

Achao

Dossier de presse



Samsara I (détail) - 206x200cm, 2021 - Acrylique & encre sur toi libre.

Sommaire

Introduction	p. 2
Christo Santo	p. 3
Impermanence	p. 4
Samsara	p. 7
Ô les beaux jours	p.10
Dancing with the Sea	p.13
Installations	p.14
Biographie	p. 17
Catalogues de l'artiste	p. 20

Introduction



Le travail artistique d'Achao est celui d'un peintre qui invite à un cheminement spirituel, toujours plus haut, toujours plus léger...

Ses peintures sont sensibles, délicates, joyeuses, débordantes de couleurs et imaginatives. Elles se composent de lignes libres se regroupant pour devenir motifs. Ces motifs, souvent transparents, discrets, aléatoires, sont le canevas des compositions d'Achao.

La découverte de son univers nous invite à une émancipation créatrice.

L'artiste a choisi de peindre sur toile libre. Est-ce simplement pour s'émanciper du cadre ? Ou bien, l'absence de cadre reflète-t-elle une volonté d'évolution perpétuelle ? Une tentative d'approcher la liberté ?

***'J'aime faire vivre sur la toile les motifs, les laisser circuler selon une trajectoire aléatoire, leur donner de la transparence, faire qu'ils glissent les uns sur les autres... ou bien, se placent côte à côte... Je souhaite plus que tout inviter les regardeurs à une émancipation de l'esprit, car je pense que c'est le seul chemin qui vaille.'* Achao**

Texte de l'artiste

Christo Santo



Polypptych composé de cinq panneaux 300x586cm, 2021
Peinture acrylique sur toile libre



En octobre 2020, de passage à Florence, j'ai redécouvert la Chapelle Santa Maria del Santo Spirito et l'œuvre de jeunesse de Michel-Ange qu'elle abrite : le crucifix de Santo Spirito. Ce Christ en bois est suspendu au centre de la chapelle, de telle manière que j'ai pu me placer sous le crucifix et aussi découvrir la sculpture de Michel-Ange sous les angles les plus singuliers.

Est-ce la lumière parcimonieuse de la chapelle ? Est-ce le calme de ce lieu certainement dû à l'absence de visiteur en ces temps de pandémie ? Ou bien, est-ce la délicatesse de ce Christ au visage adolescent ? La grâce absolue du contrapposto, la

délicatesse de la patine ? J'ai ressenti la sensation d'un corps qui glissait vers moi, d'un être fragile à consoler. Cette découverte m'a communiqué énergie et enthousiasme que seules les splendeurs artistiques peuvent nous faire vivre !

Quelques semaines après cette visite à Santa Maria del Santo Spirito, en préparant l'exposition pour le Centre d'art Jean-Prouvé de la ville d'Issoire, il m'est apparu que je devais faire partager cet instant d'intimité en « invitant » le Christo Santo de Florence à traverser mon univers pictural.

Achao, juillet 2021.

Critiques d'art

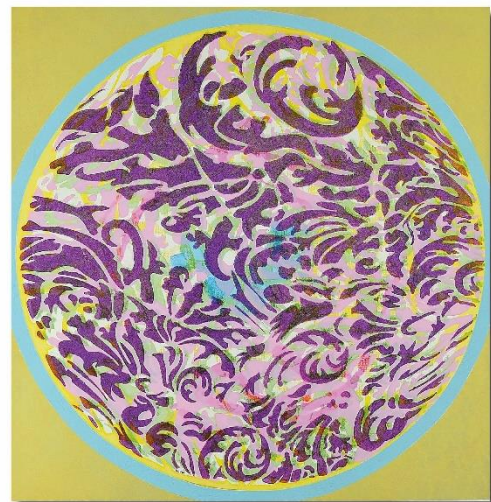
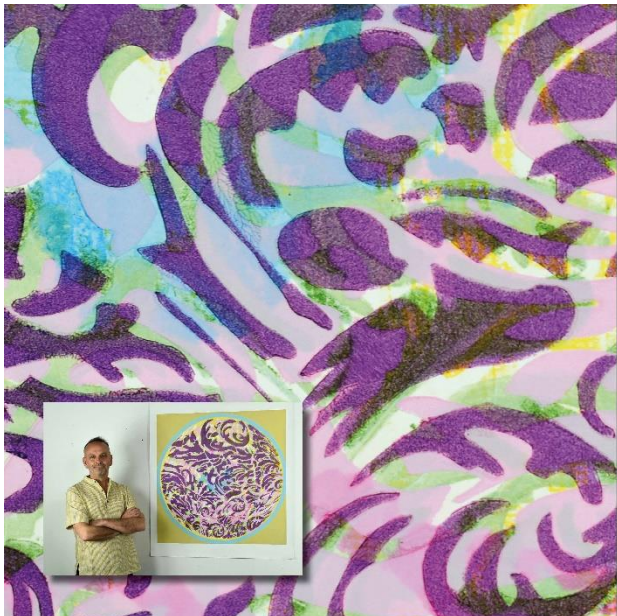
Marta Lock

