Le flair de Matthew Penn pour la lumière

Matthew Penn associe des techniques de peinture traditionnelle à la technique de lumière la plus moderne pour apporter de la vie à ses portraits peints. Il fait pour cela confiance au système de projecteurs de ERCO qu'il adapte précisément à ses peintures, aussi bien lors de la réalisation que pour la présentation de son art.

Le portrait à huile d'un inconnu : les teintes les plus subtiles de sa peau sont perceptibles – des plis et des pores minuscules, le moindre cheveu, la barbe naissante aux reflets argentés surgissent de façon presque tridimensionnelle des parties plus sombres du visage. L'ensemble du portrait semble jaillir du noir profond de l'arrière-plan avec encore plus de précision que sur une photographie. Le contraste extrême entre parties très claires et parties très sombres de la peinture – ce que l'on appelle le « Chiaroscuro » – a été souvent utilisé dans l'art de la Renaissance tardive et de l'époque baroque. Ce procédé était très apprécié de peintres comme Le Caravage, Titien ou Rembrandt.

« Il faut simplement comprendre que la lumière fait partie de l’art »

L'artiste britannique de 26 ans Matthew Penn reprend à son compte cette technique de peinture pour renforcer l'expression de ses portraits de personnes hyperréalistes et leur effet spatial. Son savoir-faire artisanal, la précision et les compositions picturales sont impressionnants – surtout lorsque l'on sait qu'il est autodidacte. Très tôt déjà, son grand-père restaurateur de peinture représentait pour le jeune artiste un maître d'apprentissage sévère : il ne révélait à son neveu les secrets et les techniques de la peinture à l'huile qu'après que Matthew eut formé, à grand-peine, son talent de dessinateur au contact de la nature. Il s'agit à vrai dire d'un apprentissage très classique et nullement exceptionnel au cours des siècles passés, mais l'étude précise des structures de surface, des couleurs et des ambiances lumineuses n'est que rarement approfondie dans les nombreuses écoles d'art actuelles. Cette école s'est par conséquent révélée décisive pour le développement de Matthew Penn comme artiste.

En parlant avec lui, on a rapidement l'impression que cet artiste ne laisse rien au hasard. Ceci concerne aussi bien son travail artistique que le studio qu'il a aménagé selon ses propres besoins. Penn considère entre-temps l'éclairage des peintures comme une partie intégrante de son art : « J'ai décidé de ne vendre dorénavant une peinture que si le collectionneur l'éclaire avec un projecteur ERCO. On doit comprendre ceci : la lumière fait partie de l'art. Bien qu'elle ne soit pas directement liée à la peinture, elle fait partie de l'œuvre d'art. Elle produit l'effet précis que je recherche. » explique-t-il. « Personnellement, je n'utiliserai que des produits ERCO car je considère qu'ils sont les meilleurs du marché. La technique LED présente en outre l'avantage de n'occasionner aux peintures aucun dommage lié aux UV ou à un dégagement de chaleur. »

Il y a trois ans environ, Matthew Penn a découvert dans une galerie des produits du fabricant allemand d'éclairage architectural. Il utilise désormais les projecteurs dès le processus de peinture dans son atelier et lors de la présentation de ses œuvres : « À l'avenir, je souhaite n'exposer que dans les espaces dont l'aménagement correspond précisément à mes attentes : les murs doivent être noirs et il ne doit y avoir aucune autre lumière que l'éclairage des projecteurs ERCO disposés exactement pour faire ressortir des zones définies des peintures. Dans un lieu d'exposition, nous souhaitons un éclairage contrôlé par des détecteurs : l'entrée d'une personne déclenche un projecteur Pollux de 3000 kelvins qui éclaire progressivement dans le noir, puis c'est au tour de l'autre de 4000 kelvins ; vous avez ainsi l'impression que la peinture évolue juste devant vos yeux. Elle s'éveille à la vie. Les effets que j'ai obtenus comme peintre sont ainsi renforcés par l'utilisation spécifique de la lumière. On peut ainsi, avec une paire de projecteurs, éclairer le front, les yeux, le menton et les épaules de la personne représentée. Pour obtenir l'effet désiré, j'utilise jusqu'à quatre jeux de projecteurs Pollux. »

« Les effets que j‘ai obtenus comme peintre sont renforcés par l‘utilisation spécifique de la lumière. »

Penn ne peint que dix à douze portraits chaque année – son processus de peinture exige une grande précision, de la patience et de la persévérance. Il poursuit son chemin avec une grande sûreté : « Dans le monde de l'art, on peut faire des millions et des millions de choses ; un nombre infini d'idées et de concepts peuvent être réalisés. Mais je ne m'intéresse qu'à ce minuscule pourcentage : cette chose à laquelle je crois est le chemin que je dois poursuivre. Dans mon œuvre, il y aura toujours ces arrière-plans sombres et les parties éclairées sur les visages des personnes dont je fais le portrait. Pour poursuivre selon ce principe, j'offrirai toujours aux collectionneurs la possibilité de voir comment je progresse en tant qu'artiste sur des années dans le cadre de cet ensemble de règles définies. »

Données du projet

Produits : Pollux

Crédits photo : ERCO GmbH, www.erco.com, foto: Frieder Blickle

A propos d’ERCO

ERCO la fabrique de lumière, dont le siège se trouve à Lüdenscheid en Allemagne, est un spécialiste mondial de l’éclairage architectural axé sur la technologie LED. Cette entreprise familiale, fondée en 1934, est présente dans une quarantaine de pays à partir d’un réseau regroupant plus de 60 filiales, succursales et agences. Pour 2015, son offre repose entièrement sur la technologie LED. Sous le leitmotiv « light digital », ERCO développe, façonne et produit à Lüdenscheid des appareils d’éclairage numériques qui allient brillamment optique, électronique et design. En étroite collaboration avec des architectes, des concepteurs d'éclairage et des ingénieurs, ERCO met au point des outils d'éclairage qui trouvent leurs principales applications dans les grands domaines suivants : Work, Shop, Culture, Community, Hospitality, Living, Public, Contemplation. ERCO aborde la lumière numérique comme la quatrième dimension de l’architecture – et aide les professionnels à réaliser leurs projets en fournissant des solutions précises et efficaces.

Pour de plus amples informations ou illustrations, merci de consulter notre page Internet www.erco.com/presse. Nous tenons aussi à votre disposition la documentation nécessaire sur nos projets du monde entier, pour tous vos articles ou supports médias.