

Frédéric Garcia

la peinture sur un fil / par Jacques Daimé
Février 06. N 387. Chantier de France

Frédéric Gracia fait partie de la poignée de peintres acrobatiques qui exercent leurs talents dans l'hexagone. Suspendu au bout d'une corde, il peint des trompe-l'oeil ou des fresques géantes qui transfigurent bâtiments, châteaux d'eau, cheminées d'usine ou de centrale nucléaire.

Frédéric Gracia

Frédéric Gracia et la peinture acrobatique, c'est l'histoire d'une double passion. Celle de l'alpinisme et celle de la peinture. « quand j'étais gamin, je rêvais de rencontrer des guides de haute montagne » confie-t-il. Une véritable fascination. Le petit Frédéric dévore les bouquins de Roger Frison-Roche, de René Demaison ou de Maurice Herzog. L'adolescent fait ses premières cordées avec le Club Alpin Français.

Mais une autre surface immaculée l'attire, celle de la toile.

Il entre à l'école sup des Arts Appliqués. « je travaillais des illustrations à l'aérographe. des petits formats.»

L'appel du chevalet sera le plus fort. Le déclic ? Un voyage à Hong Kong en 1986. Chick Corea lui commande un décor de scène. De là vient peut-être son goût des grands formats.

La plus grande fresque d'Europe

Rentré en France, ses premières réalisations ne passent pas non plus inaperçues. En 1991, le plasticien Jean-Marie Pierret cherchait « un peintre qui n'a pas peur du vide. » Il lui confie la réalisation d'une des plus grandes fresques d'Europe sur la cheminée de la Centrale nucléaire de Cruas-Meysse, en Ardèche. Un cylindre de 155 mètres de haut évasé à sa base.

Avec une équipe de huit guides de haute montagne, Frédéric Gracia y peint le signe du Verseau. Doublement symbolique. Un « signe d'air » pour une tour coiffée de panaches de vapeur. Et un signe d'apaisement à l'approche du nouveau millénaire.

Puisqu'on entre dans le signe du Verseau, c'était un message d'espoir destiné aux générations futures en rapport à cette énergie que l'humanité a un peu de mal à gérer, cinq ans après l'accident de Tchernobyl.

Frédéric Gracia commence à enchaîner les chantiers. « Des alpinistes, il y en a beaucoup, des peintres aussi, mais des gens qui arrivent à faire les deux, il n'y en a pas tant que ça », explique-t-il.

Robert Hossein fait appel à lui pour retoucher sur corde une bâche peinte installée sur l'église de la Madeleine à Paris. Frédéric Gracia débarrasse Jésus d'une auréole qui turlupinait son mentor.

Gracia

Frédéric Gracia

Daniel Boulogne, le Patron de Pigment 14, une société spécialisée avec laquelle il avait travaillé à Cruas, le rappelle pour réaliser une peinture sur bâche de 200 m de long et qui sera déroulée sur la Tour Eiffel depuis le sommet par une cinquantaine d'alpinistes. Les parisiens découvrent Ariane 5 sur une drôle de rampe de lancement.

Spéléologue plus qu'alpiniste

S'il fait appel à des alpinistes de sa connaissance pour ses plus gros chantiers, Frédéric Gracia préfère travailler seul. Il prépare très soigneusement son matériel : cordes de descente et de secours, descendeurs auto-bloquants, baudrier, sellette, genouillères et casques.

A l'écouter, la peinture acrobatique a plus à voir avec la spéléo qu'avec l'alpinisme. « On ne monte pas, on descend » La discipline est assez physique. En plus de ses brosses et rouleaux, Frédéric Gracia s'alourdit d'un ou plusieurs pots de peinture acrylique. Très importante la sellette quand on passe une journée entière dans les airs : « J'en ai une très confortable, un peu siège de tracteur » et vitale la concentration. « on n'a pas le droit à l'erreur. »

Le danger ? Ne plus penser qu'à son pinceau et oublier que l'on est pendu au bout d'une corde.

