

Painting Provence

This summer the Musée Granet in Aix hosts a major Picasso and Cezanne exhibition. Jon Bryant investigates the enduring allure of the Provencal landscape to painters past and present.

Painting en plein air with an easel in front of you, a glass of pastis balancing on a rock nearby and a beret perched on your head is what Provence was designed for. Monet, Picasso, van Gogh, Derain, Chagall, Gauguin, Dufy, Braque, Signac, Renoir and Guigou were all inspired to paint the landscapes of Provence, the unspoilt savagery of Mont Sainte Victoire, the gentle slopes of the Massif des Maures and tanned stones of Roquebrune.

Vincent van Gogh wrote in a letter to his painter friend Berthe Morisot: "...if you want to see the most beautiful country in the world, it is here: this is Italy, Greece, les Batignolles, all rolled into one and has the sea as well."

However, it wasn't until the early 19th century that artists were 'allowed' to paint the landscape for its own inherent qualities. Earlier depictions of the countryside show narratives from classical or biblical mythology except it's not Greece or Egypt but the towers and bridges of Marseille, Avignon or la Fontaine de Vaucluse in the background.

Artists like Thomas Cole, Jean-Antoine Constantin, Hubert Robert and particularly Aix-born François-Marius Granet replaced the biblical avengers and archangels with a tired old peasant, put him in the background on a cart and began to portray the countryside as the central character in their art. Thus began the Provencal landscape: the green, pillowed hills of the Luberon and the combination of the wild with the cultivated in lines of lavender, vines and olive trees.

Granet was painting Mont Sainte Victoire before Paul Cézanne was even born yet he has been

Cet été, le Musée Granet d'Aix-en-Provence accueille une grande exposition Picasso et Cézanne. Jon Bryant enquête sur l'attrait persistant du paysage provençal sur les peintres du présent et du passé.

Peindre en plein air avec un chevalet devant soi, un pastis pas loin et un béret sur la tête, c'est pour ça que la Provence existe. Monet, Picasso, Van Gogh, Derain, Chagall, Gauguin, Dufy, Braque, Signac, Renoir et Guigou ont tous été inspirés par les paysages de Provence dans leur peinture ; la Sainte Victoire, sauvagement naturelle, les douces pentes du Massif des Maures et les pierres brunies de Roquebrune.

Vincent Van Gogh écrivit une lettre à son ami peintre Berthe Morisot : "...Si tu veux voir le plus beau pays du monde, c'est ici : c'est l'Italie, la Grèce, les Batignolles réunis, et la mer en plus."

Pendant, ce ne fut pas qu'au XIXème siècle que les artistes furent « autorisés » à peindre le paysage pour ses qualités. Des descriptions antérieures de la campagne représentent des scènes de la mythologie classique ou biblique, sauf que ce n'est pas la Grèce ou l'Égypte, en arrière plan, mais les tours et les ponts de Marseille, Avignon ou Fontaine de Vaucluse.

Des artistes tels que Thomas Cole, Jean-Antoine Constantin, Hubert Robert et particulièrement l'aixois François-Marius Granet remplacèrent les archanges et les vengeurs bibliques par un vieux paysan fatigué, le mettant en arrière plan sur une charrette. Ainsi la campagne commença à devenir le caractère central de leur art. C'était le début de ce que l'on appelle le paysage provençal : le vert, les collines du Luberon et la combinaison du côté sauvage et des champs de lavandes cultivés bien en ligne, les vignes et les oliviers.

Granet a peint la Sainte Victoire avant même que Paul Cézanne ne soit né, pourtant il a été éclipsé

Le ravin et la route de Frigoulet by Chabaud

Juri Platon describes the sky in Provence as 'bleu absurde.' He says you cannot paint the actual blue because it's so blue and without any other nuance, that no one would believe it.

par l'homme considéré par beaucoup comme le père de l'art moderne. Les paysages autour de Gardanne, L'Estaque et sa sempiternelle représentation de la Sainte Victoire sont la totale expression de la Provence. Ignorant les ombres de l'Impressionnisme, les paysages de Cézanne cherchèrent la vérité dans les terres.

Plus à l'Ouest, Van Gogh était arrivé en Arles défiant aussi les Impressionnistes avec ses traits violents et ses couleurs viscérales utilisées pour représenter le bouillant sud de la France vu avec son caractère passionnément agité. Il mourut dans la pauvreté. Cézanne, lui, mourut riche, mais ni les tableaux de l'un, ni ceux de l'autre ne sont plus abordables de nos jours, à part pour les gens très riches.

