

L'EXPOSITION NATURE DIVINE

LE MOT DE L'ARTISTE

Jan Dilenschneider

Artiste | *Artist*

Ayant le bonheur d'être invitée à exposer à l'Abbaye Saint-André, je ne peux m'empêcher de penser aux grands peintres du Midi de la France comme Vincent Van Gogh bien sûr, mais aussi Paul Cézanne, Henri Matisse, Claude Monet, et jusqu'à Pablo Picasso. Ces artistes ont enfreint toutes les règles et ont mis l'art sur une nouvelle voie.

Si j'emprunte ma palette de couleurs aux Impressionnistes, mon œuvre est avant tout « expressionniste », car je cherche à partager ce que je ressens en face de tel arbre ou de tel paysage. Mon but est d'inciter à aimer la nature et à la protéger. Notre environnement est fragile. J'aimerais pouvoir attirer l'attention sur l'impact que nous avons sur notre planète. Pour aborder ces sujets, j'ai choisi de représenter des arbres, des paysages lacustres et le littoral parsemé de roseaux. J'aime représenter ces thématiques pour « attiser » la curiosité du spectateur. Tout se joue dans les couleurs. Si on les met côte à côte, certaines couleurs changent notre perception. J'aime dire qu'elles « chantent ensemble ». Techniquement, il s'agit d'un « contraste simultané ». Leur impact vient du contraste entre clair et obscur. Si la couleur est synonyme de joie, c'est bien le geste qui donne vie au tableau, et le jeu des lignes obliques ajoute à l'attrait visuel.

Dans cette exposition, vous découvrirez une série de bouleaux que j'ai pris un immense plaisir à peindre. Ils sont si nobles et majestueux, et s'élèvent si haut. Ils tendent vers le ciel. Mes scènes lacustres sont une manière de rappeler l'importance de l'eau et sa relation avec la vie. Ces timides roseaux dressés dans l'eau ont aussi leur importance écologique. C'est là que vivent les oiseaux.

Mon œuvre est bien expressionniste car elle cherche à communiquer des émotions au-delà des mots... par la peinture. J'aime rappeler que « Si les mots pouvaient tout dire, nous n'aurions pas besoin de peintres ».

J'espère que vous pourrez « lire » ces émotions et « entrer » dans ma peinture. C'est le plus beau compliment qu'on puisse faire à un artiste. J'espère aussi qu'ensemble nous saurons apprendre à protéger notre environnement commun, les jardins de l'Abbaye Saint-André nous y invitent.

Jan Dilenschneider

It is so wonderful to be asked to exhibit at the Abbaye Saint-André. I cannot help think of the magnificent painters that painted in the South of France from Vincent Van Gogh to Paul Cezanne, Henri Matisse, Claude Monet and of course, Pablo Picasso. They broke all the rules and started the artists on a new road to Expressionism.

I am often compared to an Impressionist, but I use historic, classic compositions then borrow the Impressionist's color palette. My work is Expressionism because I want you to know how I feel about those beautiful trees or water vistas you see in my work. My objective is to get you to love Nature and help protect our common environment. Our environment is fragile. I want people to pay attention to what we are doing to our planet. I choose to communicate my concern through subjects like trees, water scenes and shoreline reeds. I love to paint these subjects and to "excite" your eyes. Color is the key. Certain colors placed next to each other actually modify how you see the color. I like to say that they "sing together." It is technically called Simultaneous Contrast. There is a statement that artists like to say, "Color gets all the glory but Value does all the work." The light - dark contrast adds the power. If the color adds the joy to a painting, the gesture lines add the passion. The angled lines and the number of them add this excitement.

You will see here a collection of beautiful birch trees that I have fallen in love with painting. They are so noble, majestic, tall and they reach up to the sky. How ethereal they are. My water scenes are a statement about how important our water is and its relationship to all life. The lowly reeds in the water are ecologically important too. This is where the birds "live".

My painting is Expression, sharing my emotion without words....only paint. "If words could say everything, we would not need painters". It is my hope that you will "read" that emotion and "participate" in the painting. That is the biggest compliment to an artist. I also hope that we will all participate to help protect our ecology, encouraged by the unique surroundings of the Abbaye Saint-André gardens.

Jan Dilenschneider

L'EXPOSITION NATURE DIVINE

LE MOT DU GALERISTE

Pierre-Alain Challier
Galeriste | *Gallerist*

Depuis plus de 1000 ans, immuable et vivant, à l'image du paysage et de la nature grandiose qui l'entourent, le site exceptionnel de l'Abbaye Saint-André domine le Rhône et la Provence, entre Gard et Vaucluse. Un jardin secret, à l'abri de ses remparts. Un lieu façonné par la passion des hommes et des femmes qui ont bâti et superposé au fil des siècles ses édifices et planté ses jardins en étages. Façonné aussi par les éléments : le vent qui a plié ses pins sur la roche, ou l'eau, rare et précieuse, qui fait encore bruissier ses bassins et fleurir ses amandiers et ses arbres de Judée. On pénètre à Saint-André, comme dans les strates du temps, entre *le peigné et le sauvage*, entre les hauts cyprès d'une gouache italienne, les iris mauves et les oliviers fous d'une huile de Van Gogh. À l'ombre des nénuphars du parterre d'eau, dans ces eaux sombres et mystérieuses où se reflètent l'élégante façade et la voûte de glycines et de rosiers crème, on croit voir aujourd'hui un parallèle français à l'atmosphère des tableaux de l'artiste américaine Jan Dilenschneider. Si sa touche semble classique, si les eaux qui l'ont inspirée sont celles des marécages sereins du détroit de Long Island, il faut se méfier de l'eau qui dort. Comme le calme avant la tempête, l'artiste américaine vient d'une côte à priori paisible, mais où la douceur de vivre entre les roseaux peut cacher l'arrivée destructrice d'un ouragan. Sous les traits d'une peinture mi impressionniste par sa palette, mi expressionniste par son trait vif, sa gestuelle énergique et touffue oscille entre l'impérieuse nécessité de son héritage figuratif, et la liberté retrouvée d'une abstraction lyrique assumée. Comme si la sève d'un arbre aux racines profondes coulait dans ses veines, elle peint sans fin cette nature inspirante et changeante qui guide ses pinceaux. L'artiste nous invite aujourd'hui à prendre toute la mesure de la beauté et de la fragilité de cette nature que l'on croit trop souvent immuable, dans l'écrin idéal de ce jardin miraculeux, entre l'eau, la terre et le ciel. Les éléments ultimes de la création de cette *Nature Divine*.

