

Anita de Caro (1909-1998)

2012 Anita de Caro

Chamalières

Exposition

Anita de Caro
et
Roger Vieillard

Galerie d'Art Contemporain,
Ville de Chamalières
et
Salle du carrefour Européen

5 septembre – 4 octobre

Galerie Chauvy

Exposition

Le jeu s'envole

Anita de Caro

Aquarelles
Collages, bois assemblés

5 – 14 avril

Vernissage mercredi 4 avril 18-21h

La réunion d'une vingtaine d'œuvres sur papier exécutées entre 1956 et 1997 capte le pouvoir ludique des collages d'Anita de Caro.

Faisant suite aux rythmes paysagistes de ses débuts liés à l'abstraction lyrique, de nouveaux thèmes inspirent l'artiste qui va alors incorporer, dès 1956, différents matériaux, sur de grandes toiles ayant pour sujet le poème spatial de Mallarmé : *Un coup de dés...* ou, à partir de 1965, l'apparition des figures dans son œuvre.

De 85-89, elle construit des œuvre selon les règles pures du collage : formes et couleurs intenses A la fin des années 80, avec l'utilisation de fragments de gravure de son mari le graveur Roger Vieillard, elle décline de nouvelles variations sur le thème du jeu et du hasard.

En 1994, avec une créativité toujours renouvelée, elle poursuit son voyage intérieur, à travers la série des *Planètes*.

Contact : Marion Chauvy – Cell. 06 09 91 92 93 - m.chauvy@wanadoo.fr

Image 1 : *Pandora, 1985*
Collage, gouache sur papier Canson
50 x 64 cm

Le jeu s'envole, titre d'une œuvre d'Anita de Caro réalisée en 1988 avec des fragments de gravure de Roger Vieillard révèle, tout comme l'ensemble des collages de l'artiste, un des aspects les plus singuliers de sa vision du monde, conçu comme un vaste théâtre, un espace de jeu où le destin, le hasard et le voyage immobile dans l'espace sont en interaction avec le spectateur

Tels des **reliefs hiéroglyphiques*, ses papiers gouachés aux couleurs éclatantes sont la traduction picturale d'une créativité libre puisant aux sources les plus diverses : musique, poésie, littérature ou traditions se perdant dans la nuit indienne des âges.

Inaugurant les années 80, ils sont pourtant loin de caractériser un moment particulier de son parcours dès 1958, ses compositions sur le thème du *coup de dés* s'enrichissent de fragments de tissus, papiers collés, carton ondulé, contreplaqué...

Conquête optique et aventure spirituelle vont de pair chez cette américaine dont Hans Hoffman, son professeur à l'Art Student's League de New York relevait, dès 1925, le *regard intérieur*.

Parcourant l'Europe, dès son plus jeune âge : visitant les Musées, étudiant plusieurs années à Zurich, avec Haas Heyes, rencontrant le maître indien spirituel Meher Baba ainsi que des personnalités artistiques de premier plan, elle fut l'une des rares femmes avec Helen Phillips, Louise Bourgeois et Viéra da Silva à fréquenter l'atelier de Stanley Hayter à son arrivée à Paris en 1936.

Elle y connut celui qui devait devenir son mari : le graveur, futur académicien Roger Vieillard. Tous deux seront liés aux cercles littéraires et artistiques de l'immédiate après-guerre : la galerie Maeght avec Louis Clayeux, Jeanne Bucher, les poètes et écrivains : Jean Tardieu, Raymond Queneau, Pierre Reverdy.....

Dorénavant intégrée au milieu français, elle resta néanmoins fidèle à ses origines américaines, cultivant ses amitiés outre-Atlantique : on lui doit, par exemple, la première exposition de Louise Nevelson à Paris.

Analysant la diversité de ses intérêts et plus encore la finesse de ses conceptions esthétiques, *Lydia Harambourg qualifie son œuvre de : *monde poétique, ouvert à la lumière – un monde cosmogonique où l'esprit compose avec la matière.**

* Lydia Harambourg, Marc Fumaroli cités dans : *Roger Vieillard, Anita de Caro : le trait et la couleur* Catalogue Exposition Propriété Caillebotte, 2008 – Ed. Gourcuff & Gradenigo et Anne Guérin - Ville de Yerres, 2008.

1956 Coup de dés, Cosmogonie

Transposant le poème spatial de Mallarmé : *Un Coup de dés / jamais n'abolira le hasard...*, le peintre voyage dans le temps et l'espace et, du champ littéraire vers le champ pictural. Sur de grandes toiles, les touches s'affrontent, se décomposent et se recomposent dans un instant d'harmonie traduisant la dimension prismatique de l'idée.