Critique d'art, Italie, mai 2021.

Impermanence

Toute création artistique est le fruit d'une pensée originelle à travers laquelle l'artiste exprime son style et sa sensibilité. Pour certains artistes peintres, cette expression résulte d'une longue décantation, d'une démarche raisonnée, méditée. Pour d'autres, c'est une impulsion qui trouve le chemin de sa libération sur la toile. Au fil du XX^e siècle, les mouvements artistiques ont manifesté à la fois une grande rationalité, une logique, parfois influencées par les mathématiques et la science, et, à l'opposé, l'expression de l'instinct absolu, une immédiateté de l'acte créateur tel un geste primordial, sans filtre.

Achao, quant à lui, allie sur la toile une sensibilité douce, réfléchi et méditative à un geste pictural résolument plus instinctif. Comme si l'âme, le cœur et l'esprit s'alignaient pour ne parler qu'un seul et même langage, celui de l'émotion, de la couleur. Son style initialement plus expressionniste s'oriente progressivement vers l'Expressionisme Abstrait. Sa tendance à figer les émotions pour mieux graver l'instant présent rapproche sa peinture du Muralisme tribal par le traitement de motifs non-figuratifs, extériorisation d'un monde caché dans lequel tout bouge, tourne et s'enroule pour finalement atteindre une harmonie furtive.

