

**RAPHAËLLE RICOL
AFFRANCHI**

1 DÉCEMBRE 2022 - 7 JANVIER 2023

DOSSIER DE PRESSE

A propos de l'artiste

Raphaëlle Ricol, née à Lyon en 1973, commence par fréquenter une école de graphisme (elle est diplômée de l'ESAG-Penninghen en 1999), puis fait de la photographie et peint en autodidacte à partir de 2001.

Ses sources d'inspiration sont multiples : la BD, les mangas, les dessins animés, l'art urbain, la peinture classique, sans oublier le monde qui l'entoure. Elle peint aussi bien à l'acrylique qu'à l'huile en y mêlant le feutre, le marqueur ou la peinture à la bombe. Partie d'un univers réaliste, la peinture de Raphaëlle Ricol s'est progressivement orientée vers « un monde peuplé de créatures à la fois violentes et burlesques ».

Sélectionnée en 2010 par Fabrice Hergott, quelques-unes de ses toiles ont été présentées à l'exposition « Dynasty », au Palais de Tokyo. **Raphaëlle Ricol remporte en 2015 le prix Jean-François Prat.**

« Toute œuvre de Ricol tire son intensité expressive et son pouvoir de sidération de l'audace avec laquelle l'artiste met en présence des moyens plastiques antagonistes, des références ennemies, des affects opposés — voire deux toiles dont rien, à première vue, ne justifie la réunion. Cette violence s'exerce aussi bien sur un genre pictural anodin que sur des symboles religieux et politiques. Elle se saisit des imageries enfantines comme des imageries pornographiques. Elle met en pièces les grands principes et les références nobles ».

Philippe Dagen (extrait)

« Le réel, c'est ce qui cogne ! » déclarait le psychanalyste Jacques Lacan..

Magnifique formule que l'on s'empresse de transposer pour définir la peinture de Raphaëlle Ricol et le choc physique et psychologique qu'elle procure. Chaque toile de cette artiste de 44 ans, sourde de naissance, aux allures de gavroche rebelle, contient une rage folle devant notre monde qui court à sa perte, ou face aux questions métaphysiques qui nous taraudent. Pas de mode pause dans ses compositions saisissantes secouées par une tension extrême. À mille lieux de Matisse qui souhaitait faire de ses tableaux des plages de méditation à contempler assis dans un bon fauteuil, chez Ricol tout converge, au contraire, pour nous ébranler : figuration expressive débordante, thèmes dérangement, recours à la caricature, oppositions de couleurs stridentes, associations brutales d'éléments divers, mixage sauvage des techniques, des matières, des références... Une liberté d'exécution et des obsessions récurrentes dessinent des récits tiraillés entre forces destructrices et inspiration fulgurante, prenant racine bien au-delà du langage.

Elisabeth Couturier (extrait)

EXPOSITIONS PERSONELLES (SELECTION)

2022 : « Affranchi » Galerie Patricia Dorfmann, Paris (Catalogue)

2022 : « Accalmie » A Cent Mètres du Centre du Monde, Perpignan

2019 : « artparis » Grand Palais - Solo show

2018 : « Drôle de vie » Galerie Patricia Dorfmann, Paris (Catalogue)

2016 : « Je t'Âme » Galerie Patricia Dorfmann, Paris (Journal)

2014 : Witzenhausen Gallery, Amsterdam

2013 : Retro RICOL, Paris

2010 : « Don't cry for bees » Gallery Polad Hardouin, Paris

2007 : Gallery Trafic, Ivry sur Seine

EXPOSITIONS COLLECTIVES (SELECTION)

2022 : « Pyramide de Ponzi » Commissaire Marc Molk - Galerie Valérie Delaunay, Paris

2022 : « We paint ! » Commissaire Cristiano Raimondi - Palais des Etudes des Beaux-Arts de Paris

2021 : « INDEX2K21.22 » Galerie Kahagan, Lyon

2021 : « Passage » une proposition de Mathieu Cherkit - Galerie Jean Brolly, Paris

