Alessandro Tofanelli

GALERIE 26

Alessandro Tofanelli

Rêve, joie et poésie

Huiles sur toile - Huiles sur bois

8 mars - 8 avril 2024

GALERIE 26

26 place des Vosges - 75003 PARIS

01 40 27 00 90 - info@galerie26.com - www.galerie26.com

La galerie est ouverte tous les jours de 11h à 12h30 et de 14h à 19 h (samedi et dimanche compris)

Page de couverture: Mezzo giro - *Le demi-cercle* - Huile sur toile - 80 x 80 cm

Quando si affacia la luna - *Quand la lune apparaît* - Huile sur bois - 40 x 40 cm

L'eau, le ciel, la terre.
La métaphysique du paysage.
Alessandro Tofanelli

De Umberto Guidi.

Alessandro Tofanelli va à contre-courant. Dans une période où l'art contemporain marginalise la toile, les couleurs et les pinceaux, en se dirigeant plutôt vers la vidéo, l'installation, la performance, la provocation, voire une trouvaille de bas étage, l'artiste, né à Viareggio (Italie) en 1959, maitrise magistralement les outils du peintre et crée des tableaux qui nous laissent stupéfaits par leur limpidité et leur perfection formelle.

Non seulement il peint des tableaux, mais il reste ancré dans l'art figuratif, ce qui est impardonnable pour les adeptes de la peinture informelle.

Peintre à succès (il a débuté très jeune et ses œuvres sont régulièrement accueillies dans de nombreuses expositions en Italie et surtout à l'étranger), mais artiste visuel aussi, il exprime, d'emblée, une fidélité indéfectible à l'égard de sa source d'inspiration. Nous n'avons pas affaire à un de ces artistes qui peignent le même tableau pendant toute leur vie (bien qu'après tout, il n'y ait rien de mal à cela), mais la plupart de ses œuvres - comme on peut le voir aussi dans les toiles exposées à cette occasion - expriment un intérêt constant et profond pour un paysage particulier : le territoire humide qui entoure le lac de Massaciuccoli, dans le parc naturel que l'auteur connait parfaitement. Des canaux, des "chiari", des marécages : une rencontre entre la terre et l'eau qu'on appelle ici "padule" (marais) selon une métathèse typique de la matrice toscane.

L'ultima casa - *La dernière maison* - Huile sur bois - 50 x 50 cm

N’oublions pas qu’Alessandro est aussi créateur de vidéos, réalisateur de documentaires et de longs métrages, dont certains ont étés primés dans des festivals internationaux et auteur d’installations multimédia.

Mais ici nous parlons de peinture. Nous ne sommes pas loin des préraphaélites, ni des Macchiaioli (uniquement pour les thèmes, certainement pas pour la technique) au XXème siècle et au-delà.

Disons-le clairement, la prodigieuse technique de Tofanelli fascine l’observateur, la précision du trait, les couleurs, la haute définition des images sur la toile charment celui qui, capturé, regarde ses paysages. Mais cela ne signifie pas pour autant que ses œuvres s’épuisent dans la simple représentation.

L’art de Tofanelli n’est pas naïf au point de se limiter à la simple reproduction photographique : l’intérêt pour le milieu naturel, pour la rencontre entre l’eau, la terre et le ciel, vivifié par des traits quasi hyperréalistes est rendu plus précieux par une sorte de suspension métaphysique qui place les paysages d’Alessandro entre le monde onirique et le réel.

Reléguer les artistes dans des cases, trouver des liens, souligner les “ismes” sont des pratiques qui risquent de sembler arbitraires. Mais cela peut, parfois, être utile pour mieux comprendre ...

Alors disons que Tofanelli partage avec les Macchiaioli l’intérêt pour ces paysages, mais il s’en éloigne complètement par ses choix techniques et stylistiques : ceux-ci utilisent des taches de couleurs tandis qu’Alessandro choisit des traits nets et précis sur des fonds plats de couleur, sur l’extrême netteté du trait.

Apino di sera - *Piaggio Apino le soir*

Huile sur bois - 40 x 40 cm

Ses tableaux m’ont plutôt rappelé Edward Hopper, pour le sens métaphysique qui empreint les œuvres du peintre américain, mais aussi Frida Kahlo, représentante de ce réalisme magique qui évoque sur la toile une atmosphère de suspension et de rêve.

Mais il s'agit justement de comparaisons subjectives.

Tofanelli est Tofanelli, et pour le connaitre, il ne nous reste qu’à admirer sa peinture.

En examinant son œuvre, très vaste, dont cette exposition offre un petit mais significatif exemple, on peut constater la répétition d'éléments typiques.

A commencer par l’eau, le ciel et les champs. Puis les arbres : des pins hauts et élancés, mais pas seulement. Encore : des ilots dans “ le padule”, où nous trouvons des éléments surprenants, drôles, inattendus : une station-service et une voiture en l’absence de routes ; dans un tableau il y a même un train qui traverse la scène, sur une voie ferrée entourée d’eau.

Il y a des cabanes de pêcheurs qui parfois se dressent très hautes sur des palafittes de tailles disproportionnées, comme des voitures extraterrestres. Puis des bateaux à rames, élancés et abandonnés dans une solitude complète. La présence humaine est faible ou inexistante et on peut l’imaginer d’après certains indices, comme une vieille Volkswagen (Maggiolino), un camion, des tables, des chaises, une machine à laver abandonnée contre le mur extérieur d’une ferme.

Senza pensare - *Sans réfléchir*
Huile sur bois - 60 x 60 cm

Les tableaux d'Alessandro Tofanelli - imprégnés d'un authentique lyrisme – nous enchantent et nous touchent irrésistiblement.

Le regard, capturé par des atmosphères magiques, s'arrête longtemps à la découverte des éléments évoqués finement sur la toile. L'utilisation magistrale de la couleur et de la lumière rend la Nature protagoniste absolue de la peinture de Tofanelli. Le maquis de Migliarino, les marais, le parc naturel : un écosystème menacé, comme partout dans le monde, mais où les signes d'une présence humaine sont bien évidents, des signes fantasmagoriques et répétés.

Quand on regarde ses tableaux, on reconnait les lieux, mais on ressent une sensation d'étrangeté, un léger vertige qui affecte nos mécanismes émotionnels et mentaux les plus profonds.

Nombreux sont ceux qui pensent que c'est exactement ce que l'art devrait susciter.

Chiaro di luna - *Clair de lune* - Huile sur bois - 40 x 40 cm

Nel pensiero - *Dans mes pensées*
Huile et feuille d'or sur bois - 30 x 30 cm

Mezzo giro - *Le demi-cercle*
Huile sur toile - 80 x 80 cm

Ultima stazione - *Dernière station*
Huile sur toile - 60 x 60 cm

La casa dall'albero d'oro - *La maison de l'arbre d'or*
Huile sur bois - 60x 60 cm

Come se non fosse - Comme si de rien n'était
Huile sur bois - 30 x 30 cm

Il rito della sera - *La routine du soir*
Huile sur toile - 40 x 40 cm

Un giorno qualunque - *Un jour comme les autres*
Huile sur bois - 30 x 30 cm

Nel preciso instante - *L'instant précis*
Huile sur toile - 80 x 80 cm

Il risveglio - *Le réveil*
Huile sur toile - 50 x 50 cm

La nebbia del mattino - *La brume du matin*
Huile sur bois - 50 x 50 cm

Giovane mimosa - *Jeune mimosa* - Huile sur bois - 40 x 40 cm