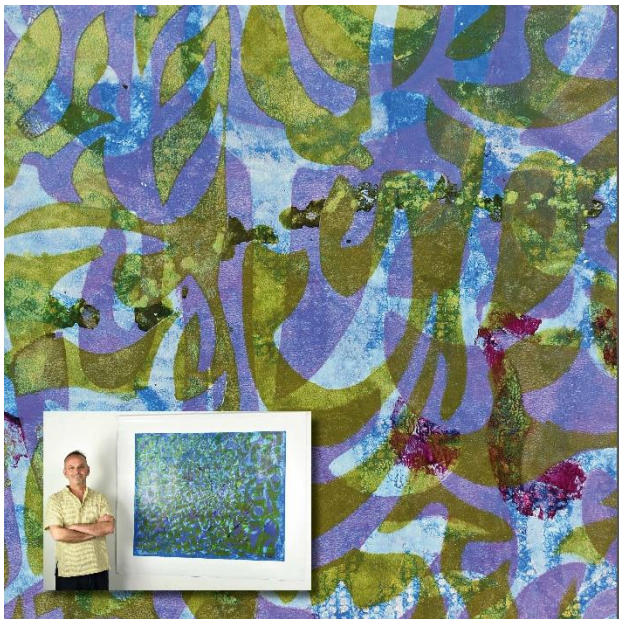


IMPERMANENCE VIII

ACRYLIC & INK ON FREE HANGING CANVAS
ACRYLIQUE & ENCRE SUR TOILE LIBRE
119 X 102 CM, 2021

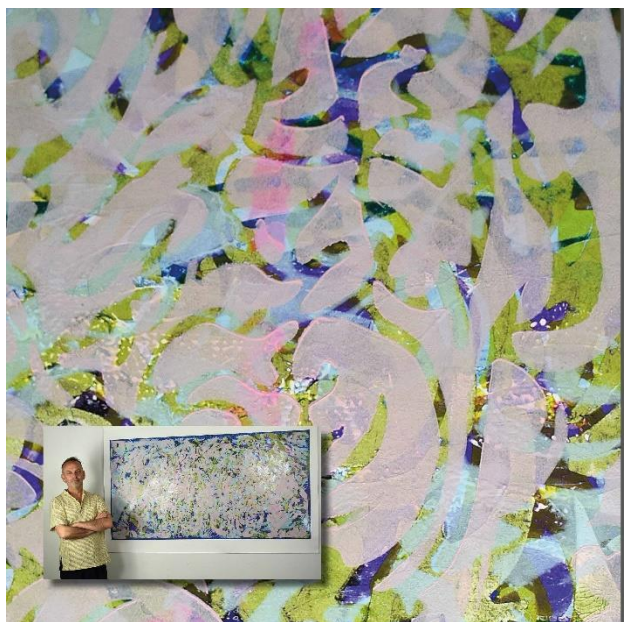
La série d'œuvres intitulée **Impermanence** marque une nouvelle phase dans l'exploration artistique d'Achao. Un voyage introspectif face aux réalités contingentes. Le besoin de donner sens aux réalités externes. Et aussi, la nécessité de calmer la douleur, de trouver une issue vers une transformation possible, forcément précaire. La période actuelle que nous traversons a fait émerger cette nécessité de renaissance de notre état de conscience, cette envie de nous confronter à une spiritualité profonde. C'est précisément ce mouvement de la conscience que l'artiste fait émerger sur la toile en se laissant envelopper par une sensation de connexion au tout, en se plaçant dans une position d'ouverture, de méditation et de partage.

À l'évidence, le bouddhisme a été la source d'inspiration de la série de peintures **Impermanence** desquelles se dégagent paix et calme que l'artiste est allé chercher dans les mantras, notamment **Om Tare Tuttare Ture Swaha**, mais aussi en s'inspirant des bas-reliefs du Dhamek stupa. Ce monument situé à Sarnath, dans l'état de l'Uttar Pradesh en Inde, est connu pour être l'endroit où le Bouddha a commencé son enseignement à ses disciples, immédiatement après son illumination, révélant ainsi le chemin du Nirvana. De splendides bas-reliefs aux formes organiques et végétales entourent la partie haute du Stūpa.



IMPERMANENCE XIII
ACRYLIC & INK ON FREE HANGING CANVAS
ACRYLIQUE & ENCRE SUR TOILE LIBRE
130 X 150 CM, 2021

Dans la pensée bouddhiste, la circularité de l'existence, le cycle des vies successives, l'enchaînement des renaissances guident les êtres vers une forme supérieure de connaissance de soi. La forme sphérique représente les six royaumes dans lesquels les individus évoluent, selon leurs choix et leurs actions. Ainsi, la sphère devient une composante essentielle des œuvres d'Achao. Elle donne cohérence aux énergies vitales générées par les causes et les effets. D'un autre côté, la sphère enferme et protège l'homme à l'intérieur d'une coquille, creuset des sensations positives, des émotions fragiles, des faiblesses et de la précarité assumée de sa condition.



IMPERMANENCE I

ACRYLIC & INK ON FREE HANGING CANVAS
ACRYLIQUE & ENCRE SUR TOILE LIBRE
115 X 185 CM, 2021

Au premier regard, les œuvres d'Achao se révèlent rassurantes, douces. Pourtant, en observant attentivement les couches cachées, on distingue un enchevêtrement de sensations, une foule d'idées et de sentiments qui flottent, comme une recomposition embryonnaire. Certains motifs se révèlent plus anguleux, plus géométriques, ils correspondent sans doute à ces chemins de l'esprit par lesquels la rationalité tente de prendre le dessus.

La peinture d'Achao se déploie au rythme des mantras dans un tournoiement magnétique et musical. Les lignes s'enchevêtrent, se brouillent pour témoigner que la réalité transporte des contingences bien trop complexes. À travers ce nouveau cycle de peintures, Achao invite à une découverte du moi profond, à nous apaiser et à tenter de nous réinventer.

Marta Lock

Critique d'art, Italie, juillet 2021.

Samsara

La vérité est un pays sans chemin (*)

Ne devrions-nous pas reconnaître que notre présence au monde est installée sur un fil précaire ? Que nos certitudes peuvent vaciller à chaque instant ? C'est en se nourrissant de ce constat inspiré de la philosophie bouddhiste qu'Achao nous invite à découvrir cette sa nouvelle collection de peintures intitulée **Samsara**, dans laquelle il place la figure humaine au centre de sa recherche de sens et de spiritualité.

