

LES FRÈRES SANTILARI

LA MAGIE DU TRAIT

LA MAGIE DU TRAIT

Josep i Pere SANTILARI

CATALOGUE DE L'EXPOSITION

du 30 mai au 29 juin 2024

25 RUE DE BEAUNE
PARIS 7^e

en collaboration avec

ARTBORESCENCE
GALERIE D'ART CONTEMPORAIN

ARTUR RAMON ART
BARCELONA 1911

PRÉFACE

La magie du trait

Depuis des millénaires, l'homme représente ce qui l'entoure. Ce travail il le réalise pour figer un instant, une image qu'il estime digne d'intérêt. Honoré de Balzac donne cette vision dans son texte *Le Chef-d'œuvre inconnu*. « La mission de l'art n'est pas de copier la nature, mais de l'exprimer ! »

N'est-ce pas là le fond de l'homme ? Dompter la vie par les œuvres, comme il dompte la nature au quotidien ?

À l'heure du tout digital (dont ce catalogue n'est pas exclu), il est bien plus complexe de sortir de l'ordinaire artistique avec des œuvres et un état d'esprit classique. Nous ne sommes plus dans un monde où le tableau et le dessin sont les seuls modes de visualisation des objets, des paysages ou des hommes eux-mêmes.

Il faut aujourd'hui être un artiste exceptionnel pour être vu, encore mieux, regardé, et surtout perdurer.

C'est le cas des frères jumeaux catalans Josep et Pere Santilari. présentés depuis près de quarante ans, et uniquement par la galerie barcelonaise Artur Ramon Art. Cette longévité au sein d'une galerie qui permet à ces artistes de rayonner dans le monde entier, au sein d'expositions privées comme publiques, est bien la preuve du talent de ces hommes et de la reconnaissance du public.

Leur travail qui pourrait faire penser au premier regard à des photographies est en réalité le résultat de près d'un mois de travail pour composer sur un carton cette image à la pointe du crayon. Les sujets, principalement des natures mortes, sont tous parfaitement réfléchis dans leurs assemblages et éclairages. Ils racontent une histoire, souvent celui du cycle de la vie à travers les vanités ou la quête de la pureté à travers les fleurs immaculées. Chaque objet a une position bien précise, une signification exacte, que ces maîtres du réalisme subliment.

