

L'Influence de la Peinture Shanshui dans "Asia Store" d'Olivier Catté

La Peinture Shanshui : Un Art Ancestral

La peinture Shanshui, littéralement "montagne-eau", est un genre de peinture traditionnelle chinoise qui représente les paysages naturels. Caractérisée par l'utilisation de l'encre sur papier de riz, cette forme d'art cherche à capturer l'essence et l'harmonie des paysages plutôt que de les reproduire fidèlement. Les peintures Shanshui utilisent souvent une perspective fluide et une composition poétique pour évoquer un sentiment de tranquillité et de profondeur spirituelle.

Caractéristiques de la Peinture Shanshui

1. **Perspective et Échelle** : Contrairement à la perspective linéaire occidentale, la peinture Shanshui utilise plusieurs points de vue et une échelle flexible pour représenter les éléments du paysage. Cela permet de montrer des montagnes majestueuses, des rivières sinueuses et des arbres anciens dans une composition harmonieuse et continue.
2. **Symbolisme et Philosophie** : Les éléments naturels dans la peinture Shanshui sont souvent chargés de symbolisme et reflètent des concepts philosophiques taoïstes et bouddhistes. Les montagnes symbolisent la stabilité et la longévité, tandis que l'eau représente le mouvement et la flexibilité.
3. **Technique du Lavis** : Les artistes utilisent des lavis d'encre de différentes intensités pour créer des gradients subtils, donnant une impression de profondeur et de texture. Les traits de pinceau variés apportent dynamisme et vie à la composition.

Intégration dans le Travail d'Olivier Catté

Dans sa série "Asia Store", Olivier Catté s'inspire de la peinture Shanshui pour enrichir son approche artistique. Bien qu'il utilise des matériaux contemporains comme le carton, ses œuvres intègrent des éléments de la tradition Shanshui de plusieurs manières :

1. **Perspective Multiples et Échelle Flexible** : À l'instar des peintures Shanshui, les compositions de Catté utilisent plusieurs points de vue et une échelle flexible. Cela permet de représenter des scènes urbaines complexes et des paysages de marché avec une profondeur et une continuité qui rappellent les panoramas naturels.
2. **Symbolisme Culturel** : En intégrant des motifs et des symboles asiatiques, Catté évoque non seulement des scènes de la vie quotidienne mais aussi des concepts plus profonds de l'harmonie et de l'interconnexion. Les marchés et boutiques deviennent des métaphores de la diversité culturelle et de la richesse des traditions.
3. **Techniques de Texture et de Profondeur** : Bien qu'il utilise le carton, Catté parvient à créer des effets de lavis et de texture similaires à ceux des peintures à l'encre. Les

variations dans les découpes et les gravures sur carton imitent les gradients d'encre, ajoutant une dimension visuelle qui rappelle les paysages Shanshui.

Rapports entre la Peinture Shanshui et le Travail de Catté

La connexion entre la peinture Shanshui et le travail d'Olivier Catté dans "Asia Store" se manifeste de plusieurs façons :

1. **Vision Poétique** : Comme les artistes Shanshui, Catté adopte une vision poétique et contemplative dans ses œuvres. Chaque scène urbaine est plus qu'une simple représentation ; elle est une invitation à la méditation et à l'exploration intérieure.
2. **Composition Harmonique** : Les compositions de Catté, bien que centrées sur des environnements urbains, cherchent à créer une harmonie visuelle et émotionnelle. Les éléments de ses œuvres sont disposés de manière à guider le regard et à offrir une expérience immersive, similaire à celle procurée par un paysage Shanshui.
3. **Dialogue entre Tradition et Modernité** : En intégrant des éléments traditionnels de la peinture Shanshui dans un contexte urbain et contemporain, Catté établit un dialogue entre le passé et le présent. Cela souligne la continuité et l'évolution des pratiques artistiques à travers le temps et les cultures.

Conclusion

Olivier Catté, à travers sa série "Asia Store", rend hommage à la tradition de la peinture Shanshui tout en réinventant ses principes dans un cadre urbain moderne. En s'appropriant la perspective multiple, le symbolisme et les techniques de texture propres à la peinture Shanshui, Catté crée des œuvres qui capturent l'essence des paysages asiatiques contemporains. Ses créations, tout en étant ancrées dans le présent, résonnent avec la profondeur et la spiritualité des anciennes peintures Shanshui, offrant une nouvelle manière de voir et de comprendre l'interconnexion entre les cultures et les époques.

Charles Freck 2023