Un simple croquis de 1889 représentant un champ de coquelicot à Saint Rémy par Van Gogh s'est vendu, en 2007, 417 000 livres sterling et une aquarelle d'un paysage de récolte en Arles s'est vendu, quelques années plus tôt 10 millions de dollars. N'importe quel paysage de Cézanne dépasserait probablement le budget annuel consacré aux arts et à la culture pour la région. Notre meilleure option pour ramener à la maison un

Lavandes II by Xavier Etienne

Thus began the Provencal landscape: the green, pillowed hills of the Luberon and the combination of the wild with the cultivated in lines of lavender, vines and olive trees.

eclipsed by the man seen by many as the father of modern art. Cézanne's landscapes around Gardanne, L'Estaque and his repeated portrayal of Sainte Victoire are the full expression of Provence. Ignoring the shadows of Impressionism, Cézanne's landscapes sought the truth within the land.

Further west, van Gogh had arrived in Arles and was also challenging the Impressionists with his violent strokes and visceral colours to portray the boiling south of France and his own passionate unrest. He died in poverty. Cézanne died rich yet neither are affordable today but for the excessively wealthy.

A simple 1889 sketch of a Saint Rémy poppy field by van Gogh sold in 2007 for £417,000 and a watercolour of an Arles Harvest Landscape sold a few years earlier for 10 million dollars. Any serious landscapes by Cézanne could probably top the region's annual arts budget. Our best option to take home a piece of Provence is to wander round the region's many art galleries and choose a landscape from one of the current crop of Provencal artists.

tableau de Provence, est de faire les nombreuses galeries d'art de la région et de choisir un paysage parmi les œuvres des nombreux artistes provençaux actuels.

La Galerie Imbert est un bon endroit pour commencer, ouverte il y a 13 ans par Kathleen Imbert, rue Jacques de la Roque près de la cathédrale d'Aix. Des paysages sans cadre, et des natures mortes envahissent sa charmante petite galerie. "J'ai vendu à des Français du coin, des visiteurs en vacances, quelques célébrités bien connues qui ont leurs coins ici. Une œuvre d'art est un magnifique cadeau." Imbert représente environ 20 artistes incluant la charismatique, aixoise Monique Charpentier. "Elle a exposé dans toute la Provence et a un merveilleux style figuratif, coloré, expressionniste, qui incorpore souvent des collages... Elle aime particulièrement représenter les nuits étoilées, les champs de lavandes, les oliviers, ou simplement ce qui se trouve sur la table, devant elle, à la maison." Les prix varient de 110 € pour un petit format à 480 € pour quelque chose de plus grand à la craie sur toile.

Une autre artiste présentée chez Imbert est Marina Rey. Elle est entrée dans la galerie, un jour avec quelques petites pièces qu'elle avait faites et qui touchèrent beaucoup Imbert. "On les a mises sur la table lors d'une exposition et elles se sont vendues comme des petits pains." Depuis, Rey a fait des œuvres plus importantes incluant des villages Provençaux 'semi imagés'. "Marina fait des croquis d'un village, puis fait une interprétation basée sur ces croquis utilisant principalement la spatule." La galerie l'a exposée en avril et en mai. "Elle reproduit dans ses peintures le parfum d'un univers provençal fantasmagorique," dit Imbert du travail de Rey.

Bien évidemment, il n'est pas nécessaire d'être provençal pour peindre les paysages de Provence. Juri Platon est allemand, pourtant ses toits et ses maisons en pierre sont aussi authentiques que tous ceux que l'on voit sur les murs de la galerie. Il décrit le bleu du ciel en Provence comme un 'bleu absurde.' Il dit qu'il est impossible de peindre le vrai bleu, car c'est si bleu et sans autre nuance, que personne ne peut le croire.

Une autre artiste très populaire sur le catalogue de la galerie Imbert, c'est Carole Mc Dermott, basée près du New Jersey aux USA. Elle n'est certes pas née au pays des lavandes et des oliviers, mais ses paysages rappellent parfaitement les plaines et les fermes de Provence. Elle fait partie de l'American Watercolour Society (Société des Aquarellistes Américains) et vient régulièrement en Provence pour peindre.

"Les artistes m'ont tant appris sur la nature. Leur représentation des arbres, des rochers, des lacs, des montagnes dans leurs tableaux de paysages de Provence, qu'ils m'aident à contempler la nature même. Je suis écrivain, je n'ai pas la patience ou la perception visuelle du monde pour être artiste. Les paysages 'parlent' de la nature et de notre manière de vivre dans la nature," dit Imbert.