Gracia

Frédéric Gracia

Etre suspendu dans le vide n'est pas forcément plus risqué que de travailler sur échafaudage, ajoute Frédéric Gracia.

Ce n'est pas sans frissons rétrospectifs qu'il évoque les planches vrillées d'un échafaudage de 30 mètres de hauteur mis à sa disposition au Turkmenistan pour peindre les enluminures intérieures de la coupole centrale de la Mosquée de Guekdepé en 1995.

Le peintre n'est pas non plus un grand fana des nacelles motorisées.

Il lui est arrivé de voir lors d'une réalisation d'une fresque sur un château d'eau le moteur d'une nacelle suspendue tomber en panne à une extrémité et le second refuser de se mettre en sécurité à l'autre extrémité. Sueurs froides.

Pour lui rien ne vaut la corde. Elle permet de se glisser partout.

Les cheminées de Bagnolet

La fixation des points d'accroche pour mousquetons et les minutieuses préparations du support le nettoyage haute-pression, le traitement des parties métalliques et les couches de fond sont oeuvrés par les soins des alpinistes de Alpmat, société spécialisée dans les travaux à grande hauteur.

Les cheminées sont enfin prêtes à s'orner de leur parure.

La toile apprêtée attend sur le chevalet et le peintre peut préparer ses couleurs, caler ses teintes comme on dit dans le jargon et en quantité suffisante car il y a de la surface...

La technique de cordiste employée par Frédéric Gracia, consistant à se suspendre et travailler sur corde, s'avère totalement adéquate pour ce type de bâtiment. Adapté aussi parfaitement, le thème du visuel.

Les expériences variées et multiples des grandes fresques - comme l'aéroréfrigérant de Cruas, hauteur 155m - ont permis à ce peintre acrobatique d'être totalement à l'aise avec le vide, rendant l'exécution de son travail artistique tout à fait exceptionnel.

Gracia

Frédéric Gracia

Maquette en main, jour après jour, guidé par talky-walky et jumelles, aides précieuses pour se positionner le plus précisément possible sur la paroi, l'artiste dépose une à une ses perles d'eau, compose ses chapelets et nuance ses nuages aux emplacements mûrement prévus depuis le sol.

Prendre du recul

Le plus difficile pour un peintre acrobatique, ce n'est pas tellement être accroché à un fil toute la journée, c'est de prendre du recul par rapport à ce qui qu'il est en train de peindre.

En général la méthode la plus courante est celle dite du carroyage. c'est à dire la reproduction agrandie de chaque carré de la maquette sur le support quadrillé .

Aussi méticuleux soit-on, quelques détails finissent toujours par prendre la tangente. C'est ici que la question du recul est cruciale. « quand on est sur la paroi on ne voit rien. »

Frédéric Gracia a tout essayé. « jumelles inversées » et bien d'autres choses encore. Rien ne vaut de s'écarter du motif.

Le sourire de l'enfant figurant sur la tour de Cruas lui a donné du fil à retordre. La bouche, justement, était tordue par une espèce de rictus. Pierret, le concepteur de la maquette a dû traverser le Rhône et muni d'une paire de jumelles a pu donner des indications par talkie walkie.

« Cela donnait des choses assez amusantes » raconte Frédéric Gracia. Des échanges du style : " bon, continue de descendre, pour te situer, la grosse tâche sombre que tu as au dessus de toi, c'est la narine..."

L'illusion d'un réel poétisé

Propos recueillis par Michel Monsay . Mag. Panorama

Qu'est ce qui vous a attiré dans le trompe l'oeil?

Frédéric Gracia: J'ai très tôt été fasciné par la qualité du travail des surréalistes. J'ai d'abord, enfant, essayé de reproduire les oeuvres de Magritte, puis plus tard celles des hyperrealistes américains ou japonais, notamment, pour leurs effets de chrome.

Quand j'ai commencé à peindre à l'âge de 10 ans, c'était le début des années 1970 et le sommet de ce mouvement, dont les toiles donnaient l'impression d'être des photographies.