Apparaissent également, des matériaux hétérogènes, associés à la toile en réserve : papiers collés, tissus, journaux, cartes à jouer.....

Alors que le *Coup de dés* est publié par la NRF en 1914 dans la quasi indifférence, les années 40 consacrent Mallarmé qui connaît alors un rayonnement posthume

En 1942, nombreuses sont les manifestations célébrant le centenaire de sa naissance Gallimard publie ses œuvres complètes en 1945. Le poème est transposé par les avant-gardes artistiques des années 20 sur le thème du hasard créateur par André Breton. Paul Valéry place le poème dans le grand cycle des jours et des saisons – en ayant éprouvé le sublime cosmique de la confrontation de l'homme avec l'univers .

Artère céleste
Aquarelle
40 x 100 cm

Les années 60 Figures humaines Bois assemblés

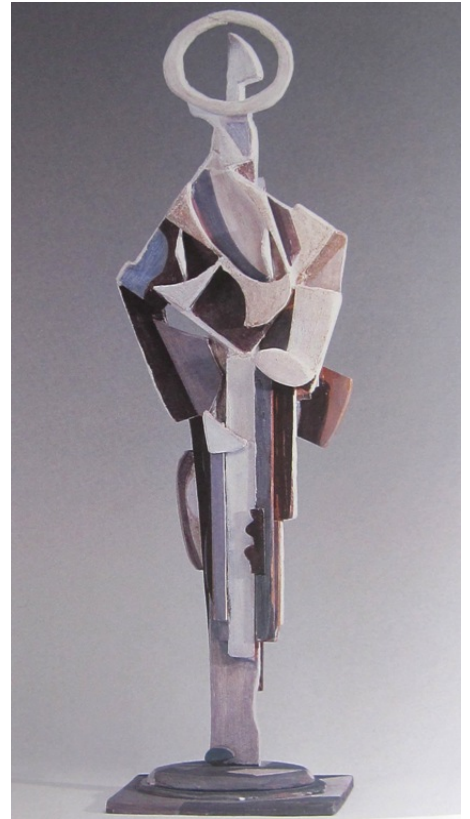

Quatre spectateurs, 1966
Huile sur toile, papiers collés
146 x 113 cm

Les figures se profilait déjà dans les œuvres antérieures, parmi les cosmogonies

A son maximum de liberté, Anita de Caro explore les infinies possibilités de la figure et son inscription dans l'espace.

Les bois peints, assemblages de planches, de matériaux trouvés sont issus des premiers collages de l'artiste et de ses différentes techniques associées à l'apparition des figures.

La clé, 1964
Bois assemblés et peint
120 x 37 cm

Les année 80

Le jeu s'envole

1988 - Collage Anita de Caro
fragments de gravures :
Roger Vieillard (1907-1989)

Il fut l'un des plus grands burinistes de son siècle, poète, helléniste, écrivain et champion de tennis, il explora avec virtuosité toutes les possibilités techniques du burin.

Dès 1943. Il expose chez Jeanne Bucher qui publie son recueil : *Paysages de France*

Introduit par Queneau à la Nouvelle Revue Française, il est aussi co-fondateur du Salon de Mai

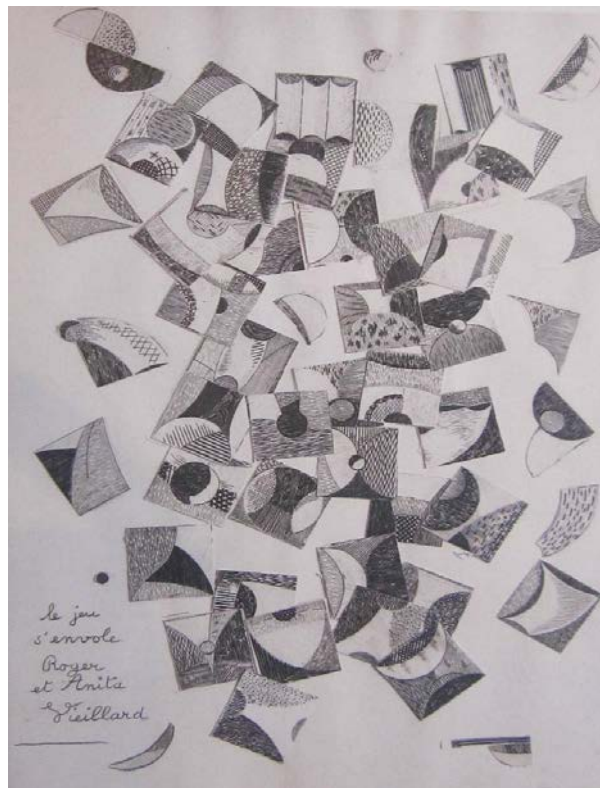
Il correspond avec S.W. Hayter qui rétablit *l'Atelier 17** à New York, contribuant au rayonnement de leurs œuvres respectives et celles de leurs amis tant en France qu'aux Etats-Unis.