Benoît de Lardemelle et Florent Piednoir

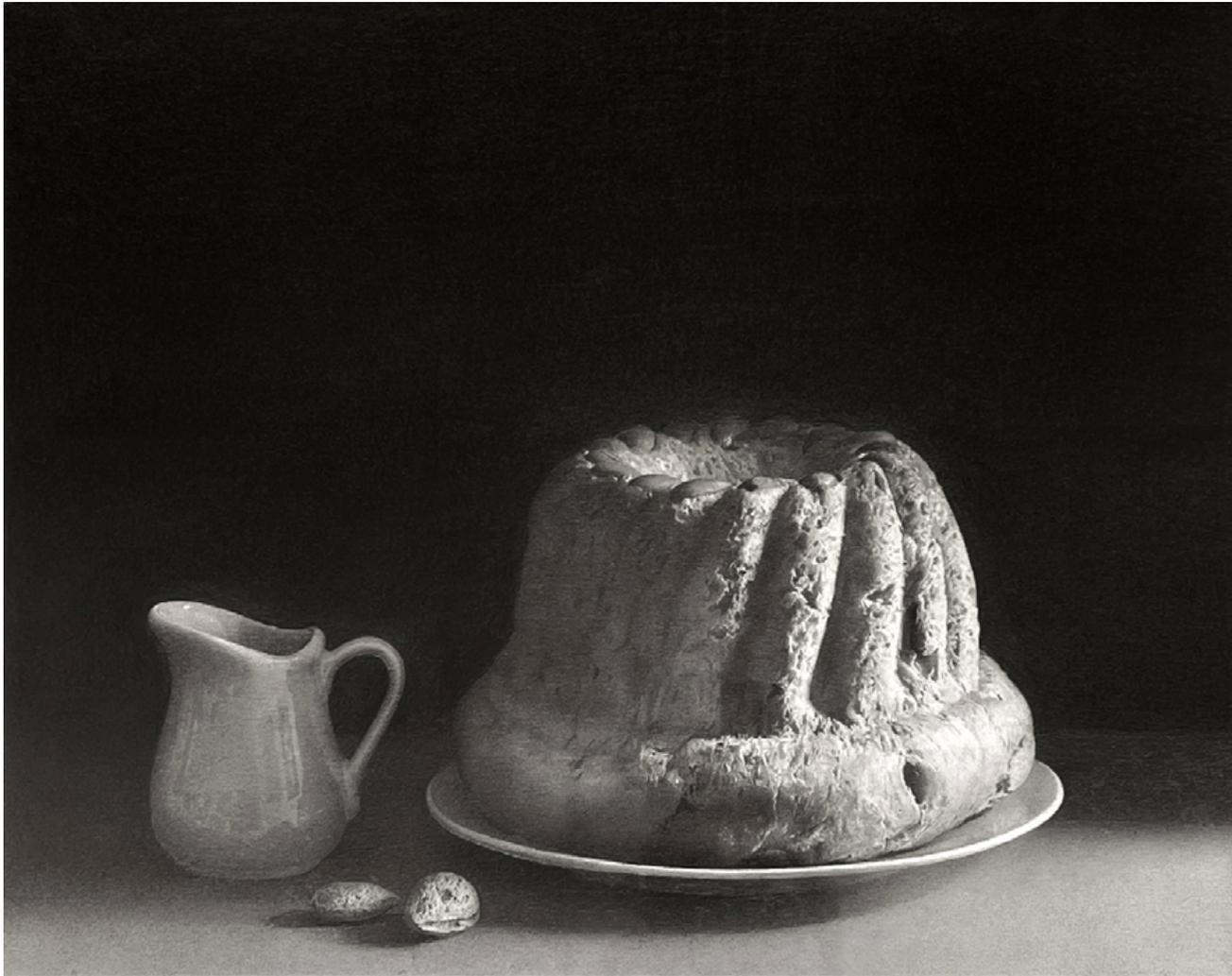
_____

Pere Santilari
Trois prunes et un vase avec une fleur
Crayon sur carton
25 x 28 cm
2021

Josep Santilari
Cerises, confiture et fleurs de cerisier
Crayon sur carton
25,5 x 38 cm
2022

Pere Santilari
Kugelhopf
Crayon sur carton
28,5 x 36 cm
2023

Josep Santilari
Nature morte aux alstræmères blanches
Crayon sur carton
39 x 31 cm
2021

