l'académie et avait été nommé rapidement massier de l'atelier de peinture par Bissière.

Jacques Lassaigue, futur conservateur du MNAM écrira :

Il est toujours présent aux cours du matin, aux séances de l'après-midi et à la séance de pose du soir. Il veille à ce que tout se passe bien, prépare le matériel, organise la séance de pose.

Il broyait lui-même les couleurs et possédait à merveille l'art des préparations et des mélanges. Sur ce plan, il complétait l'enseignement de Bissière...(2)

En raison de leur origine commune, Wacker entretient avec Véra Pagava une vraie complicité.

Il l'initie aux différentes techniques. A ses côtés, elle expérimente, dessine, peint d'après modèle, s'attache à l'inscription d'une figure dans l'espace, aux valeurs ombre et lumière qui structurent la forme.

Sur le travail de Véra Pagava, André Verdier écrit : *La lumière est intégrale. Elle sourd secrètement, ni d'en haut, ni d'en bas, mais de l'intérieur. Elle transperce et se vitrifie.* (3)

1 -1936 - Véra Pagava dans l'atelier de sculpture.

2 -1936. Bissière, Pagava, Concetta, Roger Hilton dans le jardin de l'académie Ranson
- Photo : fonds Atelier Véra Pagava

1

2

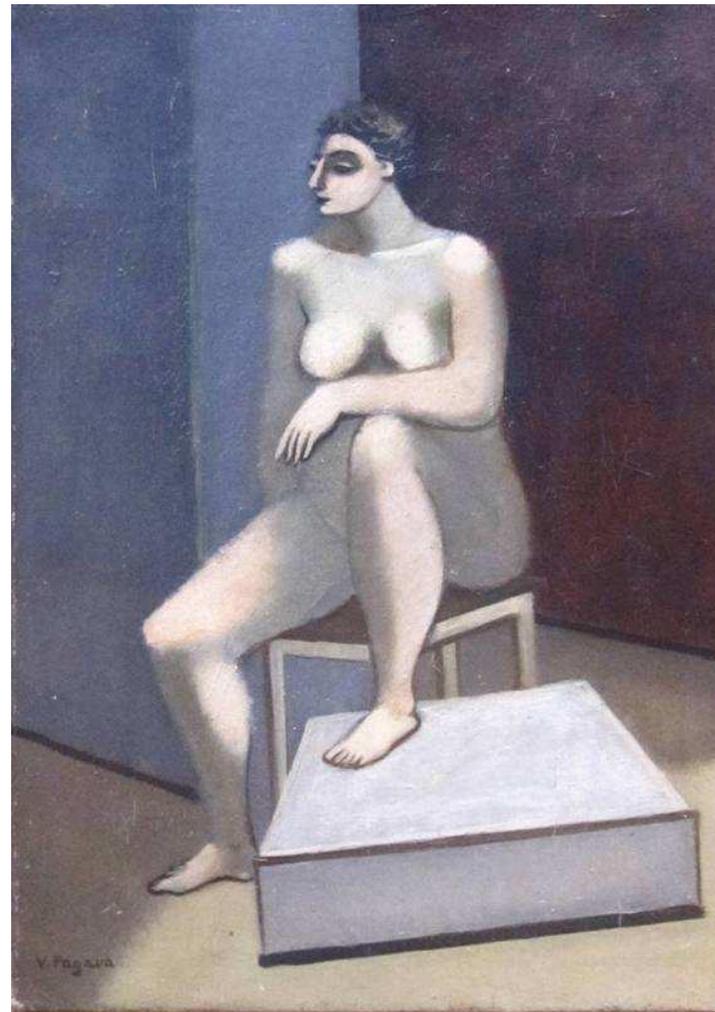
Galerie Chauvy

Nicolas Wacker

Nu dans l'atelier, 1931
Huile sur panneau - 41 x 27 cm

Véra Pagava

Nu dans l'atelier, 1930 -
Huile sur toile - 33 x 24 cm -
Reproduit dans : *Véra Pagava, vers l'indicible*
Éditions Aréa 2010

