

DOSSIER DE PRESSE expo RICHARME
médiathèque du Grand Guéret

Jardins transfigurés

été 2024

TEMPS FORTS récapitulatif

- Vendredi 28 juin
  - Point Presse avant le vernissage
  - 18 h : vernissage de l'exposition
  - 19 h-20 h conférence de Régine Monod « Colette Richarme, les ressorts de la création »
- Samedi 29 juin
  - Visite guidée avant l'ouverture de l'Atelier
  - 10 h à 12 h : Atelier « Pouvoir de la couleur » animé par Régine Monod
- Vendredi 30 août
  - 17 h 30 : projection du film « De Colette à Richarme, passages » (Guy Lochard)
  - Apéritif
  - 19 h : lecture-concert avec Françoise Renaud et Frédéric Tari
- Samedi 31 août
  - 16 h conférence de Françoise Renaud : « Écrire Richarme, une expérience sensible ».

LIENS UTILES

[Site RICHARME](#)

[Richarme Au-delà du blanc \(biographie de Françoise Renaud\)](#)

[Lecture concert Richarme \(diaporama et extrait musical\)](#)

[Richarme, éditions Deuxième époque](#)

[Autour du documentaire de Guy Lochard](#)

Biographie

Née le 24 janvier 1904 à Canton.

Colette Richarme a passé ses neuf premières années en Chine. Initiée très tôt au dessin par sa mère, elle peint dès son plus jeune âge. Après une adolescence passée en Savoie, elle se marie à Albertville en 1926. De 1935 à 1937, les circonstances familiales l'amènent à Paris où elle fréquente pendant près de deux ans les ateliers de la Grande Chaumière. Mais c'est à Montpellier que débute véritablement sa vie d'artiste, très vite orientée vers ses propres recherches, à La Vignette et Psalmodie, ses deux demeures successives.

Ses dernières années ont été consacrées à la simplification des formes, au jeu des résonances de couleurs et à une réelle jouissance de la peinture. Elle décède le 27 février 1991 à Montpellier.

Elle laisse une œuvre importante entre Figuration et Abstraction où l'huile et le dessin signent tour à tour l'évolution de sa création.

La femme

De Canton où elle a passé son enfance à Montpellier en passant par la Savoie et Paris, une vie très riche pour forger une artiste unique et multiple.

Unique par le chemin qu'elle a tracé en peinture. Une œuvre dominée par la couleur et la construction mais empreinte de poésie par la magie des passages. Une œuvre entre figuration et abstraction où le sujet n'est que prétexte pour exprimer une vision très personnelle du monde où les couleurs dialoguent et chantent entre elles. Une œuvre riche de plus de 700 huiles et plusieurs milliers de dessins et gouaches réparties entre musées, collections particulières et un fonds magistral qui donne toute la mesure de la richesse et de l'originalité de sa création.

Multiple par tous les autres sujets qui la passionnent et auxquels elle se consacre, dans le temps que lui laisse sa peinture. Le soir, lorsque le jour baisse, lecture, écriture (un courrier de ministre), mais aussi poésie, essais de romans qui lui permettent de donner une vie littéraire aux personnes de son entourage qu'elle croque avec gourmandise, humour et causticité... Elle va régulièrement au concert, visite des expositions, suit même des cours sur l'histoire ou la littérature. Le matin est en général consacré au jardin et au brassage des pâtes pour l'après-midi. Et puis il y a les voyages à Paris (Salons et Galeries) qui consacrent la reconnaissance qu'elle n'a pas encore à Montpellier...

Une femme et une œuvre qui, depuis quelques années, a inspiré des auteurs (dont **Françoise Renaud**, autrice d'une biographie poétique '*Richarme-Au-delà du blanc*'), une chorégraphe (Elsa Decaudin), un réalisateur **Guy Lochard** qui signe le documentaire '*De Colette à Richarme, passages*'.

L'œuvre

Trois rétrospectives : Albertville (son berceau familial) en 2008, Montpellier (Salle Bagouet) en 2020, Pézenas (Musée de Vulliod St Germain) en 2023. **Plusieurs expositions en Occitanie** ou ailleurs sur des thèmes divers, la Savoie, les marines, les neiges et le blanc, la nature morte ou le nu en dessin (Montpellier, musée Atger, 2005 et 2018).

Plusieurs donations en musée :

Bagnols-sur-Cèze en 2003 et 2010, Pont-Saint-Esprit en 2012, musée Paul Valéry à Sète en 2012 et 2016, musée Fabre à Montpellier en 2012.

D'autres concernant les œuvres papier en institutions : Médiathèque Émile Zola à Montpellier et Archives de Haute-Savoie à Annecy.