Pere Santilari
Wunderkammer : L'objet de valeur

Crayon sur carton

26,5 x 26 cm

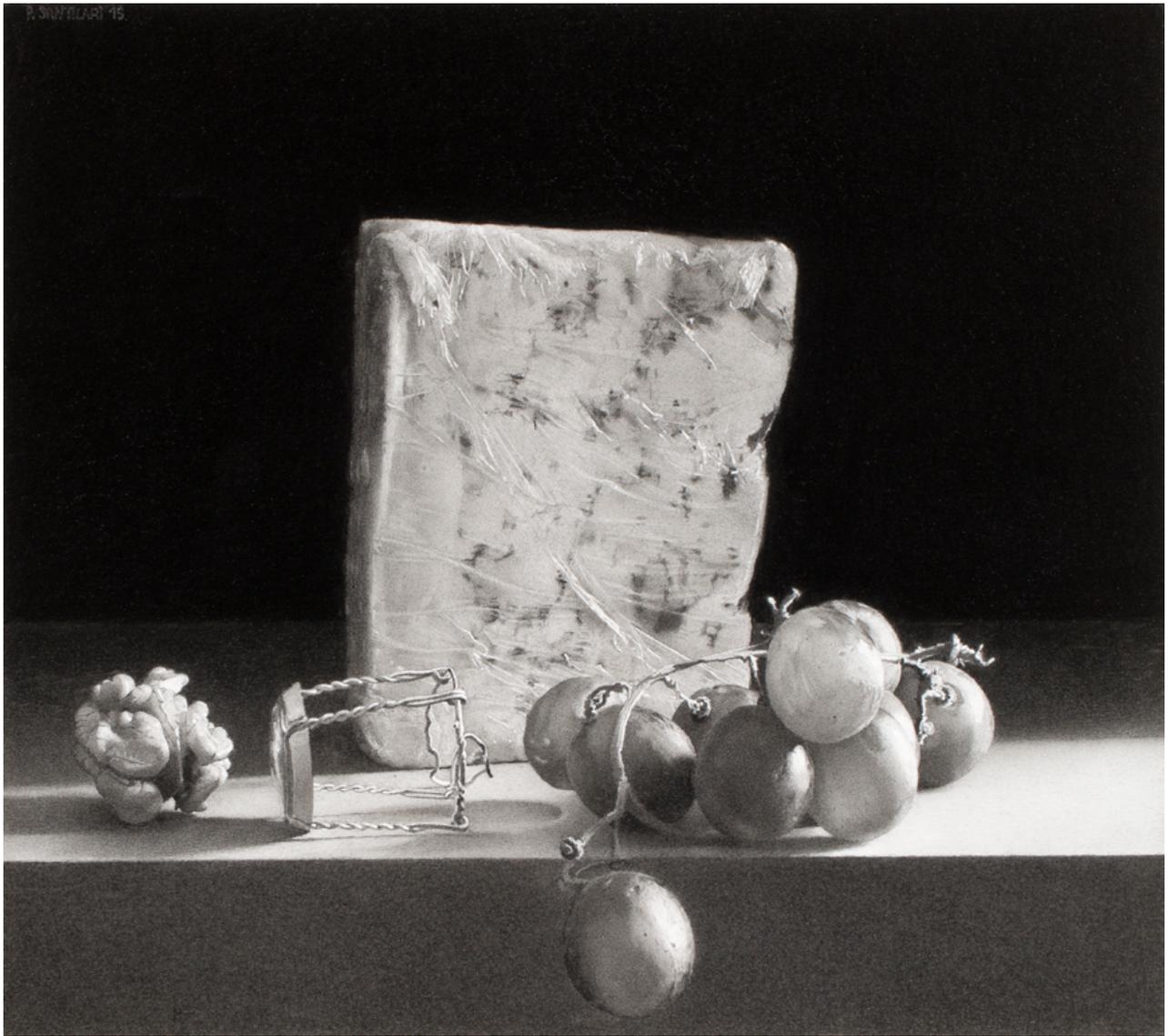
2022

« Sur ce dessin, je représente des éléments appartenant à deux des quatre catégories typiques d'un Cabinet de curiosité, ou Wunderkammer : le fossile et l'œuf en tant que «Naturalia», et le papier bulle en tant que «Artificialia». Il est courant d'emballer un objet fragile et précieux avec ce matériau protecteur. Dans mon dessin, l'œuf symbolise le commencement de la vie, tandis que le fossile représente celle qui s'est achevée. Les deux partagent une caractéristique commune : ce sont deux formes de vie. »