Malgré sa réputation de centre artistique, Aix, compte peu de galeries de ventes et la plupart se trouvent dans la même rue. Juste après la Galerie Imbert, on trouve la Galerie Amaury Goyet, spécialisée dans l'art provençal du XIXème au début du XXème siècle. Elle a actuellement une magnifique Sainte Victoire de Marcel Arnaud de 1920 à 2 000 €. Un tableau idéal pour vous

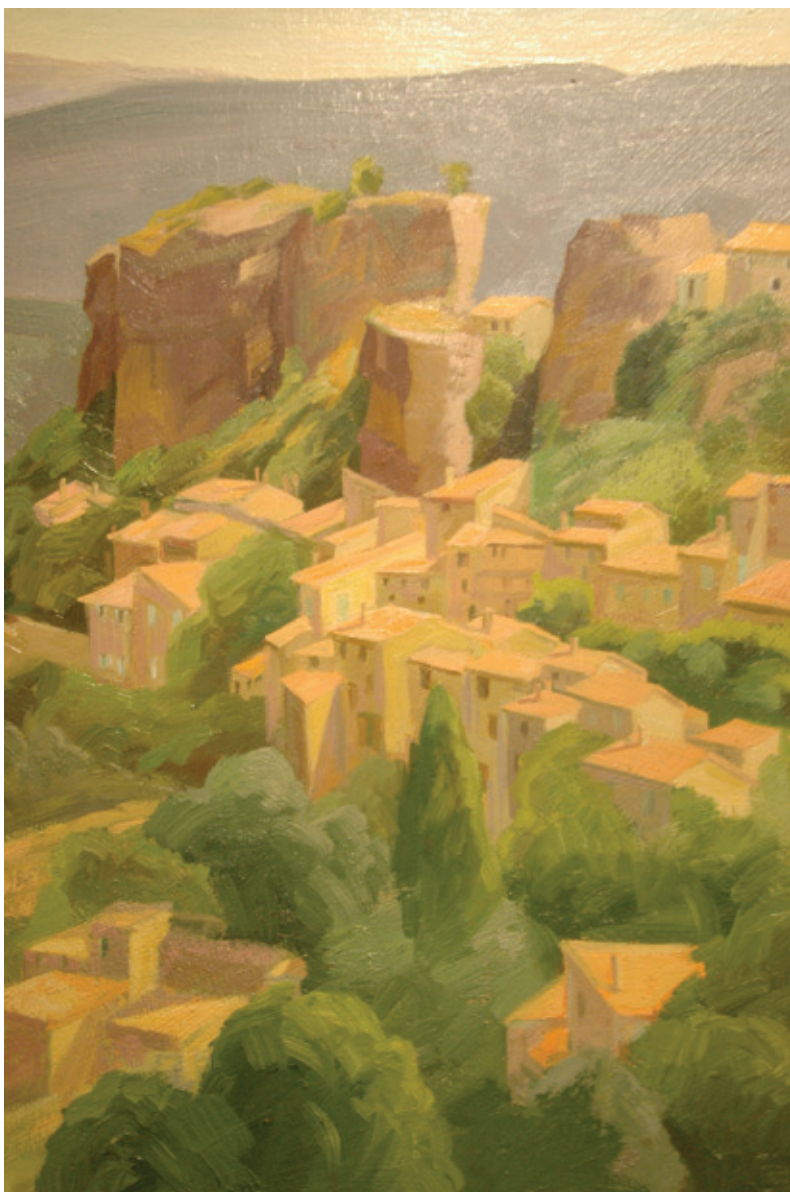

GALERIE Pierre-Hélen GROSSI
5, place de la Cathédrale APT 84400 France
Vaucluse 04 90 74 20 67
e-mail : galeriegrossi@hotmail.com

maîtres provençaux

Façades anciennes d'APT

"En permanence: Ambrogiani, Arnaud, Baboulène, Brayer, Briata, Calvet, Chabaud, Courdouan, Etienne, Fenouil, Ferrari, Guigou, Honnorat, Loubon, Meissonnier, Montagné, Pesce, Priking, Seyssaud, Soteras, Vayson, Verdilhan..."

Le rocher de Saignon by Leroy Devisme

Today's painters

A good place to start is the Galerie Imbert, opened 13 years ago by Kathleen Imbert on the rue Jacques de la Roque near the cathedral in Aix. Unframed landscapes and still life paintings flood her charming, narrow gallery. "I've sold to local French people, visitors on holiday, some well-known celebrities who have places here. A piece of art is a wonderful gift." Imbert represents around 20 artists including the charismatic, locally-born Monique Charpentier. "She has exhibited all over Provence and has a wonderful figurative, colourful, expressionistic style, often incorporating collage work... She especially likes doing starry nights, lavender fields, olive trees or just what is on the table in front of her at home." Prices range from €110 for a small piece to €480 for something more substantial in gesso on canvas.