L'artiste semble nous dire que la perte de stabilité et l'abandon des certitudes acquises devraient être le véhicule de chacun pour s'émanciper des contingences, et retrouver sa vraie nature. Ainsi, les corps peints par Achao se dissolvent, flottent, apparaissent en transparence sur les motifs tournoyants. Ces corps se libèrent de leur substance pour s'effacer face aux événements extérieurs.



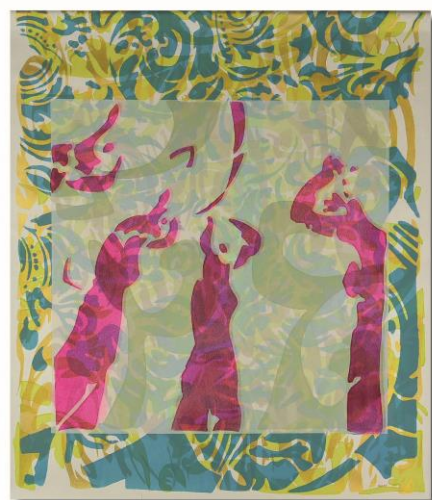
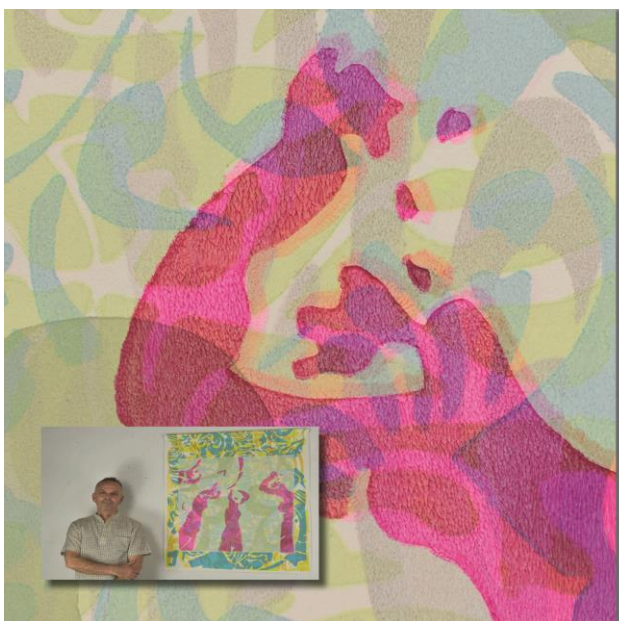
Le thème prégnant de la série **Samsara** est celui de la mise en sommeil de l'égo, de la conscience de soi pour redécouvrir une nouvelle présence au monde - un sens de l'instant présent qui imprènerait chaque geste, chaque action, même les plus infimes. Ainsi, les aplats blancs qui constituent souvent les corps et le cerclage diffus qui habille leurs pourtours témoignent que c'est en nous même que nous retrouverons la vérité de notre présence au monde.

Les figures peintes par Achao sont inspirées de la chronophotographie d'Eadweard Muybridge. Ce précurseur de la photographie du début de XIX^e siècle a su capter les mouvements séquentiels d'animaux, d'êtres humains – femmes et hommes, souvent athlètes, enfants... Parmi l'infinie variété des photographies de Muybridge, Achao a porté une attention toute particulière au choix des postures qui deviennent le sujet de ses peintures.



SAMSARA VI
 ACRYLIC & INK ON FREE HANGING CANVAS
 ACRYLIQUE & ENCRE SUR TOILE LIBRE
 106 X 100 CM, 2021

En effet, le choix de l'artiste s'est porté sur des postures classiques, qui d'ailleurs pourraient être des postures empruntées à la sculpture. Ainsi, les figures féminines expriment leur présence au monde par des positions statiques, frontales, méditatives et calmes – comme si elles étaient traversées par un silence introspectif. Au contraire, les figures masculines s'opposent, s'affirment plus démonstratives, esquissent un mouvement de combat (ou bien, une étreinte ?) pour témoigner de leur volonté de garder le contrôle en toutes matières.