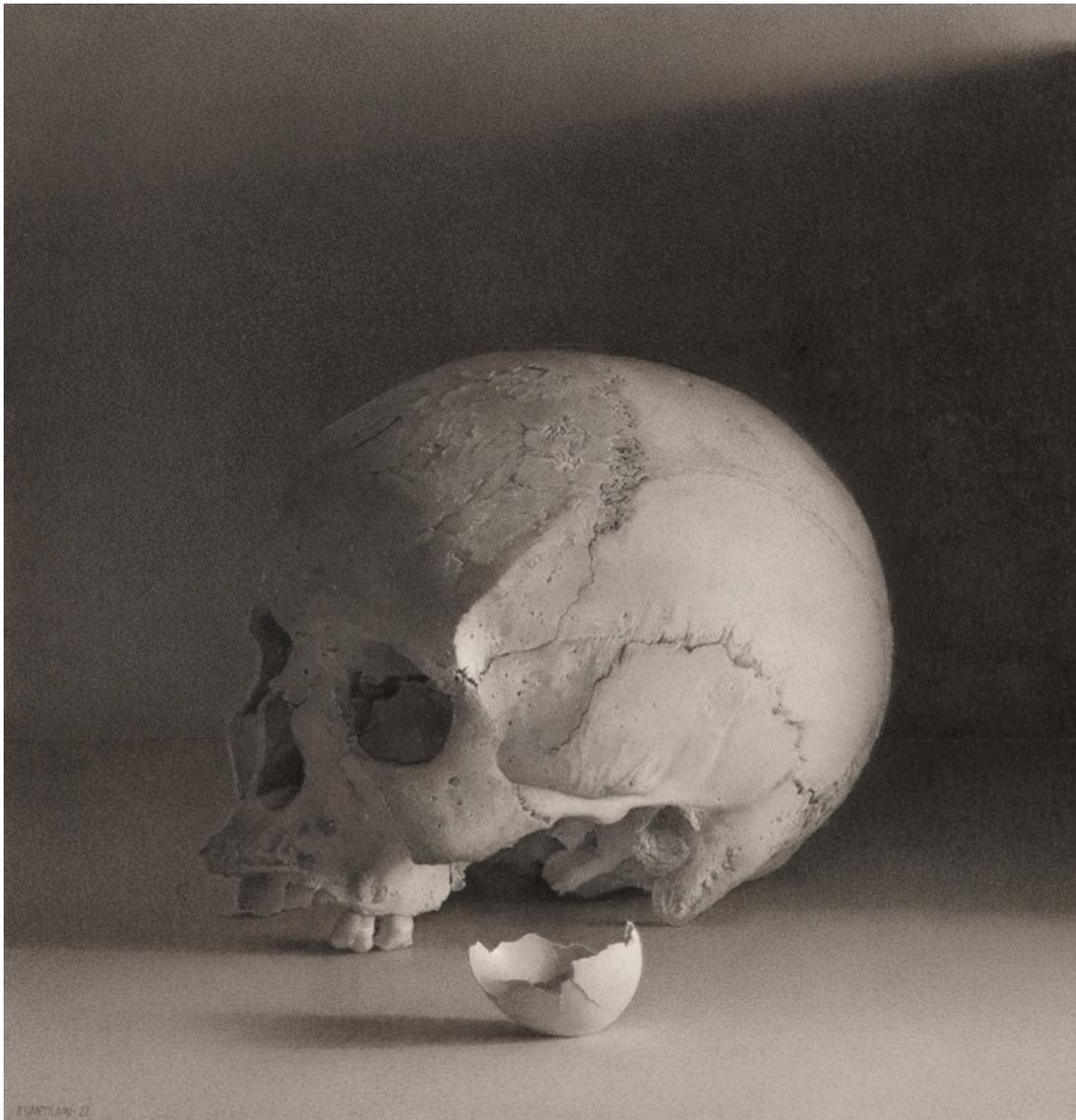
Pere Santilari

Josep Santilari
Nature morte au Kugelhopf
Huile sur toile
30 x 39 cm
2023

Pere Santilari
Nature morte XLVII
Crayon sur carton
22,5 x 25 cm
2015

Pere Santilari
Vanité
Crayon sur carton
25,7 x 25 cm
2022

« Le crâne est le symbole du «memento mori» (souviens-toi que tu mourras). D'autre part, l'œuf est un symbole de la vie qui apparaît ici brisé et vide, seulement un fragment de la coquille subsiste. Les deux objets, qui présentent même une certaine relation formelle, ont abrité la vie ; il s'agit donc d'une analogie. »

Pere Santilari

Josep Santilari
Fleurs d'oranger, confiture et cerises
Crayon sur carton
31,5 x 34 cm
2021

Pere Santilari
Jeunesse II
Crayon sur carton
25 x 25 cm
2019

« La jeunesse est belle, fragile et éphémère, tout comme la fleur qui apparaît à côté du petit portrait sculpté de la femme. Le tissu blanc vise à symboliser la pureté et l'innocence. D'un point de vue formel, j'ai souhaité établir un lien entre la coiffure de la jeune femme et les pétales de la fleur, comme si elles étaient un reflet l'une de l'autre. »