2019 : « Un artiste, une œuvre, un objet » Commissaire Lucas Djaou - Galerie Patricia Dorfmann, Paris
2019 : Nuit blanche par le collectif Hotel Triki, Galerie Kashagan, Lyon
2019 : « Ecce Homo » avec Georges Bru - Galerie Dys, Bruxelles (B)
2018 : « Quel Amour !? » Museu Coleção Berardo, Centro Cultural de Belém, Lisbonne, Portugal
2018 : « Quel Amour !? » Commissaire Eric Corne - MAC Marseille
2018 : « DIX » Galerie Patricia Dorfmann, Paris
2018 : « I am what I am » Commissaire Julie Crenn - ici.gallery Paris-Belleville
2017 : « Imaginaires d'un monde in-tranquille » Abbaye Saint André, Meymac
2017 : « Peindre, dit-elle [Chap.2] » Commissaire Julie Crenn - Musée des Beaux-arts de Dole
2017 : « En toute modestie- Archipel Di Rosa » Commissaire Julie Crenn - Musée International des Arts Modestes
2016 - 2017 : « L'oeil du collectionneur » MAMCS STRASBOURG
2016 : « L'esprit singulier » Collection L'Abbaye d'Auberive, Jean-Claude Volot - Halle Saint Pierre, Paris
2016 : « Sur le fil » Commissaire Jean-Hubert Martin - Galerie Jean Brolly et Galerie Christian Berst, Paris
2016 : Prix Jean-François Prat, Palais de Tokyo, Paris
2015 - 2016 : « Fluctuat Nec Mergitur » Galerie Patricia Dorfmann, Paris
2015 : « Painters » avec Mohamed Ben Slama et Mathieu Boisadan - Galerie Patricia Dorfmann, Paris
2015 : Lauréate du prix Jean-François Prat pour l'art contemporain (4ème édition)
2014 : « Talismans » Galerie Routes, Paris
2014 : Galerie C, Neuchâtel, Suisse
2014 : « 1/4 h avant la fin du monde » Galerie Routes, Paris
2014 : Gallery Guillaume Dimanche's, DOHA, Qatar
2013 : « A triple tour » Collection PINAULT, Conciergerie, Paris
2013 : « Maryan et Ricol » Abbaye d'Auberive (Centre d'Art Contemporain)

PRIX

2015 : Prix Jean-François Prat
2010 : Finaliste Prix Science-Po pour l'art contemporain, Paris

COLLECTIONS

2019 : Collection Antoine de Galbert
2006 - 2013 : Abbaye d'Auberive (Centre d'Art Contemporain)
2002, 2004, 2013 : PINAULT collection
2010 : FRAC Île-de-France
2010 : Art contemporain Fondation Salomon

BOOKS - EDITIONS

2022 : Catalogue de l'exposition « Affranchi » Galerie Patricia Dorfmann, Paris
2022 : Effervescence de la peinture dans l'art contemporain – Flammarion
2022 : Art contemporain – Elisabeth Couturier – Flammarion
2018 : Catalogue de l'exposition « Drôle de vie » - Galerie Patricia Dorfmann, Paris
2016 : Edition du journal !BAAM ! N°1 - Galerie Patricia Dorfmann, Paris
2013 : À triple tour, Collection Pinault (Editions du Patrimoine)
2013 : Maryan et Ricol, Philippe Dagen (Editions Abbaye d'Auberive)
2010 : The Egotism collection, Philippe Dagen (Editions Lienart)
2010 : Raphaëlle Ricol, Philippe Dagen, (Editions Lienart)

FILMS - VIDEOS

2022 : àcentmetresducentredumonde ACMCM « ACCALMIE »
2018 : Raphaëlle Ricol - L'Atelier A - Thomas GILLOT réalisateur - ARTE CREATIVE
2008 : « Elles m'amuse » produced by Raphaëlle Ricol (24'), France 5.

Chère Raphaëlle, je suis ravie que notre collaboration se poursuive. « Affranchi » est le titre de ta nouvelle exposition. Nouvelle exposition veut dire, nouveaux sujets, nouvelles techniques. C'est une découverte à chaque fois. Les toiles ne se ressemblent pas. Parfois, elles traitent d'un sujet en particulier, parfois d'une série. Pas de liens entre elles, du moins apparemment. Peux-tu nous dire comment tu procèdes ? Et ensuite, pourras-tu nous éclairer sur le choix du titre, ce qui sera la deuxième question.