Gracia

Frédéric Gracia

Mes premiers emplois artistiques ont été illustrateur en studio de création graphique puis décorateur de spectacle. C'est là que j'ai commencé à jouer avec la notion de profondeur sur des grandes surfaces.

Mais ma vocation est vraiment née lors d'un long voyage en Asie en 86.

A Hong Kong, j'ai commencé à peindre des tee-shirts que je vendais dans la rue. puis on m'a proposé de réaliser un immense décors de scène pour un concert d'Electric Band la formation jazz-rock de Chic Coréa.

Quand tout ça se passe au bout du monde, les choses prennent une importance incomparable.

Cette magie du voyage s'est opérée cette fois-là me destinant donc pour plusieurs années à une vie d'artiste voyageur.

J'ai continué pour plusieurs années les grands voyages où les fresques commandées ça et là étaient le moteur pour continuer.

Une fresque fluo à New York, puis c'est le tour de l'Amérique du sud sur un paquebot de croisières comme décorateur à bord.

La Californie, la Guadeloupe, le turkmenistan...

Durant des années, j'ai aimé, j'ai été grisé par l'idée d'imprimer mon coup de patte partout à travers le monde.

En quoi consiste le trompe l'oeil?

Frédéric Gracia: Il faut distinguer deux applications totalement différentes : le trompe-l'oeil mural et le trompe-l'oeil de chevalet. Un tableau demande beaucoup de patience, plusieurs semaines, voir plusieurs mois sont nécessaires pour rendre à la perfection tous les petits détails . Il a une histoire. Lorsque je le commence, je n'en connais pas forcément la fin.

Concernant les fresques interieures décoratives, il est souvent question d'architecture avec des effets d'illusion de profondeur ou d'ouverture amenant fausses pièces, escaliers ou entrées, peints sur des murs, sols ou plafonds.

En extérieur, ce qui est également très intéressant à réaliser, et c'est d'ailleurs ce qui m'anime le plus actuellement, ce sont des oeuvres géantes de plus de 100 mètres de hauteur comme sur la tour de refroidissement de la centrale nucléaire de Cruas, cette oeuvre de J.M Pierret intitulée Le Verseau que j'ai réalisé en 1991 avec huit alpinistes ou bien sur les châteaux d'eau ou les cheminées industrielles comme à Meudon ou Bagnolet.

Plus la surface est étendue, plus il est facile de tromper l'oeil avec une qualité moindre, car le spectateur sera plus loin pour regarder la peinture .

Néanmoins, lorsque je peins sur une paroi, harnaché à une corde ou sur un échafaudage, le manque de recul constitue un véritable problème qu'il faut résoudre en imaginant d'avance le rendu final ou par une liaison radio avec quelqu'un qui peut voir de loin.

A titre indicatif, lorsque je suis sur un tableau, il m'arrive de m'en éloigner toutes les dix minutes pour vérifier que les effets désirés fonctionnent

Pour une fresque géante, un recul régulier et un suivit permanent aux jumelles sont nécessaires mais le travail est de toute façon préparé, prédigéré en amont par une maquette.

Gracia

Frédéric Gracia

Y a-t-il des techniques spécifiques au trompe-l'oeil?

F.G. : Plusieurs éléments entrent en jeu. Le choix des couleurs est important. Le bleu par exemple, apporte un effet d'ouverture et de fraîcheur, les jeux d'ombre et de lumière font croire à un premier plan et donnent une impression de relief, de même que l'accentuation des contrastes en dégradant ou en marquant les teintes.

On joue également sur les perspectives, en faisant converger les lignes de fuite vers un même point.

Quand un trompe-l'oeil est très bien fait, même un animal est pris au piège. On raconte l'histoire de corbeaux qui n'arrivaient pas à prendre appui sur un faux mur. Leurs tentatives faisaient bien rire les passants.

Que se passe-t-il lorsqu'on regarde un trompe-l'oeil?