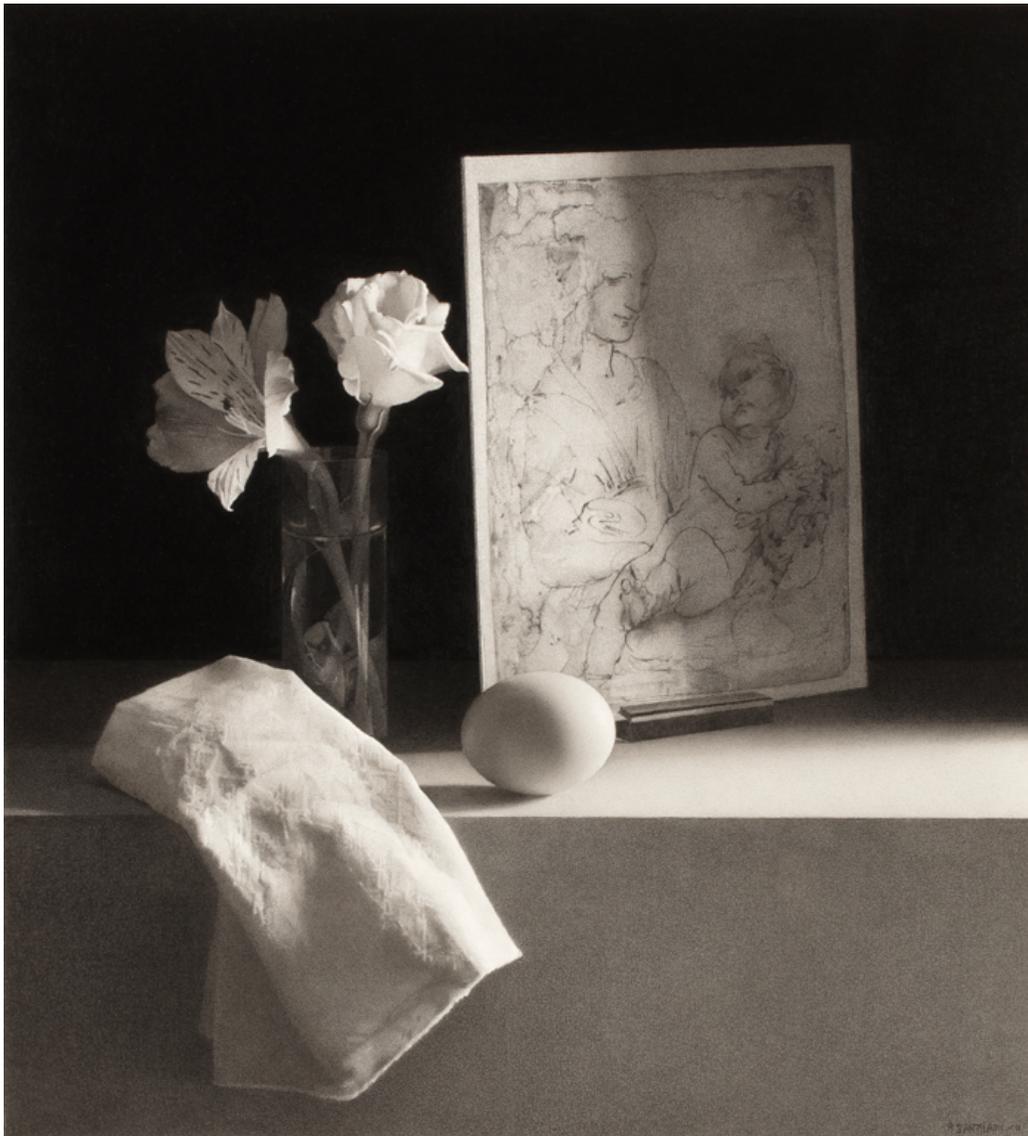
Pere Santilari

Josep Santilari
L'autoportrait
Crayon sur carton
27 x 27 cm
2018

« Dans ce dessin, j'ai représenté une gravure d'un autoportrait de Rembrandt devant d'un miroir qui lui renvoie la lumière réfléchie, se projetant sur son visage. Cela représenterait l'intention de l'artiste en se portraiturant : nous dire qui il est et ce qu'il ressent, se présenter. En plus, ma proposition a été de représenter le travail du graveur en ajoutant ses outils : le burin, le chiffon, le pot d'encre, le crayon. En même temps, j'ai voulu donner un indice sur l'endroit où se déroule la scène : l'atelier de l'artiste, qu'on peut voir reflété dans le cadre métallique du miroir. »

Josep Santilari

Pere Santilari
Le grand artiste : l'Annonciation
Crayon sur carton
38,5 x 35,5 cm
2019

« Dans ma représentation, j'ai cherché à réinterpréter l'œuvre de Léonard de Vinci en projetant une ombre qui la divise en deux parties distinctes. Du côté droit, la quasi-totalité de l'Enfant se trouve dans l'ombre, à l'exception d'une partie de son pied. Cela me sert à le placer dans le « mystère », que l'on doit comprendre comme le Divin. À l'inverse, la Vierge est baignée de lumière, à interpréter comme l'évident et le terrestre, sauf une partie d'elle qui demeure dans l'ombre. Ainsi, les deux partagent à la fois le terrestre et le divin, bien que dans des proportions différentes. La lumière pénètre dans l'œuvre par la droite, illuminant entièrement l'œuf (symbole de la vie), qui semble être situé près du giron de la Vierge. Les fleurs symbolisent le paradis, et le blanc du tissu représente évidemment la pureté et l'immaculé. »

Pere Santilari

Pere Santilari
Fantin-Latour dans son atelier
Crayon sur carton
33,5 x 42 cm
2020

« L'image qui domine le dessin est une photographie de Fantin-Latour prise dans son studio quelques années avant sa mort. Il était un grand amateur de la photographie et je voulais incorporer cette passion de l'artiste dans mon œuvre. Sur la surface où elle est appuyée, sont disposés les objets du métier du peintre : tubes de peinture, pinceaux, le récipient de vernis, le chiffon, etc. Comme Fantin-Latour était également un talentueux lithographe, j'ai ajouté un crayon lithographique, servant à créer une connexion avec un autre élément. Le Maître est décédé des suites de la maladie de Lyme après avoir été piqué par une tique. La bactérie responsable de cette maladie est la *Borrelia burgdorferi* (un spirochète), dont la forme observée au microscope est en spirale. De même, le papier entourant la mine du crayon lithographique, une fois déployé pour la libérer, s'enroule en prenant la forme d'une spirale que l'on voit tomber de la table entre les autres objets. »