Raphaëlle Ricol : Chère Patricia, oui c'est bien vrai que la plupart des tableaux n'ont pas de lien entre eux, chacun est particulier et unique. Beaucoup se sont demandé s'il y a un lien ou pas 😊. Je tiens à te remercier pour ton audace, tes regards avisés et notre long partage pour l'amour de l'Art.

Je ne pense pas à la scénographie des expositions ni au public en peignant des tableaux. « Montrer au public » n'a rien d'une expression de l'imagination. Je ne m'attache pas à une thématique d'exposition. En peignant une toile, je ferme les yeux pour donner libre cours à un nouvel imaginaire, ainsi j'exprime ce que j'ai envie.

Je pense à Héraclite lorsqu'il dit : « On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve ». D'un tableau à l'autre, je ne fais pas toujours les mêmes gestes. Gestes qui circulent comme le courant, ils sont les résultats d'actions nerveuses, de colère, d'urgence, de fatigue. Ce sont à la fois des actes tenaces, doux ou positifs qui émanent de l'œuvre. Quand je peins, je plonge plus souvent dans l'enfer que dans le paradis si l'émotion me le permet. Quand je mélange des couleurs sans encore faire de propositions précises, je me laisse surprendre par une nouvelle couleur qui apparaît. J'arrête de les mélanger quand je trouve la couleur juste.

Certes, ça m'arrive de faire une petite série quand je me sens attachée à un sujet. Par exemple, le billard, je voulais créer une ambiance ou un conflit entre des tableaux. De différentes configurations me permettent de créer un équilibre entre le visuel et le social. J'ai joué au billard dans plusieurs lieux avec des gens différents par exemple au bistrot, au manoir ou chez un particulier passionné, etc.

Je pense à Picabia, lui me rassure : « Notre tête est ronde pour permettre à la pensée de changer de direction »..

Quand on me propose une exposition personnelle, j'aime prendre le risque d'exposer différents tableaux qui s'entrechoquent, ou qui s'évitent, ou qui sont fous à lier, échappant à l'équilibre parfait entre œuvres du même genre. Chaque œuvre résonne comme un écho dans un lieu même s'il est muré. C'est pour cela que je nomme l'exposition « Affranchi ».

Il y a des sujets qui t'intéressent particulièrement comme ceux avec les cartes. Je pense à la toile Mécaniciens I. Peux-tu nous raconter comment t'est venue l'inspiration pour cette toile ? Et ton rapport aux cartes ? Tu fais toi-même des tours de magie.

Raphaëlle Ricol : Les cartes m'ont toujours attirée depuis mon enfance. L'odeur et le toucher du papier me captent dès que j'ouvre le jeu de cartes. Quand je sors les cartes du paquet, je ne peux pas m'empêcher de les manipuler. Ma grand-mère maternelle m'a refilé un virus, elle était une grande joueuse assidue de bridge. Je préfère la magie des cartes (la « cartomagie ») aux tables de jeux de cartes car les trucs interdits ou addictifs me rendent facilement accro.

J'ai rencontré un magicien en Sicile lors du voyage avec Magali Patti-Ricol. C'était il y a 15 ans environ. J'ai plongé en plein dedans. Je faisais quelques tours aux passants dans un jardin public ou lors d'événements. J'ai arrêté en 2015 car j'ai subi des agressions verbales. Par contre, je continue de faire de la magie

pour ma famille et mes amis dans un cercle intime. Et, il m'arrive parfois de montrer de nouvelles techniques que j'ai apprises à des magiciens professionnels ou amateurs à Paris pour partager nos secrets - quand j'ai le temps.

Pendant longtemps, je n'ai pas pensé à un projet de peinture traitant des cartes, bien que je connaisse des chefs-œuvres de grands maîtres sur le jeu de cartes, tel Caravage ou Georges de la Tour.

Un jour, je suis tombée sur le tableau « Les tricheurs » du Caravage. Bingo ! Ça m'a donné envie de peindre sur l'univers des jeux des cartes, mais je ne m'y suis pas précipitée à l'aveugle.

J'avais besoin d'être imprégnée totalement par l'étude du tableau du Caravage et d'y travailler dur. Ainsi, j'ai fait de courtes vidéos sur la magie des cartes pour étudier les mains.