SAMSARA VII
 ACRYLIC & INK ON FREE HANGING CANVAS
 ACRYLIQUE & ENCRE SUR TOILE LIBRE
 106 X 90 CM, 2021

Le dessin des corps s'inspire des papiers découpés d'Henri Matisse qui dans sa dernière période a atteint un expressionnisme stylisé par lequel la figure humaine s'émancipait totalement de la réalité pour se rapprocher du concept et de l'émotion pure. A sa manière, Achao s'aventure sur ce même chemin en utilisant, non pas les collages de Matisse, mais des pochoirs, laissant s'exprimer dans la matrice que constitue le pochoir des couleurs douces, claires, ombrées comme pour souligner qu'il n'est pas nécessaire de crier trop fort pour inciter les autres à écouter.

Samsara est un cycle d'œuvres fascinantes qui engage le regardeur à un retour sur soi, à retrouver ses aspirations malgré les contingences, le grondement du monde et des éléments. La touche expressionniste d'Achao, très distinctive, invite chacun à s'identifier aux protagonistes des figures peintes pour tenter de se réinventer.

(*) ***La vérité est un pays sans chemin*** est une citation est de Jiddu Krisnamurti.

Marta Lock

Critique d'art, Italie, juillet 2020.

Ô Les Beaux Jours

Série de peintures récentes, 2020

La série de peinture **Ô Les Beaux Jours** reflète le cheminement intérieur d'Achao au moment où notre humanité contemporaine a basculé dans la pandémie de la Covid. Une étape charnière dans la vie de chacun, celle de la remise en cause de nos certitudes, de notre croyance veine en notre immortalité. Un moment où chacun de nous a été placé face à sa fragilité, à la fugacité de sa condition.

Bien sûr, les artistes ne pouvaient que s'emparer de ce chamboulement existentiel venu s'insinuer dans le quotidien de chacun. Comme à chaque étape de l'histoire de l'art moderne, l'expression des émotions a été jalonnée par une transformation des approches picturales questionnant tour à tour la perspective, la figuration du réel, la gamme chromatique pour exprimer l'émotion du monde présent.



ô les beaux jours I

Acrylic, pigments & ink on free-hanging canvas
176X210 CM, 2020

Au début du XX^e siècle, ce sont les peintres fauves qui ont laissé s'exprimer en toute liberté leurs émotions, les plus joyeuses ou les plus impétueuses, refusant toutes adhésions aux contingences de la réalité, offrant ainsi au monde une nouvelle réalité – celle des formes aplaties, des contours anormalement nets, et des couleurs qui prennent l'ascendant. Bien sûr, Henri Matisse est un des maîtres les plus marquants du Fauvisme. Son empreinte dans l'histoire de l'art perdure jusqu'à nos jours. En effet, notre mémoire est encore habitée par son travail unique sur le motif, ses couleurs vives, et la spiritualité qui irradie sa peinture.

La peinture d'Achao est intimement liée à cette période créatrice du grand maître du XX^e siècle. Développant une approche chromatique personnelle, harmonieuse aux tonalités franches, Achao reflète dans sa peinture une personnalité sensible et délicate, soucieuse de rencontrer l'œil des regardeurs sans intrusion pour les guider vers un monde d'introspection, intime – sans bruit. La peinture d'Achao est aussi celle de la ligne libre qui se déploie pour devenir motifs – des motifs qui s'agencent en un instant furtif pour inviter les regardeurs à s'émanciper des contingences du réel, et peut-être nous conduire vers un nouvel ordonnancement.

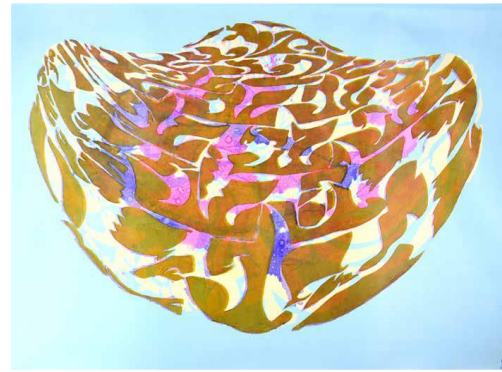
D'abord, les grands formats de la série **Ô les beaux jours** semblent porter un regard nostalgique sur le monde tel qu'il était avant l'événement de la Covid. Un monde où tout semblait être frénésie, accélérations, amusements futiles, excès d'insouciance. Ces peintures sont joyeuses, débordantes de couleurs, gaies et imaginatives. Comme le témoignage d'une profusion des sentiments, d'impressions frivoles, de rencontres, autant d'activités essentielles pour l'accomplissement individuel de chacun.