Pere Santilari

Pere Santilari
La lecture
Crayon sur carton
30,5 x 31 cm
2020

« En partant du célèbre tableau de Fantin-Latour avec le même titre, j'ai regroupé près de la reproduction de sa toile les tubes de peinture, le pinceau, le chiffon... objets typiques d'un peintre. J'ai ajouté des fleurs, car Fantin-Latour en a peint de nombreuses tout au long de sa vie. Aussi, j'ai placé sur la table une clé USB, sur laquelle nous pourrions stocker ce que nous voudrions : pourquoi pas un livre ? »

Pere Santilari

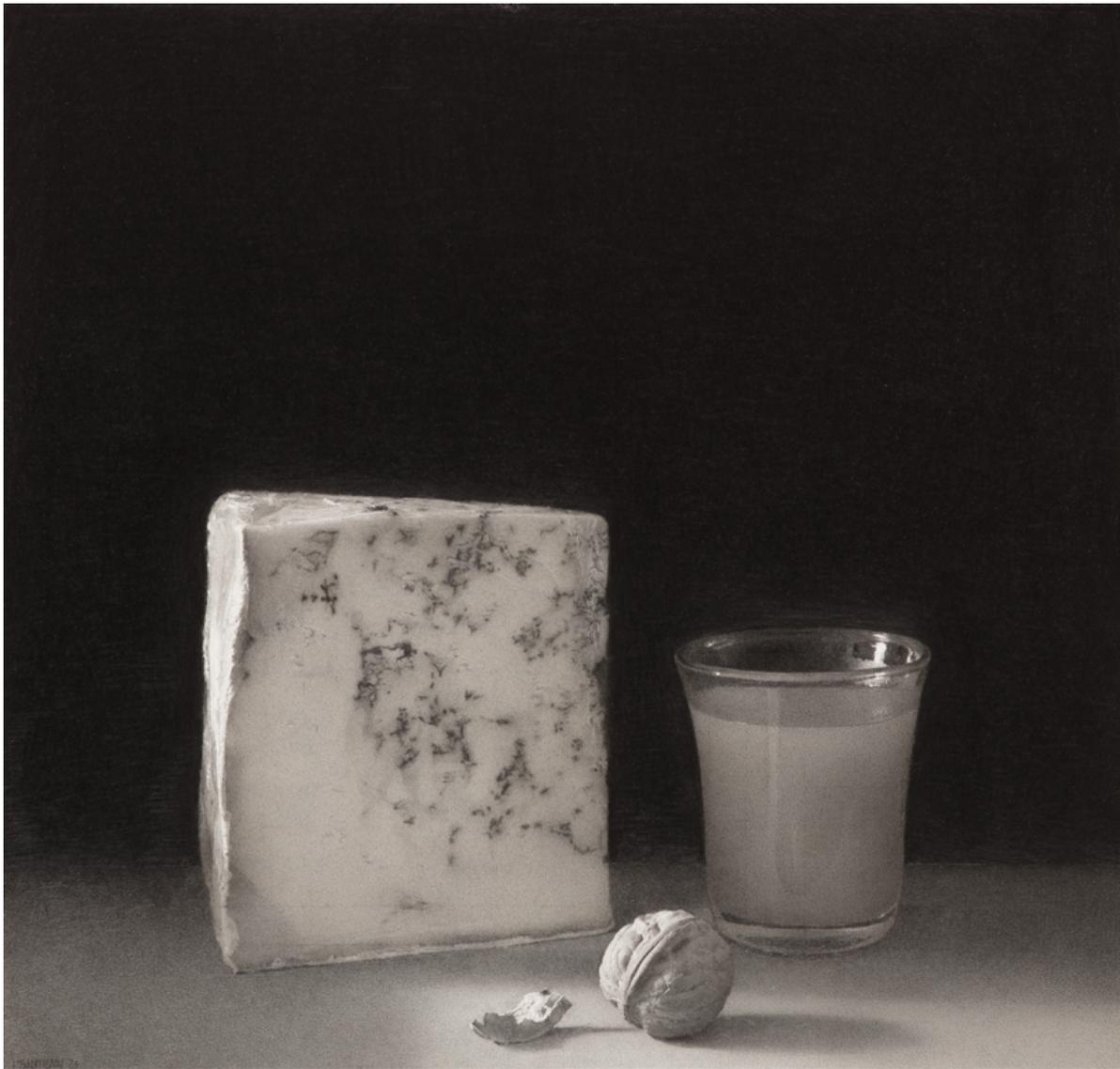
Josep Santilari
L'objet. Fantin-Latour
Huile sur toile
35 x 35 cm
2020