Pierre-Alain Challier

For more than a thousand years, unchangeable yet full of life, like its magnificent surrounding landscape and nature, the exceptional site of the Abbaye Saint-André has overlooked the Rhone and the Provence, between the Gard and Vaucluse departments: a secret garden hidden behind monumental fortifications. Shaped by the passion of the men and women who built and layered these edifices and planted these terraced gardens, as well as the wind that bent the pines on the rock, or the scarce water that still whirls in the fountains and grows almond and Judas trees, one walks in Saint-André like through stratum of time, between the tamed and the wild, the high cypresses of an Italian gouache and the mallow irises and impetuous olive trees of a Van Gogh painting. In the shade of the water lilies in the pond, in these dark and mysterious waters that reflect the elegance of the façade and the vault of wisterias and cream-colored rose bushes, visitors might recognize a French equivalent of the atmosphere American artist Jan Dilenschneider develops in her paintings. Her style seems classical and the waters that inspired her are the peaceful swamps of the Long Island Sound, but still waters run deep. Like the calm before the storm, the American artist lives along a seemingly quiet coastline. Yet the pleasure of living among the reeds can easily be troubled by a devastating hurricane. Behind paintings that are impressionist in their colors but expressionist in their vivid style, Jan Dilenschneider's dynamic and dense gesture alternates between the imperious necessity of her figurative heritage and the newfound freedom of lyrical abstraction. As if the sap of a deep-rooted tree was running in her veins, the artist is guided by an inspiring and changing nature she tirelessly paints. Today Jan Dilenschneider invites us to contemplate the beauty and fragility of this nature we too-often think immutable, in the ideal setting of this miraculous garden, between water, earth and sky. The raw elements of this "Divine Nature".

Pierre-Alain Challier

*L'artiste est représentée par | The artist is represented by
Galerie Pierre-Alain Challier, Paris*

L'EXPOSITION
NATURE DIVINE

LE REGARD DU PAYSAGISTE

Louis Benech

Paysagiste | *Landscape designer*

Ce que j'aime dans les tableaux de Jan Dilenschneider, c'est la force du trait, l'appui de la matière. C'est l'opposition entre la vraie fragilité de la nature et notre constance à la croire éternelle, en toute consciente inconscience. La splendeur des paysages, de la feuille et de la fleur qui les parent est significative d'éphémère et de frêle. Il faut rugir avec puissance, ce que l'on oublie, pour porter un message de défense, sans attendre les fumées des ruines se reposant à jamais. Moi qui n'aime que la douceur, il faut, comme Jan Dilenschneider, oser des brutalités et se laisser porter par l'œuvre pour réaliser.

Louis Benech

What I like about Jan Dilenschneider's paintings is the power of her lines and her use of texture. They portray the contradiction between nature's true fragility and our unswerving tendency to believe that it is eternal – in all our conscious unconsciousness. The splendor of the landscapes of the leaves and flowers that inhabit them points to their ephemeral and fragile nature. We tend to forget that one must roar to make a plea, without waiting for the ruins ashes to fall down. I love softness before all things, but, like Jan Dilenschneider, we must dare to be brutal and let the work transport us to reach awareness.

Louis Benech

Louis Benech est venu aux jardins par l'amour des plantes.

Titulaire d'une maîtrise de Droit, il a aussitôt choisi de travailler en Angleterre comme... ouvrier horticole aux célèbres pépinières Hillier, puis il est devenu jardinier dans une propriété privée de Normandie, et il a finalement entamé en 1985 sa carrière de paysagiste. En 1990, il est chargé, avec Pascal Cribier et François Roubaud, du réaménagement de la partie ancienne des Tuileries. Depuis, il a travaillé sur de nombreux jardins déjà établis tels que les jardins de l'Elysée, le Quai d'Orsay, Courson, la roseraie de Pavlovsk à Saint-Pétersbourg, le domaine impérial d'Achilleion à Corfou, le quadrilatère des Archives Nationales, le parc du château de Chaumont-sur-Loire ou le bosquet du Théâtre d'Eau dans les jardins du château de Versailles.

It was his deep love for plants that brought Louis Benech to gardening and landscape architecture.

Law graduate, he decided to work in England as an horticulturist for the famous Hilliers nurseries. He was then hired as a private gardener in Normandy before getting into landscaping in 1985. In 1990, Benech was commissioned by Pascal Cribier and François Roubaud to restore the old part of the Tuileries Gardens. Since then, he has worked on many famous historic gardens such as the Elysée Gardens and the Quai d'Orsay (both in Paris), Courson (southeast of Paris), Pavlovsk's rose pavilion (St Petersburg), the Gardens of the Achilleion (Corfu), the main square of the National Archives in Paris ; the park of Chaumont sur Loire and the contemporary garden of the Versailles Palace (the Water Theatre Grove).