ô les beaux jours IX
Acrylic, pigments & ink on free-hanging canvas
205X148 CM, 2020



Puis, vint le Covid qui interrompit ce mouvement frénétique pour nous enfermer dans nos maisons, nous plaçant ainsi face à nous-même. La série des **Chasubles** reflète cette étape essentielle. Ainsi, les **Chasubles** d'Achao se font ailes transparentes, enveloppantes. Elles sont allégories de l'élévation de l'esprit dans le silence du monde. Ce thème de la chasuble est aussi un hommage à Henri Matisse qui, en son temps, créa six chasubles pour compléter l'œuvre total de la Chapelle de Vence. Mais, on pourra noter que les chasubles d'Achao sont dépouillés du signe de la croix, de la colombe – sans doute, pour inviter à une spiritualité sans bannière.



Ô les beaux jours V
Acrylic, pigments & ink on free-hanging canvas
140 x 190 cm, 2020

Les peintures intitulées **Le Monde d'après** sont l'expression de la renaissance, du basculement possible vers un renouveau de nos existences, une tentative émancipatrice de la conscience collective, un lien entre tous et pour tous. Cette série se caractérise par une profusion de lignes entrelacées représentant notre humanité qui se rassemble en un tout cohérent. Composées de couleurs vives et douces, intenses et solaires, ces peintures sont une allégorie de ce monde régénéré auquel nous invite avec bienveillance Achao.

Marta Lock

Critique d'art, Italie, janvier 2020.

Extrait du texte *L'infini légèreté de l'être*

Dancing with the Sea

Série de peintures récentes, 2019



Dancing with the Sea VI

Acrylic & pigments on free-hanging canvas
126 x 180 cm, 2019

La série d'œuvres *Dancing with the Sea* est particulièrement représentative de la recherche de légèreté d'Achao, de la délicatesse de sa peinture qui s'exprime non seulement à travers des nuances claires et lumineuses mais aussi grâce à ce sentiment de fluctuation, de lent écoulement des eaux. Parfois décrit avec des couleurs proches de la réalité, parfois, au contraire, basé sur des nuances irréelles, reflétant les émotions et sensations vécues par l'artiste.

Le choix de la toile libre – c'est-à-dire de ne pas encadrer ses œuvres – souligne la tendance d'Achao à l'évolution perpétuelle, à la liberté. Une aspiration à un infini qui correspond au fond à la *pantha rhei* qui signifie que toute chose coule, se transforme selon Héraclite.



Dancing with the Sea VIII

Acrylic & pigments on free-hanging canvas
156X188 cm, 2019

Installations

Mother India

Maison Folie Hospice d'Havré, Tourcoing, 2016

Installation réalisée dans le cadre de la manifestation *Passerelles de l'Inde*.

