



HEIDELBERG-HAUS

Deutsches Kulturzentrum im Languedoc
4, rue des Trésoriers de la Bourse
F 34000 Montpellier
Tel.: (0033) 04 67 60 48 11
Fax: (0033) 04 67 66 22 29
e-mail: info@maison-de-heidelberg.org
Internet: www.maison-de-heidelberg.org

Institut Français
À l'attention de Mme Carine Delplanque
Kurfürstendamm 211
D - 10719 Berlin

Montpellier, le 1er juillet 2011

Lettre de recommandation

D'origine allemande, Heike Negenborn fait régulièrement de longs séjours d'étude en Languedoc. Ses tableaux allient effets lumineux et ombres portées, constellations de nuages, repères graphiques de perspectives et touches colorées évoquant des données caractéristiques du paysage héraultais. Mise à part une composition parfaite des différents éléments du paysage, ses œuvres sont rendues avec une technicité et une précision exemplaires auxquelles s'ajoutent une étonnante habileté dans le rendu de la lumière et des nuages. L'artiste a le rare don d'animer ses œuvres (petits ou grands formats) d'une atmosphère palpable et unique, variant d'un paysage à l'autre. En combinant éléments picturaux à des éléments graphiques et en utilisant des couleurs primaires pures, elle arrive à donner un caractère moderne et innovant au paysage, sujet traité depuis des siècles en histoire de l'art. Entre tradition et modernisme, ses dernières œuvres frôlent l'abstraction née d'un travail de plus en plus épuré des ciels et des paysages.

Du 23 mars au 5 mai 2011, la Maison de Heidelberg a montré les œuvres picturales et graphiques de Heike Negenborn. L'exposition *Nuages au-dessus de l'Occitanie* a été très bien accueillie par le public, admiratif de la virtuosité de l'artiste. Le contact et le travail avec l'artiste avant, pendant et après l'exposition se sont déroulés sans aucune difficulté et dans une ambiance conviviale.

Pour son parcours artistique il serait souhaitable et très important qu'elle puisse continuer de montrer cet ensemble dans un contexte franco-allemand. Son œuvre est le fruit d'un travail réalisé à la fois en France (mise en place des schémas du paysage et photographies des ciels) et en Allemagne. En effet, c'est seulement dans son atelier de Windesheim, près de Mayence, que l'artiste complète les paysages peints avec les ciels pris en photos lors de son séjour en Languedoc. La transposition en peinture des ciels se fait de façon aléatoire. L'association de tel ciel avec tel paysage résulte donc du hasard. D'une démarche innovante, ses œuvres naissent ainsi d'une réalité certaine, mais reflètent finalement une irréalité complète, toutes en paraissant réelles. Un mirage du paysage d'Occitanie, entre fiction et réalité.

En dehors d'un travail de qualité et une conception nouvelle du paysage, les œuvres s'inscrivent dans une belle idée franco-allemande. Un coup de cœur pour la France et son paysage, une envie de partager l'atmosphère particulière d'une région grâce à l'observation des nuages et une artiste partageant sa vie entre Saint-Jean-de-Fos et Mayence. Quel meilleur moyen qu'une exposition avec des œuvres de Heike Negenborn pour apporter un peu de l'atmosphère lumineuse du Sud de la France en Allemagne.

Dr. Christina Weising

Historienne d'art et Responsable des expositions à la Maison de Heidelberg

Heike Negenborn
Hauptstr.25
55452 Windesheim

Description de ma démarche artistique

Pendant mes longues années de travail sur l'image du paysage en peinture et en gravure, je me suis inventée des méthodes de représentation de l'*espace paysage* grâce à des sorties d'étude régulières dans le paysage culturel et la nature authentique au nord-ouest de Montpellier, entre la Méditerranée et les contrées sud des Cévennes. Là où le paysage avec ses plaines lointaines cultivées par les vignes et les plantages d'oliviers, ses chaînes montagneuses monumentales et ses présences colorées évidentes dues à la lumière caractéristique du sud, correspond avec son incroyable diversité structurelle à ma vision particulière du paysage. Avec elle comme point de départ, mon travail artistique et conceptuel (basé sur le principe du dialogue obligatoire avec la nature) se laisse approfondir de manière conséquente. Dans mes travaux actuels, je thématise à côté de la représentation du paysage surtout le ciel de nuages avec ses possibilités formelles et esthétiques qu'il faut ensuite traduire en image.

Ma méthode de travail artistique se compose de deux phases séparées au niveau du contenu, de l'espace et du temps, d'un côté une phase de l'étude de la nature en Languedoc et de l'autre côté une phase de processus d'abstraction en atelier en Hesse rhénane.

De la recherche appliquée, pointilleuse dans la nature, je me promets d'acquérir une connaissance authentique de l'espace paysage et de l'espace ciel, un matériel iconographique complexe et authentique sous forme d'esquisses du paysage (dessinés ou peints) et de photographies de nuages, comme il est possible de ne les obtenir que dans une relation à long terme. L'expérience intense dans la nature rends possible à la fois un travail expressif et une relation claire. D'un point de vue pédagogique, l'étude de la nature renforce mon propre potentiel de représentation et d'idée vis-à-vis d'une réalité concrète.

Dans la deuxième phase en atelier chez moi, les résultats et les expériences des études dans la nature sont exploités et approfondis. Je combine - selon des critères formelles et esthétiques - les fragments de paysages et les photographies des nuages réalisés dans la nature grâce à des méthodes de transfert et de formalisation et les transpose en solutions picturales valables.