« C'est l'observation de l'œuvre de Fantin-Latour qui nous a inspirés, à mon frère et moi, pour réaliser la série d'œuvres intitulée au nom de ce Maître. Les fleurs et les fruits sont des motifs que l'artiste a toujours mélangé dans ses natures mortes. Dans cette œuvre, on retrouve également le pinceau, les tubes de peinture, la spatule, le crayon... tous symbolisant le peintre, prêt maintenant à peindre «Le thème». Comme le faisait Fantin-Latour, nous avons voulu accorder de l'importance à la relation établie entre les éléments représentés et l'espace entre eux : ce que nous appelons les inter-espaces. Cette circonstance, qui n'est pas négligeable car elle détermine une manière propre à chaque artiste, nous a rapprochés de Fantin-Latour et nous a poussés à consacrer une série de nos œuvres pour approfondir la connaissance de son travail. »

Josep Santilari

Pere Santilari
Raisins, prunes et figues
Crayon sur carton
29 x 40 cm
2023

Pere Santilari
Fromage, noix et jus de fruits
Crayon sur carton
28 x 29 cm
2023

Josep Santilari
Péchés capitaux : l'avarice
Huile sur toile
27 x 27 cm
2016

« Cette Vanité fait partie de la série « Les sept Péchés Capitaux ». La représentation du crâne à l'envers renvoie à l'idée que, dans la vie, tout ne se déroule pas comme prévu. Peu importe les biens que l'on a pu posséder, on n'emportera rien lorsque l'on cessera de vivre. C'est pourquoi le crâne «pleure» son argent précieux. »

Josep Santilari

Josep Santilari
Réseaux sociaux
Crayon sur carton
38 x 35 cm
2018

« Dans ce dessin, qui est une Vanité, une jeune femme est absorbée en regardant son téléphone - les réseaux sociaux - complètement indifférente au crâne à côté d'elle. Elle ne sait pas, ou ne donne pas d'importance, au fait qu'il existe un autre réseau : celui du temps qui passe, représenté par le crâne. »

Josep Santilari

LISTE DES PRIX

p.5	Pere S. - Trois prunes et un vase avec une fleur / Crayon sur carton / 25 x 28 cm	9 000,00 €
p.6	Josep S. - Cerises, confiture et fleurs de cerisier / Crayon sur carton / 25,5 x 38 cm	11 000,00 €
p.7	Pere S. - Kugelhopf / Crayon sur carton / 28,5 x 36 cm	10 000,00 €
p.8	Josep S. - Nature morte aux Alstræmères blanches / Crayon sur carton / 39 x 31 cm	11 000,00 €
p.9	Pere S. - Wunderkammer : L'objet de valeur / Crayon sur carton / 26,5 x 26 cm	9 000,00 €
p.10	Josep S. - Nature morte au Kugelhopf / Huile sur toile / 30 x 39 cm	13 000,00 €
p.11	Pere S. - Nature morte XLVII / Crayon sur carton / 22,5 x 25 cm	9 000,00 €
p.12	Pere S. - Vanité / Crayon sur carton / 25,7 x 25 cm	11 000,00 €
p.13	Josep S. - Fleurs d'oranger, confiture et cerises / Crayon sur carton / 31,5 x 34 cm	11 000,00 €
p.14	Pere S. - Jeunesse II / Crayon sur carton / 25 x 25 cm	9 000,00 €
p.15	Josep S. - L'autoportrait / Crayon sur carton / 27 x 27 cm	10 000,00 €
p.16	Pere S. - Le grand artiste : L'Annonciation / Crayon sur carton / 38,5 x 35,5 cm	10 000,00 €
p.17	Pere S. - Fantin-Latour dans son atelier / Crayon sur carton / 33,5 x 42 cm	10 000,00 €
p.18	Pere S. - La lecture / Crayon sur carton / 30,5 x 31 cm	10 000,00 €
p.19	Josep S. - L'objet. Fantin-Latour / Huile sur toile / 35 x 35 cm	13 000,00 €
p.20	Pere S. - Raisins, prunes et figues / Crayon sur carton / 29 x 40 cm	11 000,00 €
p.21	Pere S. - Fromage, noix et jus de fruits / Crayon sur carton / 28 x 29 cm	9 000,00 €
p.22	Josep S. - Péchés capitaux : l'avarice / Huile sur toile / 27 x 27 cm	12 000,00 €
p.23	Josep S. - Réseaux sociaux / Crayon sur carton / 35 x 38 cm	9 000,00 €

Josep i Pere SANTILARI

Les frères jumeaux Pere et Josep Santilari sont nés à Badalona en 1959 et ont obtenu en 1981 le diplôme des Beaux-Arts de Barcelone. Le travail des Santilari démontre une sensibilité contemporaine, tandis que leurs racines et leurs paradigmes se situent dans les sujets classiques de l'histoire de l'art : le paysage urbain, le peintre et son modèle, et la nature morte, tous dessinés avec une grande précision technique.