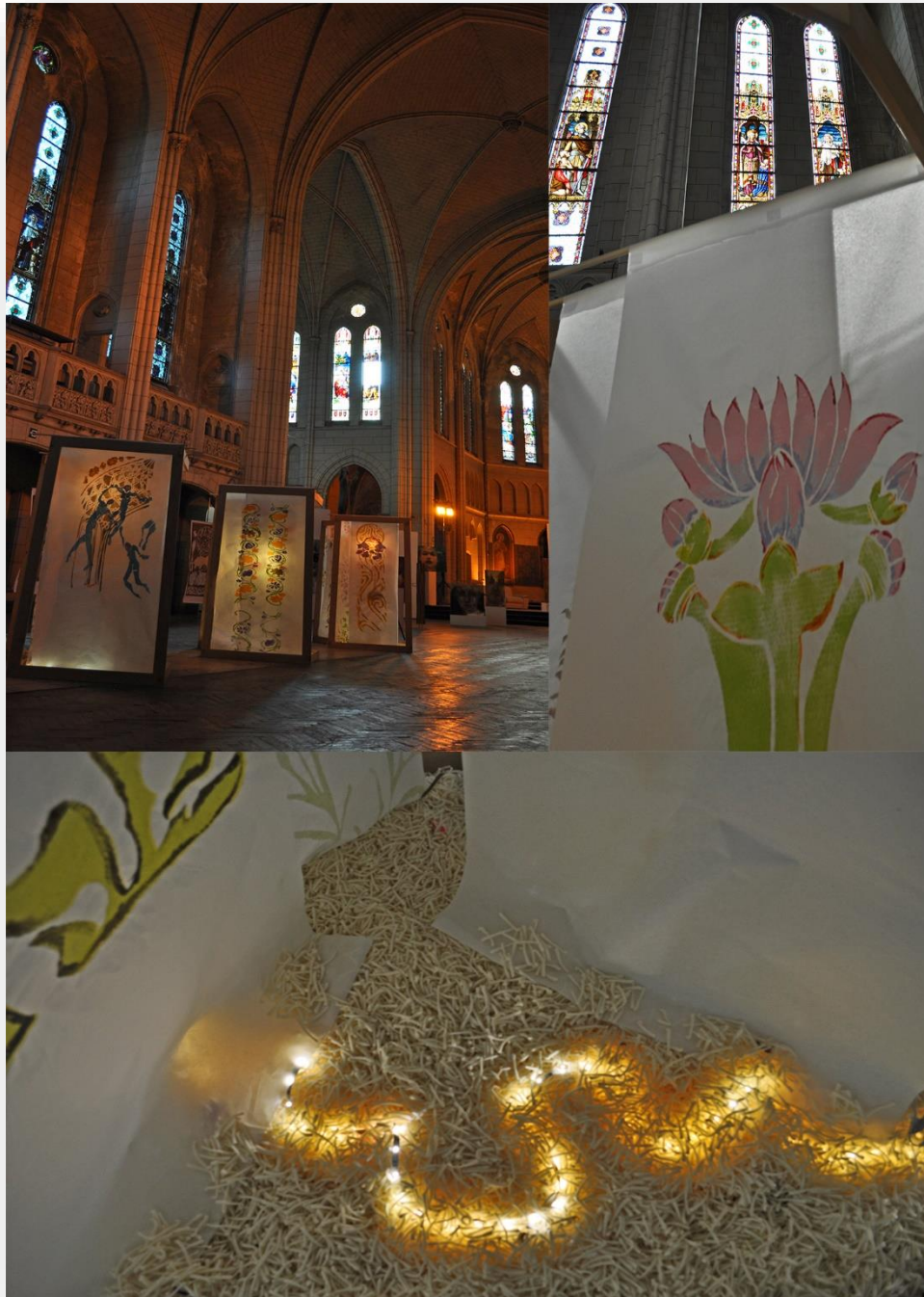
Une exposition placée sous le haut patronage de l'Ambassade de l'Inde à Paris.



Jamais Trop d'Art

Chapelle Saint-Luc, Tournai, Belgique, 2018
Installation réalisée dans le cadre de la manifestation ***Jamais Trop d'Art***.

Un évènement organisé par la Galerie Arawak 21.



Vibrant India – Art Now

Halles Saint-Géry, Bruxelles, Belgique, 2018

Un évènement placé sous le haut patronage de l'Ambassade de l'Inde auprès de l'Union Européenne et de la Région de Bruxelles Capitale.



Biographie



ACHAO vit et travaille actuellement en Auvergne.

En tant qu'artiste autodidacte, sa recherche passe par l'invention de ses propres outils, de sa technique et de ses protocoles de création. Il a aussi été un élève assidu des cours du soir des Ateliers de l'ADAC et des Beaux-Arts de la Ville des Paris en sculpture et en dessin pendant une dizaine d'années.

Son travail prend appui sur l'étude des maîtres européens. Tout particulièrement : les papiers découpés d'Henri Matisse, les supports souples de Claude Viallat, la stimulation du regard suscitée par les figures d'Alberto Giacometti, l'audace des agencements de matériaux des socles chez Constantin Brancusi...

Sa culture artistique s'est complétée au fil de voyages réguliers en Inde sur plus de trente ans. Plus précisément, son regard s'est fixé sur la sculpture des temples indiens, et l'étude des bas-reliefs ornant le Dhamek Stupa de Sarnath qui est devenu l'axe autour duquel s'épanouit sa peinture.

