

Article
À la rencontre de...
Odile Raoul

Odile Raoul en train de peindre à l'Atelier Lytfa Kujawski.

Il y a quelques semaines, nous sommes allés à la rencontre d'Odile Raoul, artiste peintre, dans son atelier à Paris. Elle nous a confié les secrets de sa pratique artistique et son intérêt pour la couleur.

• • • **Une enfance baignée dans la peinture**

Alors qu'elle n'a que 7 ans, le père d'Odile l'inscrit dans un atelier d'art. Il pensait l'occuper pour quelques après-midi et ne se doutait pas qu'il allait, en fait, faire naître une **véritable vocation chez sa fille.**

Inspiré de la méthode d'Arno Stern, cet atelier, principalement axé sur la créativité, offre la possibilité aux enfants de peindre en toute liberté, sans contrôle parental possible. Leurs œuvres sont pour eux seuls. Grâce à cette pratique, Odile a pu développer son imaginaire comme elle l'entendait, sans subir les critiques de ses parents ou d'autres adultes de son entourage. Cet atelier lui a également permis de découvrir la couleur, qui occupe une grande place dans sa pratique artistique actuelle.

En parallèle, dès l'âge de 14 ans, Odile prend des cours de dessin académique avec l'artiste surréaliste polonais Jerzy Kujawski. Celui-ci lui apprend notamment la perspective et l'art du quadrillage pour réaliser des portraits. À la même période, elle prend des cours d'aquarelle avec le peintre Gérard Capou, qui lui apprend à peindre en extérieur, en se confrontant à des paysages et à des personnages réels.

Plus tard, au début des années 2000, l'atelier est repris par la plasticienne Lytfa Kujawski, la fille de son ancien professeur de dessin, qui initie notamment Odile à la pratique de la peinture à l'huile.

« J'aime prendre des photos, notamment en cherchant un cadrage intéressant, mais ce que je préfère, c'est peindre. [...] J'aime trop le jeu avec les couleurs qu'offre l'art pictural, je suis tombée dedans quand j'étais petite. »

Tous ces cours lui permettent de parfaire sa technique et de confronter d'autres styles à sa propre pratique : le figuratif épuré.

L'atelier d'Odile Raoul.

• • • Le processus créatif d'Odile Raoul

Le processus créatif d'Odile s'inscrit dans la durée.

En général, tout commence par un voyage. Elle aime découvrir d'autres pays et immortaliser ses escapades en photographiant les paysages qui l'entourent. À ce moment-là, elle pense déjà au tableau qu'elle pourrait peindre et prend donc plusieurs photos de chaque paysage pour avoir suffisamment de matière le moment venu.

« Quand je pars en voyage [...], je prends plusieurs photos pour faire un seul tableau, surtout quand ce sont ce que j'appelle mes "cartes postales", c'est-à-dire des tableaux avec plusieurs vues. »

Un exemple de carte postale : Bormes-les-Mimosas, Odile Raoul.

« Parfois, je me replonge dans mes photos et c'est un peu trop tôt. C'est-à-dire qu'il faut parfois 2-3 étapes de revisites pour que je puisse concevoir le futur tableau. Si le voyage et les souvenirs sont encore trop récents et trop frais dans ma tête, je préfère attendre encore avant de commencer à peindre. Cela peut prendre plusieurs mois comme plusieurs années. »

Une fois le travail de mémoire et de revisites de ses photos terminé, Odile peut se mettre à l'ouvrage. Elle commence toujours par faire une esquisse au crayon sur papier. Une fois la structure du sujet reproduite, l'artiste recherche ses couleurs en réalisant, sur papier, une esquisse en couleurs à la gouache, à l'aquarelle ou à l'acrylique. Enfin, elle peint sur sa toile le paysage, en ayant sous les yeux son esquisse et la photo couleur.

Dans l'atelier d'Odile, avec le modèle en photo et l'esquisse au crayon pour son œuvre Marie Trintignant.

• • • Les particularités de son art

Odile a un univers artistique haut en couleur. Pour chacune de ses œuvres, elle utilise des couleurs ou des combinaisons plutôt vives et plus ou moins proches de la réalité.

La couleur n'est pas la seule chose qui définit l'art d'Odile. Son but n'est pas de reproduire un visage ou un paysage, c'est justement d'en effacer les détails pour ne conserver que l'essentiel. Elle compense cette stylisation avec l'intensité des couleurs, qui fait penser à l'art naïf. Le bleu est une couleur importante dans son œuvre. C'est d'ailleurs sa préférée. C'est pourquoi on la retrouve dans beaucoup de ses tableaux, de la Normandie à New York en passant par l'Espagne ou l'Italie.

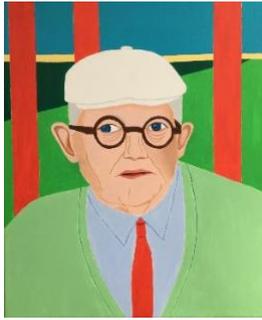
Sardaigne du Nord Ouest, *Odile Raoul*.