F.G. : L'oeil va, tout d'abord, percevoir la couleur. Le voisinage de certaines d'entre elles va provoquer une émotion esthétique ou une vibration pouvant donner un effet de trompe-l'oeil. Ensuite quasi simultanément, il verra les formes.

La difficulté pour un peintre de trompe-l'oeil est d'arriver à représenter sur un support en deux dimensions, un sujet en trois dimensions.

Dans la vision d'un objet, chaque oeil perçoit une image distincte et les deux se superposent pour créer un relief. Il faut donc, en une seule peinture, donner une illusion de profondeur en faisant oublier le support.

Comment définiriez vous votre travail?

F.G. : Le trompe-l'oeil n'est pas une fin en soi. Je m'en sers comme base de travail et j'introduis à l'hyper-réalisme de ma peinture, une part de rêve, un côté improbable qui m'éloigne de toute réalité figée.

J'ai peint des vues du sol lunaire, d'après des photos de la Nasa, en y intégrant des gouttes d'eau. Cela me permet en plus de l'incongruité de la situation, de jouer sur le contraste des formes, des matières et des symboles.

Mon travail est en constante évolution, j'explore toutes sortes de directions avec la plus grande originalité en point de mire.

Gracia

Frédéric Gracia

Biographie et expériences artistiques

Description

Après des études aux Arts Appliqués , un passage obligé en studio de pub comme illustrateur , Frederic Gracia se sent très vite attiré par les grands voyages ; l'appel des horizons lointains...

Plutôt compatibles , exploration du monde et art visuel allaient naturellement fusionner devenant l'un pour l'autre véritable moteur et stimulateur.

Une fois les bases techniques emmagasinées lui permettant de passer sans effort apparent du tableau de chevalet à l'oeuvre monumentale, il débute pour quelques années, une carrière de décorateur scénographe au Sénégal , aux Iles Canaries , à Val Thorens (Club Med.), en Guadeloupe (hôtels Anchrage) En 86, il débarque à Hong Kong . C' est là en fait qu'il devient vraiment peintre. En peignant des tee-shirts...

La petite histoire : désargenté après un long périple à travers l' Inde, le Népal, le Tibet et la Chine, l'idée lui vient de vendre ses créations dans les rues de Kowloon, fourmillantes . Le succès est tel , et la chance aidant , qu'on lui propose bientôt de réaliser un décor de concert : celui du jazz-man Chick Corea de passage à Hong Kong !

Cette commande inespérée de Ricks' Café et de l' A.C. Hall est en fait pour lui un véritable défi : Techniquement , il s'agit de concevoir et surtout de réaliser (en quatre jours ! et avec pour toute arme, sa gentille expérience de l'époque : déco au Club Med ...) une scénographie hyperréaliste : la panoramique Sky-Line de Hong Kong .

Gracia

Frédéric Gracia

Décor backstage de 50 m2 , fluo , lumineux et électrique s'il en est, le thème est choisis en l'honneur d' Electrik Band , cette géniale formation de Chick Corea avec Dave Weckl, John Patitucci , etc... et en regard à un morceau clé de l'album : Elektric City.

Cette chance à saisir , ce challenge est aussi un facteur déterminant pour la suite ...Car en réussissant Gracia comprend désormais qu'il est VRAIMENT possible de voyager avec ce métier !

Commence alors un périple de déco-globe-trotter qui le conduit finalement en Californie, après bien des bourlingages , y compris au sens propre d'ailleurs, puisqu'il oeuvre un temps sur le Mermoz, le célèbre paquebot des Croisières Paquet, employé comme décorateur à bord pour les spectacles autour du continent sud américain, de Rio à Miami, par le Cap Horn, les Galapagos et le Canal de Panama...Le rêve

Frederic Gracia essaime ainsi, un peu partout dans le monde (pourquoi se priver ?) peintures, fresques commandées ça et là, tableaux vendus à Los Angeles, portraits à Saïgon, trompe-l'oeil à San Francisco; des tee-shirts de Kowloon jusqu'à ce panoramique de 54 m2 sur le thème de la Provence commandé par l'hôtel Le Meridien de San Diego en 96 ; prospectant en Floride , s'arrêtant à New York pour un décor fluo, revenant sur Hong kong , Munich ou Paris, tel un leitmotiv, laisser une signature aux quatre coins de la planète .