Another of Imbert's artists is Marina Rey who walked in to the gallery one day with some tiny pieces that she had done and which greatly impressed Imbert. "We put them on the table at an exhibition and they sold like hot cakes." Rey has since done larger works including 'semi-imagined' Provencal villages. "Marina makes some sketches of a village and does a rendition based on those sketches mainly using a palette knife." The gallery showed an exhibition of her works in April and May. "She reproduces in her paintings the perfume of a phantasmagorical universe of Provence," says Imbert about Rey's work.

Of course, you don't have to be from Provence to paint Provencal landscapes. Juri Platon is from Germany yet his rooftops and stone cottages are as authentic as any other on the gallery walls. He describes the sky in Provence as 'bleu absurde.' He says you cannot paint the actual blue because it's so blue and without any other nuance, that no one would believe it.

Another popular artist on Imbert's books is Carole McDermott who is based near New Jersey in the USA. She may not have been born under the smell of lavender and olives but her landscapes are perfect remembrances of the plane trees and farmhouses of Provence. She is a full member of the American Watercolour Society and travels out regularly to paint in Provence.

"The artists have taught me so much about nature itself. Their depiction of trees, rocks, lakes, mountains in the landscape paintings of Provence helps me to contemplate nature itself. I'm a writer; I don't have the patience or the visual concept of the world to be an artist. The landscapes are about nature and how we live within nature," says Imbert.

In spite of Aix's reputation as a centre for the arts, it has comparatively few sale galleries and

Roussillon les ochres by Daniele Fuchs

Montagne Enneigee by René Seyssaud

most can be found on the same road. Just along from the Galerie Imbert is the Galerie Amaury Goyet, which specialises in Provençal art from the 19th and start of the 20th century. It currently has a delightful Marcel Arnaud picture of Mt. Saint Victoire from 1920 for €2,000. Perfect to remind you of a holiday in the south of France or to hang above the fireplace in view of the real Mont Sainte Victoire.

Masters of Provençal art

To see the more renowned Masters of Provençal art, you need to head out to Apt to the Galerie Grossi, proud of its reputation as the oldest art gallery in the Luberon. Here is where the more serious money starts too and where a holiday souvenir becomes more interesting to the insurance companies and alarm fitters. Prices for an oil painting can top €25,000.

rappeler vos vacances dans le Sud de la France ou l'accrocher au-dessus de la cheminée à la place de la vraie Sainte Victoire.

Pour voir plus de Maîtres connus de l'art provençal, il vous faut aller jusqu'à Apt à la Galerie Grossi, fière de sa réputation de plus ancienne galerie d'art du Luberon. C'est là que les choses sérieuses commencent aussi et où un souvenir de vacances commence à intéresser davantage les compagnies d'assurances et les poseurs d'alarmes. Les prix pour une huile sur toile peuvent aller jusqu'à 25 000 €.

Son propriétaire, Pierre Hélen Grossi se plaît à dire que ce n'est pas une galerie locale, mais qu'elle renferme des œuvres d'artistes de tout le sud-est de la France. Il expose plus de 65 artistes différents, les vrais 'Maîtres provençaux', les figures, tel que René Seyssaud (1867-1952) dont les couleurs vives et intenses firent dire Matisse de lui : "Il fut un fauviste avant les fauvistes." Grossi fit il y a quelques années une rétrospective

Ouvert tous les jours

GALERIE

Gérard ISIRDI

www.isirdi.com

**TÉL. : 04 90 08 50 96
MOB. : 06 82 23 28 73**

**4, RUE HENRI DE SAVORNIN
LOURMARIN 84160 - FRANCE**

Email:isirdi@wanadoo.fr

galerie imbert
7 rue jacques de la Roque
13100 Aix en provence

tél. : 04 42 21 42 33 - www.galerieimbert.com

Owner Pierre-Hélen Grossi is keen to stress it's not a local gallery but includes artists from all over the south-east of France. He represents over 65 different artists, the real 'Maîtres provençaux', such figures as René Seyssaud (1867-1952) whose bright, intense colours inspired Matisse to say of him, "he was a fauve before the Fauvists." Grossi put on a Seyssaud retrospective a few years ago and still has some of his important pieces on show in the gallery.