L'évolution conséquente de mon concept artistique est attestée par mes importantes séries d'oeuvres, qui permettent de vérifier de façon critique les possibilités de représentation. La coloration naturelle et la fonction de la couleur sont complétées par l'application d'un modèle alternatif de l'organisation colorée qu'en plus j'intensifie par la transposition graphique de celle-ci. Des cas de modèles exemplaires de la réception de la nature issus de l'histoire de l'art et de l'histoire culturelle accompagnent le processus pictural comme source d'inspiration importante et consolident en même temps mes pensées conceptuelles.

Le but de mon travail est d'innover la représentation du paysage.

- Texte relatif au travail artistique de Heike Negenborn -

Un regard ouvert

Tous les tableaux de l'artiste ont été peints sur le terrain. Nous sommes en Languedoc aux bords des Cévennes et des terrasses du Larzac, pas loin de la circulade millénaire de Saint Jean de Fos, village d'artistes et de potiers depuis plusieurs décennies.

Depuis plus de 20 ans l'artiste choisit, pour pouvoir saisir l'image délicate du paysage, des lieux de travail parfaits offrant une vue optimale sur les qualités structurelles et picturales d'un paysage particulier.

Le regard lointain sur le paysage évoqué par un effet de transparence crée un sentiment de grandeur et de sublimité. La division du paysage par les vignes et les oliveraies engendre dans le lointain cette saisissante structure de champs aux mailles serrées, caractérisant l'esthétique des images de Heike Negenborn. Les couleurs varient en raison de végétations différentes, terres en jachère et plaines ouvertes. La lumière du sud s'invente ici toujours de nouveau.

Toutes ces qualités se perdraient si on se contentait d'une simple réplique de la réception (au sens esthétique). Le sublime disparaîtrait. C'est à ce point qu'entre en jeu le travail constructif de l'artiste, fruit de ses longues études.

La récupération du grand continuum espace est rendue possible par un quadrillage de profondeur - spécialement conçu par l'artiste - et sur lequel les perspectives des parcelles sont déterminées et marquées individuellement. Le raccourci (des profondeurs) du regard lointain resserre les bords des différents champs pour tisser un réseau de mailles de plus en plus denses. L'identité esthétique même de l'image découle de cette qualité structurelle.

La couleur - libérée de la valeur locale et de la perspective atmosphérique - est décomposée dans ses divers composants pour trouver un accord typé. La couleur, en tant qu'élément papillonnant du paysage, change souvent son accord. Ce qui signifie que des sons de couleur alternants doivent être inventés, ne contredisant pas la réalité et rendant de façon juste la diversité colorée.

L'autre élément fluctuant du paysage est la constitution du ciel. Aucun nuage ne reste en place comme un arbre. L'artiste collectionne avec sa caméra des *stills* photographiques de nuages, pour ensuite les choisir en prenant en compte différents critères: la qualité picturale, l'effet des lumières et surtout les relations avec le sol du paysage.

Le dialogue de haut en bas et de bas en haut est ouvert. Là où les deux mondes se rencontrent, des interactions se développent - soit par le biais de la couleur, soit par le biais des échanges des formes.

Le vaste savoir-faire de l'artiste, ses larges connaissances techniques, son exigence totale de qualité trouvent en Allemagne et à l'étranger de plus en plus de consentement. Je pense que nous sommes en face d'oeuvres qui montrent l'évolution moderne du paysage, s'affirmant de façon souveraine face aux paysages européens traditionnels. Je souhaite aux observateurs de ses images un regard pareillement ouvert.

Prof. Peter Lörincz

Académie des Beaux Arts de l'université Johannes-Gutenberg de Mayence
11.03.2010

Heike Negenborn à Couleurs Café

C'est tout d'abord une grande chance pour le Couleurs Café de Puéchabon d'accueillir en ses murs le travail pictural d'Heike Negenborn. D'origine allemande, Heike habite Saint Jean de Fos et s'imprègne intensément des paysages Languedociens, du patchwork formé par les vignes, les oliveraies, les chênes verts et le ciel qui entoure toute cette nature. Cela fait vingt ans que la peintre retranscrit en acrylique les paysages et les lumières du Sud. Le vernissage a eu lieu, d'accord, mais l'exposition se poursuit jusqu'au 20 juin prochain.

« ...je me suis inventée des méthodes de représentation de l'espace paysage, un dialogue obligatoire avec la nature, ...dans mes travaux actuels, je thématise à côté de la représentation du paysage surtout le ciel de nuages avec ses possibilités formelles et esthétiques qu'il faut ensuite traduire en image. » nous confie Heike. C'est en effet une part importante qui est faite au ciel et aux nuages, cela sent la maîtrise des Beaux – Arts et le travail acharné pour réussir cette prouesse : faire vivre un ciel nuageux sur les deux tiers d'une toile.

Peter Lörincz, de l'Académie des Beaux-Arts de Mayence porte sur le travail d'Heike un regard généreux. Il avoue que « Le vaste savoir-faire de l'artiste, ses larges connaissances techniques, son exigence totale de qualité trouvent en Allemagne et à l'étranger de plus en plus de consentement. » Et il poursuit « Je pense que nous sommes en face d'œuvres qui montrent l'évolution moderne du paysage. » C'est en effet, de belles œuvres qui sont à la vue du public, des tableaux qui mériteraient un cadre plus académique mais qui réussissent à se fondre dans la cadre du Couleurs Café, nouvellement labellisé « Qualité Hérault » et « Café de Pays ».

De nombreux autres rendez-vous culturels sont proposés, visibles sur le site www.couleurscafe34.com, avis aux amateurs...