Son coup de pinceau ira se perdre jusqu'au fin fond de l'Asie Centrale (Turkménistan) pour les enluminures intérieures d'une coupole de mosquée.

Influences certaines, vecteurs poétiques, véritable banque d'images, ses souvenirs de voyages sont devenus avec le temps une source inépuisable pour sa recherche artistique .

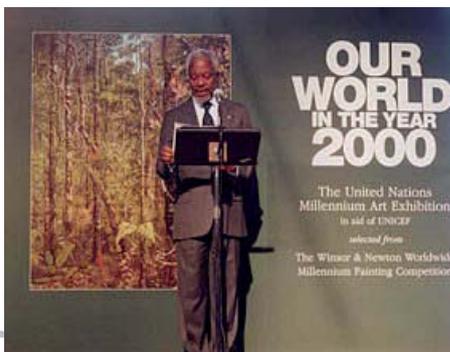
Les incursions - guidées ou non - dans les univers parallèles entre paysages lunaires et ambiances aquatiques témoignent, à chacune de ses manifestations artistiques, un succès grandissant :

De nombreux concours internationaux lui valent une petite collection de médailles, lauréats, prix et autres diplômes d'honneur , un contre sens d'ailleurs en rapport à sa perplexité quant à un art officiel , juge, institutionnel ou académique...En fait le travail de Frédéric Gracia se voudrait inclassable et libre; un peu à l'image de ses voyages tous azimuts .

An 2000 / au siège des Nations Unies à NY

An 2000 oblige, le plus grand concours de peinture jamais organisé regroupant 51 pays, 22 000 artistes The Winsor & Newton Worldwide Millenium Painting Competition , sélectionne Frédéric Gracia comme l'un des cinq lauréats représentant la France .

Cette importante et unique manifestation représentant l'Art Pictural en l' An 2000 à un échelle planétaire, fut parrainée par son Altesse Royale Le Prince de Galles, clôturée à New York par Kofi Annan, Secrétaire Général des Nations Unies.

Kofi Annan inaugurant l'exposition au siège des Nations Unies à New York

Le tableau Blue World de Frederic Gracia sélectionné et exposé au Palais St James à Londres

Gracia

Frédéric Gracia

Durant cette année 2000 les oeuvres sélectionnées sont révélées au public en des lieux prestigieux : Le Palais St James et les Galeries Mall à Londres, le World Trade Center de Stockholm, et le Palais des Nations Unies à New York .

Un livre : L'édition d'un livre (au profit de l' UNICEF, intitulé The United Nations Millenium Art Exhibition : Our world in the year 2000, préfacé par le Prince Charles et Kofi Annan) ainsi qu'un site internet : www.ourworldin2000.com contribuent aujourd'hui encore au succès international de cette exposition .

Prix

- 1991 : Premier prix au Concours Départemental des Hauts de Seine.
- 1993 : Lauréat au concours National Lefranc& Bourgeois
- 1994 : Diplôme d'Honneur au Salon de Clamart -
- 1995 : Médaille d'Argent au 25 ième Concours International de Lutèce
- 1999 : Lauréat français au Concours Mondial du Millenium Winsor & Newton
- 1999 : Médaille de la Ville du Plessis Robinson
- 2004 : 1er prix Concours International de Lavardin " Peindre la Musique "
- 2005 : diplôme d'honneur au Salon de Fontenay-aux-Roses