"Choosing a painting to buy is always a personal choice. You never know what is going to grab you; some people like big colours and others like a gentler, more subtle touch," says Grossi. Over two floors, the range on show in the gallery is impressive. Xavier Etienne, for example, whose lavender fields light up the ground floor, was a former decorator-in-chief at the Toulon opera house. Pride of place in the gallery currently goes to the Corsican-born Pierre Ambrogiani: "He was the 'top' in the 1950 and 60s. He came 20 years after Seyssaud and was greatly influenced by him but used a more weighty texture to his paintings of Sault and Aurel," says Grossi. Opposite the reception desk is an Emile Loubon of a couple kissing under an umbrella on a rock somewhere in Provence with a black and white spaniel gazing at them. It's a very exacting image of a particular type of afternoon jaunt under the title 'Paysage animé'.

The gallery is a mass of lavender fields and hilltop villages, paths vanishing into nowhere, outcrops of sandy rock, ochre facades, a distant olive grove and abandoned cartwheel. Grossi says he does not have much art at his home – he has his own landscape view of the Luberon through a large window.

Names like Chabaud, Verdilhan, Guigou and Yves Brayer trip off Grossi's tongue but his gallery is an expression of all Provencal landscapes. He even has modern 'masters', some from Germany and Spain but whose love of the countryside and whose depictions are as real as anything dreamt up in a Marcel Pagnol story. Pablo Picasso, Victor Vasarely, Nicolas de Stael, even Edvard Munch ... none of them were French let alone Provencal yet have become part of the region's artistic heritage.

There is so much space in Provence, so many scapes and geometrical lines merging on clifftops, valley bottoms and half-way up mountains, that it makes you feel you too can take an easel out into the fields and start painting. In the gardens at the Pignonnet Hotel or at Les Lauves, you can stand and paint from the exact spot where Cézanne stood over a century ago... and perhaps glimpse his brushmarks on a nearby rock.

"It's been a hard 2009," says Imbert, "but when it comes to choosing art, people listen to their hearts.

Seyssaud et a toujours quelques unes de ses pièces exposées à la galerie.

"Choisir un tableau pour l'acheter est toujours une affaire personnelle. Vous ne savez jamais ce qui va vous saisir ; certaines personnes aiment beaucoup de couleurs, d'autres préfèrent les touches plus douces, plus subtiles," dit Grossi. Sur deux étages, ce qui est exposé dans la galerie est impressionnant. Xavier Etienne, par exemple, dont les champs de lavandes éclairent le rez-de-chaussée, fut décorateur en chef à l'opéra de Toulon. La fierté de la galerie va généralement au Corse Pierre Ambrogiani: "C'était le 'top' dans les années 1950 et 60. Il est arrivé 20 ans après Seyssaud qui l'influença beaucoup, ses peintures de Sault et d'Aurel, cependant ont une texture plus lourde," dit Grossi. En face du bureau, il y a un Emile Loubon représentant un couple s'embrassant sous un parapluie, sur un rocher, quelque part en Provence avec un épagneul noir et blanc qui les regarde.

C'est l'exacte représentation d'une ballade d'après-midi particulière avec pour titre : 'Paysage animé'.

La galerie est un amas de champs de lavandes et de villages perchés, de chemins qui ne mènent nulle part, de roche sableuse, de façades ocrées, de plantations d'oliviers et de roue de charrette abandonnée. Grossi dit que chez lui il n'a pas beaucoup d'œuvres d'art – A travers une large fenêtre il a sa propre vue sur le Luberon.

Des noms tels que Chabaud, Verdilhan, Guigou et Yves Brayer viennent immédiatement à l'esprit de Grossi, mais sa galerie est l'expression de tous les paysages provençaux. Il a même des 'maîtres' modernes, certains d'Allemagne et d'Espagne, mais ils ont un tel amour pour la campagne que leurs représentations sont aussi vraies que ce que l'on aurait pu lire dans une histoire de Marcel Pagnol. Pablo Picasso, Victor Vasarely, Nicolas de Stael, même Edouard Munch ... aucun n'était français, ni même provençal, ils font pourtant partie de l'héritage artistique de la région.

Il y a tant d'espace en Provence, tant d'échappées et de lignes géométriques émergeant du haut des collines, des fonds de vallées et à mi-chemin plus haut, des montagnes, que vous avez l'impression que vous aussi vous pouvez prendre un chevalet et vous mettre à peindre dans les champs. Dans les jardins, à l'Hôtel Pignonnet ou aux Lauves, vous pouvez peindre exactement à l'endroit où Cézanne se tenait il y a un siècle et peut être... entrevoir les marques de ses brosses tout près, sur un rocher.

"2009 a été difficile," dit Imbert, "mais en art, quand il s'agit de choisir, les gens font parler leur coeur."