Galerie Chauvy

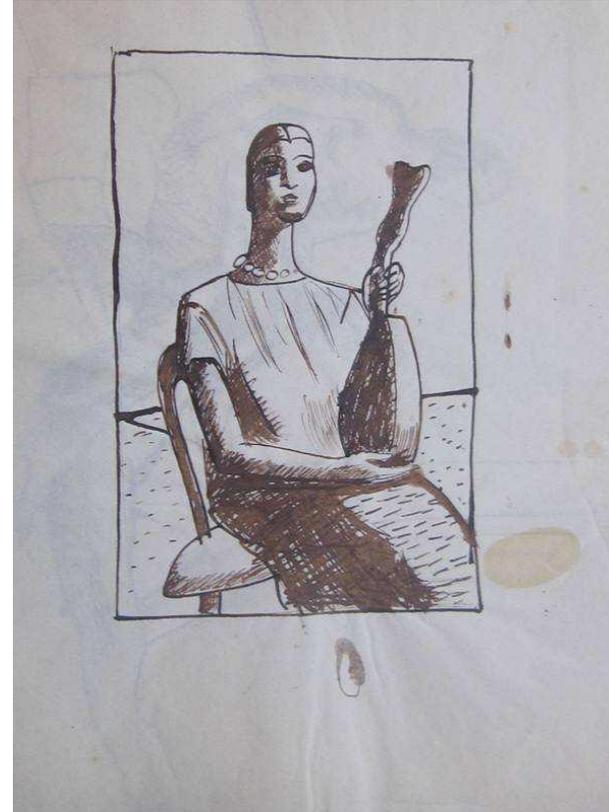
Une mise en scène du modèle

Véra Pagava

Modèle posant en orientale – Huile sur toile– 55 x 46 cm

Véra Pagava

Encre sur papier

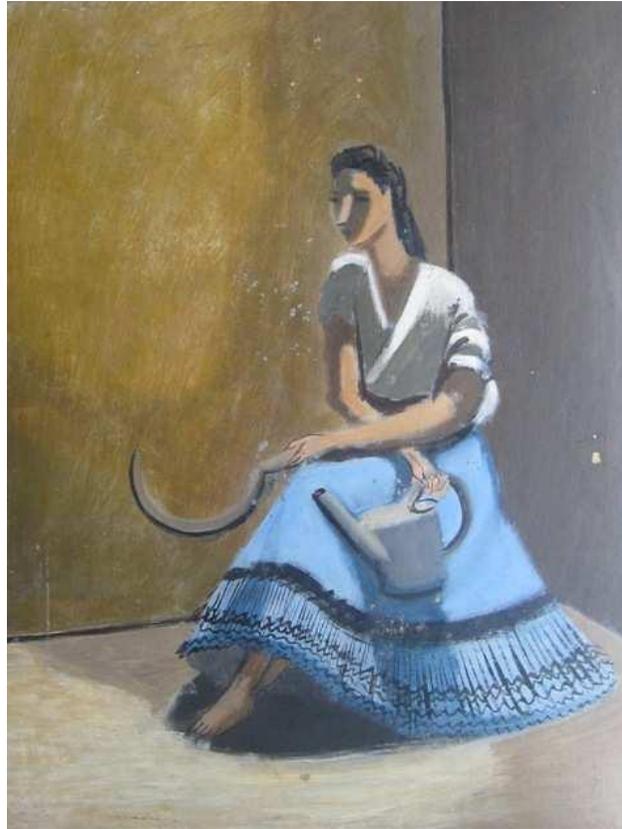
Galerie Chauvy

Nicolas Wacker

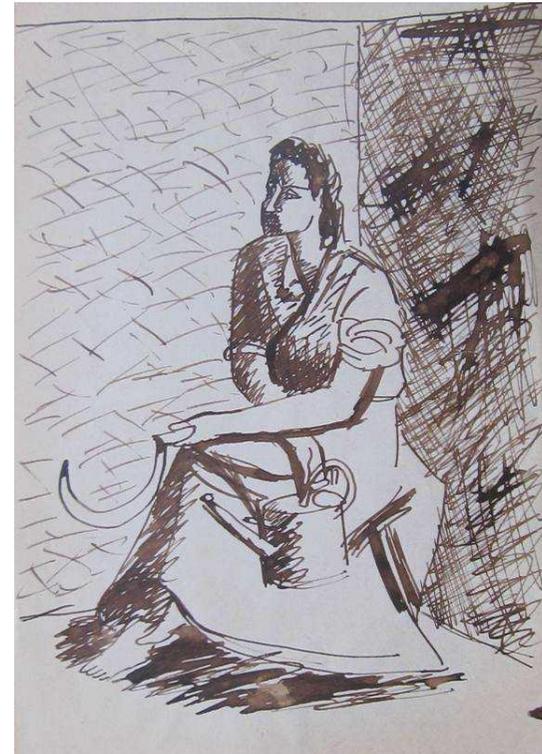
Encre sur papier - 30 x 21 cm

Véra Pagava

Modèle à la jupe bleue
Huile sur panneau - 46 x 38 cm

Véra Pagava

Encre sur papier

CONCETTA, modèle des plus grands....

Pas de pose académique à Ranson, ni nymphe, ni déesse, les deux professeurs, Malfray et Bissière optent pour la liberté d'attitude du modèle cherchant à capter une vérité de la nature et du mouvement,

L'essentiel, pour eux, est de réussir à transmettre une intensité, une charge expressive ou émotionnelle en une approche transcendée, exprimant avant tout une vision intérieure.

C'est aussi l'attitude très intériorisée de Nicolas Wacker devant le modèle, suivant les préceptes de Bissière : *regardez longuement votre modèle et commencez à dessiner lorsque vous savez ce que vous voulez faire.*

Venant de Suisse, François Stahly, inscrit en 31 et habité toute sa vie par le rêve d'un art communautaire indépendant, évoque cette nécessité intérieure et, parlant de Wacker : *à partir d'une situation familière, il livre son regard sur les êtres, proche en cela de la peinture métaphysique. Il dessinait son théâtre intime en lui conférant un caractère énigmatique.*