Nombreuses publications dont la dernière est un ouvrage en deux volumes '*Colette RICHARME, une artiste en quête d'absolu*' paru en 2023 aux [éditions Deuxième Époque](#). Un ouvrage synthétique qui rassemble, en plus de 800 pages, les textes de 40 auteurs et des centaines d'illustrations. Ces deux tomes donnent vie à la femme, son histoire, ses proches, ses lieux de vie et ses écrits (volume 1), ses thèmes, matérialité, regards des conservateurs, expositions et inspirations d'autres artistes (volume 2).

Autour de l'exposition elle-même

Fleurs Printemps Jardins

L'exposition explore cette thématique qui couvre une vaste période dans le travail de l'artiste : de 1934 (Richarme a alors 30 ans) jusqu'en 1988 (elle en a 84). Elle se compose de gouaches, dessins et quelques œuvres à l'huile complétées par un diaporama sur l'évolution des Printemps.

Dans les vitrines, est proposée une approche scientifique du végétal avec des dessins plus techniques. Avec son sens particulier de l'observation, Richarme s'intéresse à la plante, à ses variétés, ses couleurs, ses légendes et vertus ainsi qu'à la sonorité de son nom.

Les grands bouquets réalisés en Savoie, gouaches de jeunesse, sont traitées avec magnificence, comme des œuvres à l'huile.

À Montpellier, le thème du bouquet revient régulièrement. En 1960, elle note dans son Journal : « L'art du bouquet est quelque chose d'important... le bouquet a son architecture, le rapport de la hauteur et de la largeur, le balancement des masses ». En 1987, dans un entretien, elle énonce « Les gens ne comprennent pas qu'un bouquet, c'est un cercle ou un triangle... ». Cette recherche est présente dans les nombreux bouquets à la gouache des années 60 et 70. Elle s'oriente dans les années 80 vers des compositions très libres où la fleur apparaît comme transfigurée.

L'aventure des Printemps naît pendant les années de la guerre, contrepoint lumineux à cette lourde et sombre période. Elle se poursuit jusque dans les années 70 aboutissant dans ses huiles, à la disparition du paysage dans la masse florale (cf. diaporama).

Parmi toutes les gouaches de jardin, la sélection a porté sur celles des années 1970 où Richarme, en possession de tout son art, transpose en couleur et poésie l'univers de *Psalmodie*, son mas montpelliérain : vaste espace « à soi » où poussent arbres, fleurs ou légumes au rythme des saisons.

Longues matinées consacrées au rituel du jardinage auquel elle se prête avec ardeur. « J'ai arrosé mes plants de courges, mes fleurs de topinambours, ces marguerites chevelues, blondes comme de jeunes Anglaises efflanquées aux grâces fragiles. ». « Maintenant, j'ai pris le rythme de l'été – le jardin divisé en secteurs et un arrosage le matin par jour. Cela me fait beaucoup de bien... et j'ai un paradis de fleurs, ce qui me permet presque chaque jour des études de 2 h à 3 h dans le jardin, soit en dessin, soit en gouache (documentation pour les toiles futures). »

Son journal et ses lettres sont émaillés de descriptions savoureuses :

« La nature a mis tous ses cols blancs avec les amandiers en fleurs ».

« Le grand cactus fleurit, hérissé de petites tasses à thé translucides comme des porcelaines chinoises ».

« J'ai respiré un dahlia jaune citron...Une grosse tête joufflue aux joues rebondissantes ».

« Au soleil, la vigne tend ses diamants. La souche tordue comme une main de sorcière tient, elle aussi, un brillant. C'est la sève qui suinte ».

« Quelques arbres fruitiers parsemés de feuilles rondes comme des louis d'or, mais d'un or pâle tirant sur le tilleul »

Le jardin de *Psalmodie* est un lieu de ressourcement et de paix, un lieu magique pour cette artiste sensible : « Voici la Fée de janvier, l'iris mauve pâle clair et fragile...fleur délicate comme une âme en peine, qui..., bienfaitrice, me donne généreusement cet instant de transformation enivrante ». Mais aussi une artiste vibrante : « Une chaleur d'été, tous les tons d'automne sont exaltés et chantent comme autant de trompettes... et je sens en moi un enthousiasme délirant, une ardeur nouvelle, furieuse, pour peindre la nature ».

Temps forts autour de l'exposition

VENDREDI 28 JUIN à 19 h

Conférence de Régine Monod, présidente de l'association Richarme

« Colette Richarme, les ressorts de la création » – durée 1 h

Une petite enfance auprès d'une mère artiste qui lui met très tôt des pinceaux dans les mains... Un père expert en soieries, doué d'un sens des couleurs dont elle hérite... Neuf ans en Chine qui marquent son imaginaire et une vie bousculée par des ruptures, drames et combats qui forgent son caractère... Une passion pour la musique et la poésie qui nourrissent sa peinture... Un voyage en Bretagne au mitan de sa vie qui bouleverse son regard... Une curiosité insatiable, une soif de lire et d'apprendre jusqu'à la toute fin... Autant de sources pour une œuvre magistrale entre abstrait et figuratif dominée par la couleur.