Dans les années 70, il s'imprègne des poèmes épiques de l'Inde ancienne à l'occasion du voyage au Népal et en Inde du couple. Ils séjournent dans l'Ashram de Meher Baba à Ahmednagar ;

Les deux artistes s'unirent en 1939 pour une vie littéralement consacrée à l'art.

**Ainsi dialoguent les deux œuvres inséparables au fond, comme deux lignes harmoniques entrecroisées en fugue* - Marc Fumaroli

*L'atelier 17, fut une plaque tournante de l'art d'avant-garde à Paris, entre 1926 et 1939, années du séjour de Stanley William Hayter en France qui abandonna son métier de chimiste pour se consacrer à la peinture et à la gravure. L'atelier était le point de chute de nombreux artistes britanniques et Miro, Giacometti, Max Ernst, Viera da Silva et Picasso le fréquentaient..

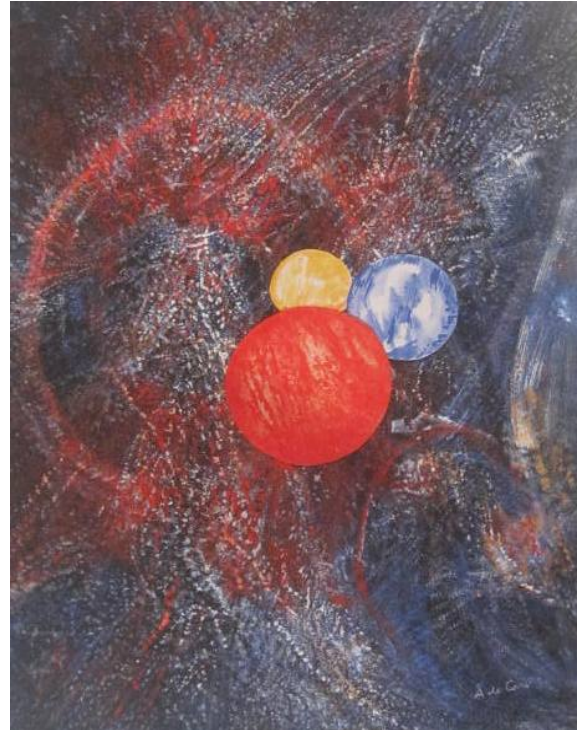

1994 Série des planètes

Collage de papiers gouachés sur feuille
Canson noir illuminé de pluie d'aquarelles

D'une série de quarante gouaches exposées au Musée-
Ecole La Perrine à Laval , en 1996 .

Le peintre construit ses espaces avec des moyens simples :
les planètes décentrées dans l'espace du tableau
s'enchaînent en une rotation inexorable, comme mues
par des forces invisibles -

Variations 23, 1994

Gouache et collage sur papier Canson
80 x 65 cm

Rayonnement international

Anita de Caro participe à de nombreuses expositions collectives en France, en Europe et aux Etats-Unis

Liée à l'Ecole de Paris de l'immédiat après-guerre, elle figure dès 1945 au Salon de Mai, au Salon d'Automne, au Salon des Réalités Nouvelles (57), au Salon d'Art Sacré, Musée d'Art Moderne en 1949 et aux expositions de l'Ecole de Paris, galerie Charpentier.

Dès 1950 la galerie Jeanne Bucher lui consacre une exposition. Elle figure ensuite régulièrement au programme de la galerie avec Bazaine, Manessier, Viera da Silva...

La Galerie Borgenicht à New York, la Galerie Smith à Bruxelles, la Hanover Gallery à Londres, la galerie Claude Bernard et la galerie Maeght à Paris exposent ses œuvres.

Elle est liée aux expositions du cercle de l'Atelier 17 ;

Entre 1937 et 1973, elle participe à toutes les expositions itinérantes en Europe et aux USA des *Artistes Américain en France* (Jim Dine, Calder, Motherwell, Albers, Sheila Hicks, Paul Jenkins...)