Le modèle n'est pas seulement un objet de support au travail visuel, il s'impose en tant que personne - par exemple, Andrée Desvignes, modèle favori d'Étienne-Martin. La personnalité de Concetta, gardienne à l'académie qui avait été le modèle de Degas pour *Les Repasseuses* et de Rodin pour *le Baiser*, renforçait cette prise en compte.

Véra Pagava témoigne :

On ne peut parler de l'académie Ranson sans mentionner Concetta Une paysanne italienne venue à pied, toute jeune d'Italie qui ne savait ni lire, ni écrire. Par sa personnalité remarquable, elle contribuait à créer cette ambiance unique de l'académie. Ses spaghettis étaient merveilleux et être invité de Conchetta était un plaisir réservé aux élus. (4)

.

Modèle vivant, l'atelier de peinture, (Concetta troisième en partant de la gauche) détail, 1937 - Collection Parvine Curie - catalogue : Éclosions à l'académie Ranson - Exposition Palais du Roi de Rome, Rambouillet, 2010, Photo : Geiger.

Nicolas Wacker

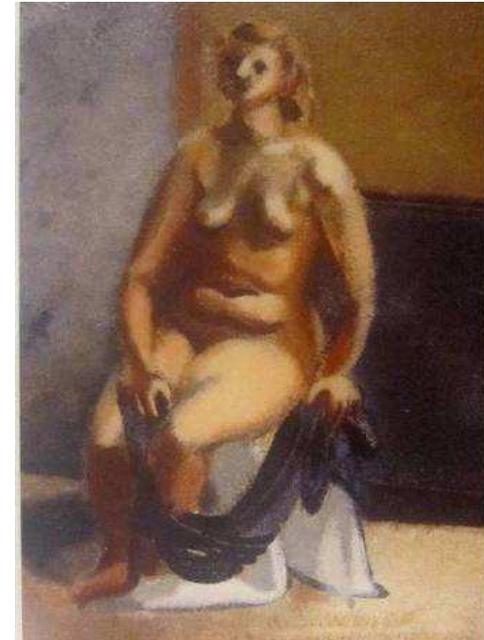

1

Nicolas Wacker

2

3

L'ombre cerne les formes et leur donne le volume La densité du dessin au trait sûr et précis. La stabilité des corps, la traduction de l'espace témoignent d'un véritable métier.