SAMEDI 29 JUIN à 10 h

Atelier conduit par Régine Monod « Pouvoir de la couleur » – durée 2 h

Un atelier qui s'inspire de la démarche de Richarme en proposant, à partir d'un choix de ses *Palettes*, de réaliser un même motif pour prendre conscience du pouvoir de la couleur et créer des atmosphères qui peuvent être radicalement différentes selon la carte choisie. L'objectif est de jouer avec la couleur -- la précision du dessin importe peu – et de rechercher à reproduire l'atmosphère colorée.

VENDREDI 30 AOÛT

à 17 h 30 - Projection du film « De Colette à Richarme, passages », d'Olivier Guérin et Guy Lochard, Docatimages – durée 55 mn

Un film qui raconte, à travers ses écrits et différents témoignages, son parcours marqué par la traversée d'épreuves successives (deux guerres, la perte d'êtres chers) et donne à voir des volets méconnus de son œuvre. Comme ses « transpositions plastiques » de poèmes de Stéphane Mallarmé. Ses nus. Enfin, ses dessins, gouaches et huiles consacrés à la danse. Dessins à l'origine d'une performance de la chorégraphe Elsa Decaudin et d'un groupe d'étudiants en 2019 qui, restituée dans le film, confirme que l'œuvre résonne dans notre présent.

à 19 h - Lecture concert avec Françoise Renaud (textes & voix) et Frédéric Tari (violon & compositions)

« Richarme - Au-delà du blanc » – durée 50 mn

La lecture propose une alternance de fragments biographiques et de descriptions de tableaux, rythmée par le passage du temps, symbolisé sur scène par un calendrier de

dates lentement égrené. Les compositions et l'interprétation du violoniste donnent relief au texte et subliment l'histoire. La forme, fluide et originale, donne à ressentir au spectateur les différentes dimensions de la vie et de l'œuvre de l'artiste.

SAMEDI 31 AOÛT à 16 h – durée 1 h

Conférence de **Françoise RENAUD**, écrivain biographe de **Colette Richarme**

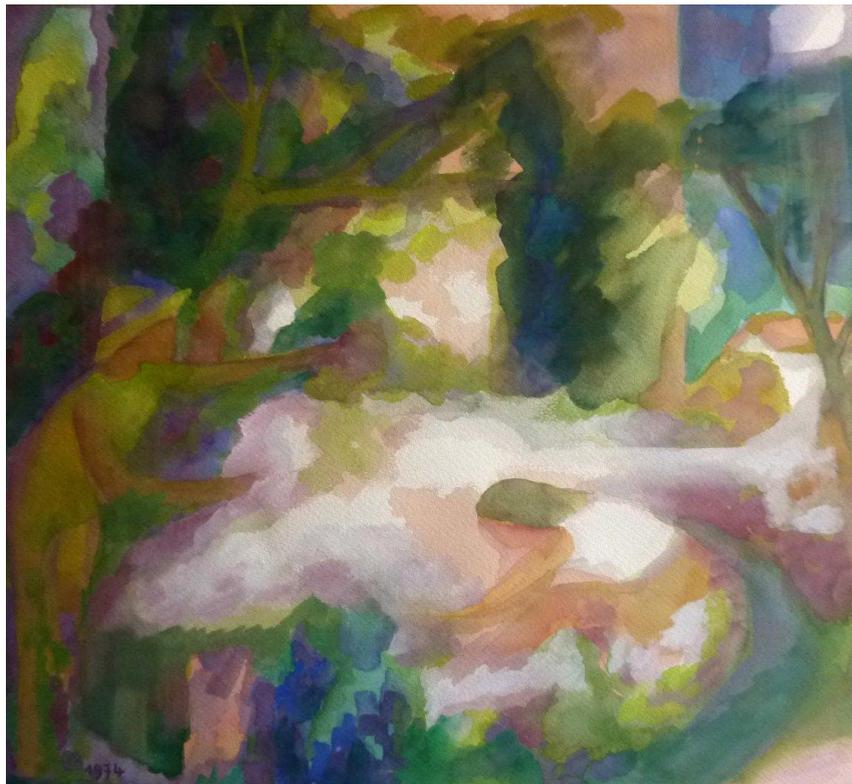
« **Écrire Richarme, une expérience sensible** »

Françoise Renaud évoque sa rencontre avec l'artiste à travers les témoignages de ses deux filles et la découverte de son œuvre. Comme un dialogue, un partage sensible entre deux femmes à distance dans le temps.

Elle écrit : « Richarme a croisé ma route. Par hasard. J'ai eu envie de comprendre pourquoi elle avait consacré sa vie à l'art de peindre. Pas à pas, j'ai senti vibrer sa voix, sa passion, ses chagrins. »

Richarme (1904-1991) – Au-delà du blanc (CLC éditions, 2010)

[présentation et extrait musical ici](#)

Au jardin – gouache 47x50