Anita de Caro Bibliographie sélective

M. Seuphor 1957 *Dictionnaire de la peinture abstraite* - Ed Hazan 1957

M. Ragon, M. Seuphor 1974 - *l'Art abstrait 1945-1970* - Imp. Arte Maeght, Paris 1974

M. Fumaroli 1994 - *Roger Vieillard, Anita de Caro, partenaires du grand jeu*, Paris

Lydia Harambourg 1994 - *L'Ecole de Paris, 1945-1965 Dictionnaire des peintres*,

Neuchâtel Ides et Calendes, 1993 - Nouvelle édition 2010 ;

Giraudy 2005 *Le regard d'un mécène, la collection d'Anne Gruner Schlumberger pour la Fondation des Treilles* - La Fondation des Treilles, 2005 - Ed.. Alors Hors du Temps Cahors 2005

Anita de Caro - préface de Bernard Legendre, textes de Marc Fumaroli, Jean Tardieu,

Lydia Harambourg - Cat. de l'exposition Musée de la Perrine, Laval - Anne. Guérin - 2008 -

R. Vieillard, Anita de Caro : le trait et la couleur - Anne Guérin - Catalogue exposition Propriété

Caillebotte, 2008 - Ed. Gourcuff & Gradenigo et Anne Guérin - Ville de Yerres, 2008.

Expositions personnelles

- 1944 *Exposition des œuvres de la jeune artiste américaine Anita de Caro* - Galerie l'Esquisse, Paris
- 1950 *A. de Caro-Vieillard* Galerie Jeanne Bucher, Paris
- 1952 *A. de Caro, oils and gouaches*, Hanover Gallery, Londres
- 1954 *A. de Caro, peintures et aquarelles* Galerie Evrard, Lille
- 1955 *A. de Caro, recent gouaches*, Borgenicht Gallery, New York
- 1957 Galerie Claude Bernard, Paris
- 1958 *A. de Caro gouaches, Takis sculpture-gouaches*, Hanover Gallery, Londres
A. de Caro gouaches, Galerie Maeght, Paris
- 1959 *A. de Caro, collages, gouaches*, Hanover Galleries, Londres - *A. de Caro, peintures récentes*, Galerie Maeght,
- 1961 *Œuvres A. de Caro* Galerie La Jeune Parque, Lyon - *Collages-peintures*, galerie Smith Bruxelles
- 1968 *A. de Caro, peintures récentes, poèmes de Jean Tardieu*, Texte de M. Fumaroli - gal. Coard, Paris
- 1971 *A. de Caro, peintures et personnages*, galerie Coard, Paris
- 1973 *A. de Caro, œuvres récentes*, galerie Coard, Paris - texte de Pierre Volboudt.
- 1977 *Peintures 1967-1977*, galerie Coard, Paris – Carte d'invitation : texte de Jean Tardieu
- 1978 *R. Vieillard-A. de Caro*, Musée départemental de l'Oise, Beauvais – Texte de André Chastel – avant propos de M.J. Salmon
- 1980 *Peinture et sculpture choisies*, galerie Coard, Paris – texte invitation : Jean Tardieu
- 1983 *Peintures et sculptures d'A. de Caro*, galerie Coard, Paris
A. de Caro, peintures-sculptures, R. Vieillard : estampes, Musées des Beaux-Arts, Carcassonne
- 1986 *A. de Caro, peintures, papiers collés, sculptures*, galerie Coard, Paris - Texte d'invitation : M. Fumaroli
- 1988 *A. de Caro, aquarelles 1957, sculptures récentes*, galerie Coard, Paris – Texte invit. J. de Romilly
- 1991 *A. de Caro, rétrospective peintures, dessins, sculptures*, Musée-Ecole de La Perrine, Laval et galerie Coard – texte M. Fumaroli
- 1992 *Donation d'A. de Caro et de R. Vieillard, reconstitution de l'atelier du graveur* – Musée-Ecole de La Perrine, Laval
- 1996 *A. de Caro* – Musée-Ecole de La Perrine, Laval – texte invitation : M. Fumaroli
50e. Anniversaire, cinquante ans, Ecole de Paris, Maison de l'UNESCO, Paris
- 2004 Jean Tardieu, lire la peinture, voir la poésie – Musée des Beaux-Arts, Caen
- 2008 *Roger Vieillard, Anita de Caro : le trait et la couleur* – Propriété Caillebotte, Yerres - 20 sept-30 nov.

Nombreux périodiques avec les textes de :

P. Descargues, R. Déroudille (Art et architecture, Lyon), Jean Bouret, Genevienne Bréerette (Le Monde) Jean Tardieu, Léon Degand, André Chastel, Cl. Roger Max, G. Boudaille, J.J. Leveque, Raymond Cogniat, P. Mazars.....