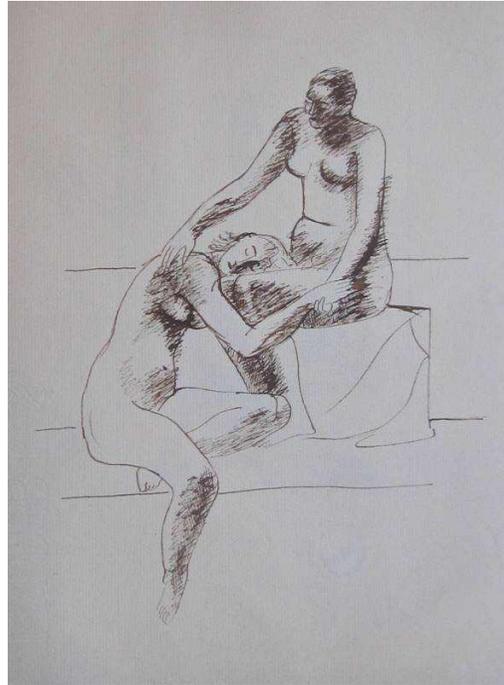
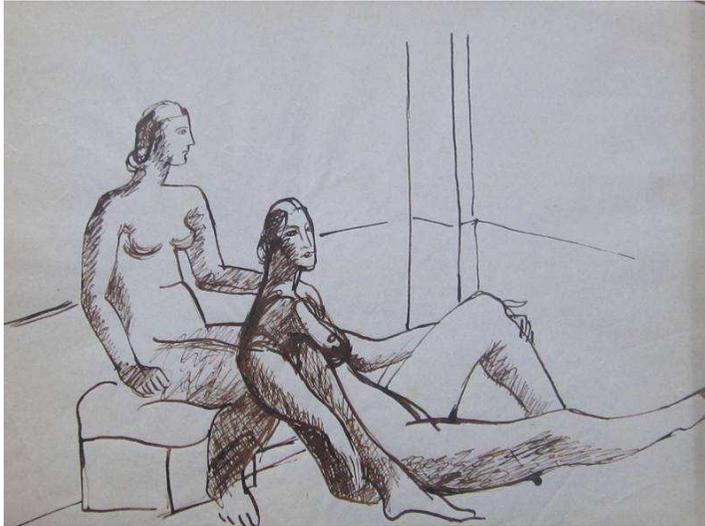
1 - *Nu assis au drapé blanc*, 1928 - Huile sur panneau - 27 x 20 cm

2 - *Dessin* - encre sur papier -

3 - *Nu assis au drapé*, 1933 - Huile sur panneau - 35 x 27 cm

Véra Pagava

14

Nicolas Wacker

La peinture est pour moi un langage si facile et si naturel

Nicolas Wacker, extrait d'une lettre adressée à Anita de Caro et Roger Vieillard - Archives Daniel Blumé.

Le modèle est pour Wacker, l'objet d'une observation très aigüe qui doit transformer en signes, le caractère essentiel d'une forme. Ses dessins au trait, crayon ou plume, privilégient les lignes essentielles donnant simplicité et spontanéité à l'expression

Les études plus poussées, avec modulation des ombres restituent le modelé et creuse un espace savant autour de la figure.

Dessin, encre et lavis - 35 x 222 cm

Galerie Chauvy

Nicolas Wacker

Nicolas Wacker

Galerie Chauvy

Nicolas Wacker

Nicolas Wacker

Galerie Chauvy

Nicolas Wacker

Nicolas Wacker

Nicolas Wacker

1924 École des Arts Décoratifs et Atelier André Lhote
1926-1933 École Art et Publicité
1932 Académie Ranson
1936 Bertholle l'introduit dans le groupe *Témoignage*.
1944 Galerie Jeanne Bucher avec Dora Maar
1947 Galerie Jeanne Bucher, expose avec avec Étienne-
Martin, Stahly, Joanna Muller, Bertholle
1951 Galerie Jeanne Bucher, 1951, 1954- 1960
1953 Galerie La Licorne, Bruxelles
1956 Galerie Alex Maguy, Paris catalogue préfacé par
Jacques Lassaingne
1963 *Sous les toits*, Paris, aquarelles
1965 *Sous les toits*, catalogue texte de Pierre Granville.
1966 Biennale de Venise : une salle pour ses aquarelles
1966 Galerie Jacob, Paris – gravures avec pour thème :
1967 *Sainte Thérèse d'Avila* – gravures
1970 Galerie Jacob, dessins

21

1982-83 *Rétrospective Véra Pagava* – exposition itinérante
Musée des Beaux-Arts de Dijon, Musée dép. de
l'Oise, Beauvais, Musée de Saint-Denis, Reims Mu-
sée des Beaux-Arts de Troyes, Salon de Montrouge.