Autres expositions

Institut Océanographique de Paris
Exposition Saphir.
Le Manège , Saint Germain en Lay
Japan Air Lines
Champs Elysées . Paris
Galerie d'Orly Aéroports de Paris
Salon des Artistes Français
Salon d' Igny (invité d'Honneur)
Galleries Artitude . Galerie Paradis
Mairies de Paris: 9ème, 13ème, 3ème
Mairie de Châtillon (92)
Espace Maison Blanche . Châtillon (92)
Centre Jacques Prévert . Châtillon (92)
Mairie du Plessis Robinson (expo permanente de D'Artagnan. Salle du Conseil)
Le Moulin Fidel . Robinson
FNAC Les Halles - Paris
Salons Vianey . Paris (expo permanente)
Galerie du Château . Pau (64)
Galerie Leitner . Paris
Cineaqua . aquarium du Trocadero
Château de Ferrière (77) invité d'honneur
Mairie de Tulles (19)

Quelques références

Hôtels Le Méridien (San Diego USA)
Hôtels Ramada Inn (New York USA)
Hôtels Anchoage (Guadeloupe)
Restaurants Ladurée (Paris)
Boulangeries Paul
Disneyland & Disney-Studio
Technotech Industrie (Hong-Kong)
Chick Corea Elektrik Band (Hong-Kong)
Les Croisières Paquet (paquebot Mermoz)
Banque Populaire BICS
Forum des halles (Paris)

Gracia

Frédéric Gracia

Repères

- 1986 Scénographie pour Chick Coréa à Hong Kong
- 1990 Scénographies sur le paquebot Mermoz (Croisières Paquet)
- 1991 Réalisation du Verseau (visuel de J-M Pierret) sur aéroréfrigérant . Panoramique fluo Hôtel Ramada Inn, New York

- 1992 Panoramiques et tableaux pour les hôtels Anchrage, Guadeloupe . 1er prix de peinture des Hauts de Seine
- 1993 Réalisation du visuel Ariane 5 sur la Tour Eiffel (3600 m2)
- 1994 Trompe l'œil pour Technotech Industries à Hong Kong . Châteaux d'eau de Chilly Mazarin (91) et Plaisir (78)

Gracia

Frédéric Gracia

- 1995 Enluminures de la coupole d'une mosquée au Turkménistan . Trompe-l'œil extérieur à Châtillon
- 1996 Panoramiques pour l'hôtel Le Méridien (San Diego.USA)
- 1997 Trompe l'œil et décoration pour le restaurant Ladurée. Paris
- 1999 Lauréat français au concours mondial du Millennium Winsor & Newton . Invité d'Honneur au Salon d'Igny (91)
- 2000 Exposition à l'Institut Océanographique . Paris . Exposition au Palais des Nations Unies à New York.
Direction artistique pour Strasbourg 2000. C. Feff (14 fresques)
- 2001 Tableau de D'Artagnan pour la Mairie du Plessis Robinson (92) . Médaille de la Ville du Plessis Robinson

- 2002 Panoramiques orientalistes pour les Salons Vianey. Paris . Trompe l'œil extérieur à Neuilly (92)
- 2003 Exposition au Centre Jaques Prévert. Châtillon (92).
Création du site www.art-gracia.com
- 2004 Exposition Galerie Les Cimaises Aéroports de Paris . Orly
1er prix Concours International de Lavardin " Peindre la Musique "
- 2005 Fresque trompe l'oeil pour le Casino de Perros Guirec . Mur peint pour la Ville de Fontenay-aux-Roses (92)
Fresque pour le Mess de la Base Aérienne 110 de Creil (60)

Gracia

Frédéric Gracia

- 1995 Enluminures de la coupole d'une mosquée au Turkménistan . Trompe-l'œil extérieur à Châtillon
- 2006 2ème mur peint pour la Ville de Fontenay-aux-Roses (92) . Mur peint pour la Ville de Montereau Fault-Yonne (77) . Galerie du Château à Pau (64). Disney-Studio "Le Monde de Nemo". Fresque Casino de Perros Guirec (Entrée)
- 2007 Fresques fluos pour le Monde de Nemo Disney-Studio. Invite d'honneur au Château de Ferrière (77)
- 2008 Panoramiques trompe l'oeil chez des particuliers

Gracia