Le marché des jeux-vidéos prend énormément de place dans le monde par rapport aux jeux de cartes traditionnels, ce n'est plus la même époque que celle du Caravage. En outre, les casinos et les soirées privées de jeux de cartes connaissent de plus en plus les techniques de triche. Plein de trucs de tricherie ont été supprimés et interdits. Dans le tableau du Caravage, la technique de la main droite du tricheur sortant une carte de derrière son dos est totalement caduque pour le monde des magiciens et des tricheurs appelés actuellement mécaniciens. Mais, de mon côté, je respecte l'histoire du Caravage et de son œuvre.

Finalement, je guette « perpétuellement » une faille ou un accident dans ma peinture, c'est comme si j'essayais d'attraper un tricheur imperceptible et doué en moins d'une seconde 😊.

Tu as prévu de montrer plus d'une vingtaine d'oeuvres dans cette nouvelle exposition, tous sujets et formats confondus, réalisées entre 2019 et 2022. Selon les titres, les thèmes sont très différents mais à la fois autobiographiques. Ce sont pour la plupart des expériences que tu as vécues ou rencontrées. Cependant, il y a trois toiles qui m'intriguent, d'une force incroyable et d'une violence aussi. «Damien», «Jeff», «Maurizio». Peux-tu nous éclairer sur tes intentions ? Pourquoi ? Qu'est ce qui t'a motivée ?

Raphaëlle Ricol : Je m'inscris dans le monde de l'art contemporain actif en tant qu'artiste. Je m'interroge depuis longtemps lorsque je regarde les œuvres de ces trois stars artistes vivants.

Maurizio.

La banane la plus chère du monde. Subjectivement, ce n'est pas de l'art mais je m'interroge si ce n'est pas encore un nouveau buzz dans le monde de l'art. Juste pour mourir de rire ? Grotesque ou humour commercial ? La banane a fait couler beaucoup d'encre, rien de conceptuel. Ce n'est pas parce qu'on ne l'avait jamais vue, la chère banane de Maurizio. Est-ce qu'elle se veut être un ready-made de Marcel Duchamp ou est-elle un dysfonctionnement du narcissisme ?

Damien.

Le crâne en diamants, je me demande si c'est une œuvre d'art ou une marchandise pour l'industrie culturelle. Faire de l'art ou faire l'artiste me laisse dubitative.

Excuse-moi, je confonds la valeur des diamants avec la valeur de la sculpture elle-même.

Jeff. (Année de production 2009)

La sculpture de ce jouet bleu, kitsch n'est pas fait pour les enfants mais spécialement pour des adultes passionnés toujours à la recherche d'une sensation ultra-forte. Il existe d'autres modèles kitsch de Jeff, ils sont vendables sur le marché de l'art. Tant mieux. Mais, pourraient-ils être révélateurs d'une marchandisation excessive dans l'art contemporain ?

La boule blanche, 2021 - Acrylique sur toile, 97 x 130 cm

I Love U, 2021 - Huile sur toile, 22 x 27 cm

Coffee Time, 2019 - Acrylique sur toile, 140 x 140 cm

Jésus, 2022 - Huile sur toile, 27 x 22 cm

Tracteur rouge, 2021 - Huile sur toile, 22 x 27 cm

Ice, 2021 - Huile sur toile, 22 x 16 cm

Maurizio, 2022 - Acrylique sur toile, 130 x 97 cm

Damien, 2022 - Acrylique sur toile, 130 x 97 cm

Jeff, 2009 - Acrylique sur toile, 130 x 97 cm

Raphaëlle Ricol

AFFRANCHI

Vernissage jeudi 1er décembre 2022 de 16h à 20h
Opening Thursday December 1st 2022 from 4pm to 8pm

Exposition du 1er décembre 2022 au 7 janvier 2023
Exhibition from December 1st 2022 to January 7th 2023

Un catalogue sera publié à cette occasion.

GALERIE PATRICIA DORFMANN

61, rue de la Verrerie
75004 Paris
T + 33 (0)1 42 77 55 41
www.patriciadorfmann.com

NEW ! *La galerie est ouverte au public jeudi, vendredi et samedi de 14h à 19h*
Nous vous accueillerons tous les autres jours sur rendez-vous.