• • • Les portraits de ses muses

Odile ne peint pas seulement des paysages, elle réalise aussi des portraits. Elle aime représenter des visages qu'elle admire. De Pierre Soulages à David Hockney ou de Mélanie Thierry à Marie Trintignant, l'artiste conserve la même technique que pour ses paysages.

Elle s'inspire d'une ou plusieurs photos pour représenter son sujet. Ensuite, elle pose sa figure sur la toile, en cherchant à faire ressortir la personnalité de son modèle.

L'artiste ne se contente pas de peindre seulement un visage, elle le replace dans son univers : Pierre Soulages dans des nuances de noirs, David Hockney devant son célèbre tableau *Woldgate Woods*, ou Mélanie Thierry dans sa blouse ukrainienne portée au Festival de Cannes. Là encore, la couleur est importante et contribue pleinement à l'intensité de ses portraits.

1 David Hockney in Normandy, *Odile Raoul*.

2 Pierre Soulages, *Odile Raoul*.

3 Mélanie Thierry en Ukrainienne, *Odile Raoul*.

Récemment, Odile a réalisé le portrait de la célèbre actrice Marie Trintignant. Cette œuvre est importante pour elle. L'actrice fait partie, depuis longtemps, des grandes figures qui ont marqué et inspiré l'artiste peintre. En revanche, Odile a longuement hésité avant de peindre ce portrait en raison du drame qui a entouré la disparition de l'actrice et du choc qu'il a provoqué en France. Finalement, 20 ans après la tragédie, elle a décidé de la peindre et a commencé à la montrer, à l'exposer et à la mettre en vente.

Pour ce tableau, elle a opté pour une certaine sobriété dans le choix de ses couleurs. Elle a délibérément peint un fond blanc – le blanc est une couleur qui rend le marron particulièrement lumineux –, faisant ainsi ressortir les cheveux châtain et le visage énigmatique de Marie Trintignant.

4 Marie Trintignant, Odile Raoul.

• • • Des inspirations variées

Les sources d'inspiration de l'artiste sont multiples. Évidemment, les voyages font partie intégrante de ce qui inspire et anime Odile.

Quant aux grandes figures qui ont pu l'inspirer, l'artiste peintre nous a confié :

« J'aime des artistes qui font des choses différentes de moi. J'adore le peintre Pierre Soulages et le réalisateur Jacques Demy pour son univers coloré, mais ils ne m'ont pas influencée, dans le sens où je n'ai ni peint en noir ni peint Les Demoiselles de Rochefort. »

En revanche, l'artiste avoue avoir été influencée par des grands coloristes comme David Hockney, Gauguin et Matisse, dont on peut retrouver le thème de la fenêtre de ce dernier dans certaines de ses toiles. Les grands portraitistes Manet et Picasso (notamment dans sa période bleue) l'ont également beaucoup inspirée.

Une fenêtre sur la plage, Odile Raoul.

• • • Des projets pour demain

Odile est toujours en quête de voyages, points de départ de ses créations. Même si la période Covid l'a empêchée de voyager quelque temps pour trouver l'inspiration, elle n'en reste pas moins motivée pour repartir à la recherche de paysages à peindre.

Odile lors d'un de ses voyages.

Tout au long de sa carrière, l'artiste a visité, puis peint la forêt de Fontainebleau, les plages normandes, le métro parisien, les couleurs du Maroc, de la Sardaigne et de l'Italie. Elle a pu reproduire dans son style les gratte-ciel new-yorkais après un voyage aux États-Unis qui l'a d'ailleurs beaucoup marqué et dont est sortie sa plus grande série – et sa préférée –, ainsi que les paysages ensoleillés de la Côte d'Azur.

Série de tableaux de New York d'Odile Raoul.

Aujourd'hui, Odile aimerait beaucoup repartir aux États-Unis, et notamment revisiter San Francisco mais, au fond de son cœur, elle rêve d'une autre destination...

« J'aimerais beaucoup aller à Tahiti, mais je ne sais pas si j'aurais l'occasion d'y aller un jour : c'est très loin, très cher et très long. »

• • • Votre univers artistique en 3 mots

« Stylisé, coloré et lumineux. »

• • • La rencontre avec The Art Cycle

Odile Raoul a rejoint The Art Cycle il y a presque 1 an, en août 2022, et a même eu l'occasion d'être exposée au mois de septembre de la même année.

« Ce qui m'a plu, c'est l'aspect location des œuvres, cette idée de rendre l'art accessible à tous et même à des personnes qui ne vont pas en galerie, comme les jeunes par exemple, un public que j'arrive aujourd'hui à toucher avec mes œuvres. »

• • • Le mot de la fin

À travers ses paysages et ses portraits hauts en couleur et naïfs, Odile va à l'essentiel et arrive à nous captiver grâce à l'intensité et à la puissance des couleurs de ses œuvres.

Chez The Art Cycle, nous sommes ravis de développer des liens de confiance avec des artistes tels qu'Odile Raoul, en mettant ainsi en valeur leurs talents et leurs œuvres.

Merci pour cet échange très intéressant, Odile.