S'appuyant sur la tradition espagnole des natures mortes du Bodegón ainsi que sur le travail de peintres baroques tels que Francisco de Zurbarán et Juan Sánchez Cotán, les frères Santilari représentent des objets humbles et quotidiens et leur insufflent un esprit presque religieux, tout en faisant référence à la vie contemporaine. Du papier d'aluminium, du film plastique rétractable et des téléphones portables sont rendus avec autant de réalisme que du pain ou la chair. Ces éléments, pris ensemble, décrivent le monde des artistes : une Espagne laïque, démocratique et capitaliste qui a subi de grands changements au fil des siècles tout en conservant son identité.

En tant que natifs de Catalogne, les Santilari sont également conscients du patrimoine culturel et artistique distinctif de cette région, qui comprend une forte tradition du réalisme. Au XIXème siècle, le réalisme a été introduit en Espagne grâce à l'œuvre du peintre catalan Ramón Martí Alsina, qui a étudié l'œuvre de Courbet à Paris en 1848 et est revenu sur ses terres pour diffuser son style. Cette tradition est restée forte dans la région et se retrouve plus récemment dans le travail de réalistes catalans contemporains tels que Roca di Costa, Carlos Morago et George Gallego.

Depuis 1978, lorsque Pere Santilari a remporté le prix Epígrafe 35 et Josep Santilari le prix Raimon Maragall i Noble à la prestigieuse Sala Parés de Barcelone, ils ont participé à de nombreuses expositions individuelles et collectives à travers l'Europe et aux Etats-Unis, portés par le travail de la Galerie Artur Ramón à Barcelone.

Les frères Santilari partagent un atelier, chacun produisant environ sept à huit dessins ou toiles par an. Les dessins sont réalisés sur cartons Schoeller et avec des crayons de la célèbre marque Faber-Castell, connus pour leur qualité et pérennité..

Josep i Pere SANTILARI

Expositions (sélection récente)

- 2024 Museu del Cantir, Argenton
- 2021 Artur Ramon Art, Barcelona (présentés dans cette galerie depuis 1987)
- 2018 Galerie Eric Coatalem, Paris
- 2014 Art Cuéllar-Nathan, Zürich
- 2011 Jill Newhouse Gallery, New York
- 2010 Albemarle Gallery, Londres

Présentés chaque année au Salon du Dessin à Paris et à la TEFAF Maastricht par la galerie Artur Ramon Art.

Musées et institutions (courte sélection)

- National Gallery of Washington - USA
- Museu Nacional d'Art de Catalogne, Barcelona
- Ministère de l'Industrie, Madrid

ARTBORESCENCE

GALERIE D'ART CONTEMPORAIN

La Galerie Artborescence, se situe à la croisée des mondes, celui du grand siècle, de l'académisme et de notre époque. Elle s'est donnée pour défi de faire dialoguer les époques et les thèmes avec comme seule intention, de donner à voir la diversité de la création contemporaine. Transmettre notre goût pour la liberté, celle qui ne s'embarrasse pas des codes étriés de ce que devrait être l'art contemporain mais ose faire confiance aux artistes pour dire, de manière moderne et originale, ce qu'ils voient de la réalité, ce qui les surprend ou les fascine.

La Galerie Artborescence, c'est donc une vision singulière de la création, comme dialogue constant avec les époques. Une galerie qui veut célébrer les merveilles que la nature nous offre à partir de ce qu'elle inspire aux artistes d'aujourd'hui, conscients de l'immense fragilité de l'environnement à l'heure des grands défis écologiques.

La Galerie Artborescence ne s'intéresse pas à l'art intimidant, et met plutôt en valeur le geste original d'un artiste inspiré par ce qui l'entoure. Plutôt que de l'art intellectuel, la Galerie Artborescence croit que l'œuvre peut s'adresser à son public sans le filtre d'explications compliquées.

La Galerie Artborescence, enfin, c'est une galerie qui se veut un lieu de rencontre chaleureux, entre artistes, collectionneurs, experts et marchands, rassemblés autour d'œuvres qui disent, chacune à sa manière, le monde qui nous entoure, tour à tour harmonieux ou inquiétant.

www.galerie-artborescence.com

E-mail : contact@galerie-artborescence.com

ARTBORESCENCE
GALERIE D'ART CONTEMPORAIN

en collaboration avec

ARTUR RAMON ART
BARCELONA 1911