1972-
1996 Expositions Galerie Darial

Commandes de Peintures murales
Paris Poitiers, Bruxelles, Dijon.

Bibliographie récente
Véra Pagava, vers l'indicible – Préface Pierre Descargues
Éditions Aréa – 2010

Musées et Collections publiques
Musée de Dijon (Donation Granville),
Paris, MNAM
Fonds Régional d'Art Contemporain, Ile de France
Grenoble, Musée des Beaux-Arts

Véra Pagava

Nicolas Wacker

1922 École des Beaux-Arts, Berlin, section architecture. Cours de philosophie à l'Université Humboldt.
Découvre à Berlin, le livre de Max Doermer, *Secrets de la peinture classique*.

1927 Atelier André Lhote et Salon d'Automne

1928-1939 Massier à l'Académie Ranson

1938 Participe au groupe *Témoignage*, Paris

1939-1942 Camps de travailleurs étrangers

1944 Installation aux Cazettes (Quercy)

1961 Sanatorium (Lot)

1962 Orientation abstraite.

1969-1984. Nommé professeur École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Paris

Nicolas Wacker : écrits

La peinture à partir de matériau brut et le rôle de la technique dans la création d'art, réédité en 1993, Éditions Allia.

EXPOSITIONS

1927-1928-1929 Salon d'Automne -

1935 Académie Ranson exposition personnelle

1936 Il expose avec Le groupe *Témoignage*

1937 Salon de *La Jeune Peinture*

1937. Exposition Internationale des Arts et Techniques - Palais de La Découverte

1938 Académie Ranson : le groupe -1937-1938 -

1939 Exposition à la galerie de René Breteau, *Matières et Formes*.

1986 Villeneuve-sur-Lot : *Bissière et ses amis*

1987 Rétrospective *Nicolas Wacker*, Ecole des Beaux-Arts, Paris.

2001 Rambouillet, exposition personnelle.

2010 *Éclosions a l'Académie Ranson*, Palais du Roi de Rome, Rambouillet

2011 *De la Russie a Paris* - Maison des Arts - Anthony - décembre - janvier 2011.

BIBLIOGRAPHIE

Catalogue de l'exposition : *De la Russie a Paris* - Maison des arts Anthony, déc. 2010-16 janv. 2011

Catalogue de l'exposition, *Éclosions à l'académie Ranson* - Palais du Roi de Rome, Rambouillet - 2010.

Nicolas Wacker - Dirigé par D. Blumé, textes de Alexandra Charvier, P. Lebedeff, J.P. Letellier, Guy Spagnol - Éditions Somogy, 2004.

Nicolas Wacker - Catalogue exposition École Nationale Supérieure des Beaux-Arts.

Expositions en Ukraine

2006 *Returning* - Lviv National Art Gallery

2007 *Returning 2* - National Museum Kiev

2008 *École de Paris in Kiev*, *Nicolas Wacker*, *Alexis Gritchenko*, *Vassil Kmeluk*, *Boris Pasthoukoff* - Lviv National Art Museum of Ukraine, Kiev.

Notes

- 1 - Active de 1908 à 1955, la période faste de l'Académie Ranson se situe pendant les années 30 - les élèves qui y étudièrent dont : Bissière, Manessier, Pagava, Etienne-Martin....furent honorés à la Biennale de Venise ou encore désignés comme professeur à l'Ecole des Beaux-Arts de Paris (Wacker, Etienne-Martin) dans les années 60 et 70.
- 2 - Jacques Lassaigne, critique d'art et fidèle des ateliers de 1934 à 1939, futur conservateur du MNAM.
- 3 - André Verdier, 1953, préface de l'exposition *Pagava* à Bruxelles, cité dans : *Véra Pagava, vers l'indicible*, Éditions Aréa, 2010 p. 19.
- 4 - Véra Pagava, citée dans *Véra Pagava, vers l'indicible*, Éditions Aréa, 2010 - p.10