

Propos recueillis
par Simon Thurston.
Photos : D. R.

Elaine Twiss

Transparence et reflets, objets de notre enfance et souvenirs de temps révolus s'associent pour notre plus grand bonheur dans les natures mortes uniques de cette artiste américaine.

Collections
Acrylique sur toile,
43 x 51 cm.

« Les billes, les crayons et les capsules font naître un flot de souvenirs chez le spectateur. Pour cette peinture, j'ai acheté de vieilles capsules sur ebay. Celles-ci étaient sales ou rouillées donc j'ai décidé de les nettoyer pour mieux cadrer avec mon style, que l'on pourrait qualifier de "propret". »

« J'adore les détails. »

Fire Dept
Acrylique sur toile,
43 x 28 cm.

« J'ai choisi des objets qui évoquent l'enfance. Le camion de pompiers et le canard sont des jouets vintage en étain, des jouets de collection qui datent des années 40. Le fond est composé d'étoiles que j'ai peintes à la main. »

Seashells.
Acrylique sur toile,
25,5 x 35,5 cm.

« J'ai ramassé certains de ces coquillages moi-même et j'en ai acheté d'autres pour cette peinture. J'ai choisi individuellement chaque coquillage en raison de ses couleurs et de son aspect visuel. À mes yeux, l'ensemble est très beau et je trouve que ça fait l'effet d'un collage. »

« Il s'agit de mettre les objets en valeur et de les laisser s'exprimer. »

L'art de mettre la nostalgie en conserve

Elaine Twiss fut attirée par l'art dès son plus jeune âge et cet intérêt s'est naturellement combiné avec une fascination pour le détail. Autodidacte, elle produit des œuvres délicieusement nostalgiques qui, malgré leur ancrage dans la culture populaire américaine, réussissent à toucher le spectateur européen grâce à une palette de couleurs à l'aspect vintage et cette ambiance douce-amère qu'elle y évoque. C'est surtout dans son travail sur les contenants en verre que sa fascination pour les détails se révèle. Pour traduire de manière convaincante les effets de la transparence, il faut être habité par une véritable passion pour le détail et pourvu

de la patience d'un saint. Et c'est le cas de l'artiste, qui n'hésite pas à poser de nombreux lavis pour construire patiemment ses effets. Grâce à ce travail, elle a compris que la transparence n'est pas synonyme d'absence de couleur. Ce qu'elle préfère peindre, c'est le bord supérieur du bocal, où le filetage modifie la qualité et la direction de chaque reflet : « C'est à devenir fou », déclare-t-elle tout sourire. Ses compositions sont souvent de petits formats, plus ou moins à l'échelle, avec un cadrage du sujet en plan rapproché qui lui permet de traduire même les plus petits détails. Une véritable source de motivation pour elle.

Coffee at the Beach.
Acrylique sur toile,
35,5 x 40,5 cm.

Entretien Elaine Twiss, revendiquez-vous un style « vintage » ?
Disons qu'il y a souvent des objets vintage dans mes compositions et que j'apprécie le fait qu'ils soient tous porteurs d'histoires. D'ailleurs, j'adore chiner aux puces et sur ebay. Les objets qui figurent dans mes œuvres nous accompagnent depuis des décennies et portent souvent des traces d'usure – pour bien traduire cet aspect, je dois faire attention à mes choix de couleurs. L'aspect unique de celles-ci résulte de mes nombreuses années d'expérience.

Pourriez-vous nous décrire votre processus artistique ?
Tout commence avec l'idée, ensuite il me faut trouver les meilleurs objets pour l'illustrer. Je passe beaucoup de temps à les installer. Pour l'éclairage, je me sers d'un seul flash de studio et je fais des essais en modifiant l'exposition de l'image et la position du flash. J'éclaire de sorte à éviter les ombres et je prends souvent la photo de face : il s'agit de mettre les objets en valeur et de les laisser s'exprimer. Il est important d'installer un fond, parce qu'il faut capter

dans la photo toutes les interactions avec le verre. Cette étape peut prendre des heures. Je dessine à main levée au crayon Staedtler 2H sur une feuille de papier aquarelle Arches. Ensuite, je commence à peindre, couche par couche, avec des couleurs bien diluées. Je protège les zones où je n'interviens pas avec une feuille de papier-calque – sur papier, on n'a pas droit à l'erreur, car il est impossible de retirer de la couleur. Je commence avec les objets dans l'avant-plan et je pose des lavis clairs. Je pense en termes de très petites zones de couleur identique. Je ne travaille que sur une peinture à la fois et j'y passe entre un et deux mois. En ce qui concerne les pinceaux, j'utilise des petites tailles, comme le n° 0.

Est-ce plus facile de peindre le verre qu'on pourrait le croire ?

Non, c'est très difficile ! Il faut s'armer de patience et travailler couche après couche, se concentrer sur de petites zones et aiguïser votre observation pour identifier et reproduire exactement les couleurs que vous y voyez. De plus, le filetage et le logo en relief du bocal modifient et compliquent les reflets, ainsi que les effets de réfraction. Quand on peint du verre, ce n'est jamais pareil. Ça dépend de l'éclairage et de ce qui se trouve à l'intérieur du contenant. Les couleurs que j'utilise pour créer l'effet de verre sans reflets sont : blanc, gris de Payne, terre d'ombre naturelle et vert émeraude. Il faut de nombreux lavis pour obtenir un effet convaincant.

Son matériel

Papier. Arches 300 g grain torchon : j'ai choisi ce papier parce qu'il est résistant ; on peut y poser de nombreux lavis sans qu'il se déchire. D'habitude, je superpose entre 5 et 6 couches de couleur. Je peins sur papier par habitude et, grâce à mes nombreuses années de pratique, je sais exactement comment les couleurs acryliques vont s'y comporter – ainsi, il n'y a pas de surprises.

Couleurs. J'ai commencé à peindre avec des couleurs acryliques Liquitex il y a plus de trente ans et je n'ai jamais essayé autre chose parce qu'elles me réussissent bien. Ma palette change en fonction du sujet, mais j'ai évidemment des couleurs préférées, par exemple le jaune oxyde, le bronze jaune et la terre d'ombre. C'est le sujet qui me dicte mes choix de couleur. Je note les mélanges au fur et mesure pour être sûre de m'en souvenir.

« L'acrylique présente de nombreux avantages : permanence des couleurs, séchage rapide... »