Achao est titulaire de deux diplômes principaux : un 3^{ème} cycle en 'commerce international' obtenu à l'ESC de Clermont-Ferrand (63) en 1995 et un diplôme de Université Paris 8 en 'Droit et stratégies de l'action humanitaire : santé, urgence et développement' obtenu en 2007. Ces études, hors du champ de l'art, lui ont ouvert les portes du monde professionnel dans un environnement international.

Mais aujourd'hui, il se consacre à plein temps à sa recherche artistique en tant que peintre.

www.achao.fr
contact@achao.fr
06 95 06 04 43

Expositions personnelles

2021

Instant présent, Centre d'art Jean Prouvé. Issoire, Auvergne, France.

2020

Profumo dei bei Giorni, Galerie Arte Sempione, Rome, Italie. Critique d'art : Marta Lock.

2019

Embedded, Galerie Space, Bruxelles, Belgique.

2018

Tauves, Auvergne, France. Direction : Jean-Jacques Faussoit.

Dans les pas d'Eadweard Muybridge, Epycentre Factory, Clermont-Ferrand, Auvergne, France. Commissaire d'exposition : Cécile Quintin.

2017

Soudain, cet été, Caméléon, centre culturel, Pont-du-Château, Auvergne, France. Direction : Béryll Marlet.

2016

Repos sur les bords du Gange, Galerie Garibaldi, Lyon, France. Direction : Christel Duval.

Banque Populaire du Massif Central, Chamalières, Auvergne, France. Direction : Laurence Chambaron.

Arts en Balade, Chamalières, Auvergne, France.

2015

Agence Kerman, Montmartre, Paris, France.

Commissaire d'expositions

2018

Vibrant India – Art Now, Halles Saint-Géry, Bruxelles, Belgique. Commissaire de l'exposition en partenariat avec l'Ambassade de l'Inde auprès de l'Union Européenne et la Région Bruxelles Capitale. Sélection de l'exposition dans le cadre du programme Off de la foire internationale **Art Brussel**. Direction des Halles Saint Géry: Stéphanie Pécourt.

2017

'Passerelles de l'Inde', Maison Folie de l'Hospice d'Havré, Tourcoing, France. Commissaire de l'exposition placée sous le haut patronage de l'Ambassade de l'Inde en France. Un événement organisé dans la cadre du festival 'Namasté France'. Exposition de peintures et création de l'installation 'Mother India'. Direction : Myriam Othman.

Expositions collectives

Exposition permanente, chaque dimanche matin depuis juillet 2019 au **Marché de la Création**, Quai Romain Rolland à Lyon. Commissaire d'exposition : Frank Rollier de la Ville de Lyon.

2021

Rétrospective, Tauves, Auvergne, France.

2019

Single work, Galerie Medina, Rome, Italie. Commissaire d'exposition : Annalisa Pirrielo. Critique d'art : Marta Lock.

2018

Jamais Trop d'Art, chapelle de l'Institut Saint-Luc, Tournai, Belgique. Direction : Peggy Desquiens de la Galerie Arawak 21.

2017

Artistes en liberté, Salon de Printemps, Palais Bondy, Lyon, France. Salon organisé par la Société Lyonnaise des Beaux-Arts.

Salon SAC, Charleroi, Belgique.

2015

Arts en Balade, AMAC, Chamalières, Auvergne, France.

Catalogues de l'artiste

Ces catalogues sont à télécharger en ligne sur le site www.achao.fr

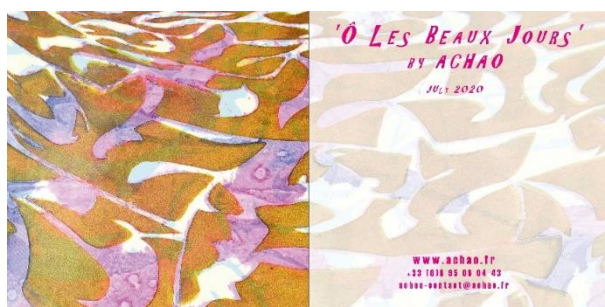
Samsara, 22 pages, 2021.



Impermanence, 20 pages, 2021.



Ô les Beaux Jours, 24 pages, 2020.



Dancing with the Sea, 37 Pages, 2019.

