

Démarche artistique

Mêlant bois, verre, pigments et impressions 3D, mes travaux assemblés sans fixation apparente ne manquent jamais de susciter la curiosité. Mes œuvres sont la plupart du temps réalisées au préalable en numérique avant d'être matérialisées et assemblées. Ce travail de conception me permet de visualiser l'œuvre dans son ensemble en visualisant les volumes, le choix des matériaux, les formes, le rythme, les pigments ainsi que les systèmes d'accroches. Mon travail préparatoire inclut notamment la réalisation intégrale des châssis ce qui me permet de m'affranchir des formats précontraints et m'offre la possibilité de sortir du cadre à deux dimensions de la toile. Entoilés ou bruts, mes supports reçoivent alors les mélanges d'enduits et de pigments nécessaires à la réalisation de mes œuvres. L'éclairage occupe également une place prépondérante dans la présentation de mes tableaux pour venir marquer un volume, souligner ou révéler par des jeux d'ombres, certaines lignes directrices.

Recherches

Par construction, mes tableaux sont systématiquement hors « format classique » afin de s'affranchir des codes historiques de la peinture académique. Paradoxalement, j'utilise dans mes tableaux un élément historique de la peinture académique, le bois de peuplier, pour ses qualités de durabilité comme support à la peinture.

Mes recherches m'ont également conduit à réaliser mes propres peintures me permettant de me passer des différents liants et constituants industriels qui ont tendance à ternir l'éclat originel des pigments purs. Cela m'a conduit aujourd'hui à pouvoir totalement me libérer des peintures vendues dans le commerce.

A l'avenir mes recherches, s'orienteront sur l'étude des sens, et les moyens de s'adresser simultanément à chacun d'entre eux, afin de concevoir une œuvre d'art totale nous permettant d'entre-percevoir une part plus grande de la réalité qui nous entoure.

www.melborn.fr

www.linktr.ee/melborn_art

www.instagram.com/melborn_art/

MELBORN, Paris, France

BIG CITIES NIGHTS,

Cette œuvre abstraite, moyen format, vient s'intégrer dans la continuité de la série « Light Stripes ». Cette série découle de l'œuvre intitulée « Synchronites » (pigments sur bois) et présentée au Grand Palais Éphémère lors de l'exposition Art Capital 2023 - Salon des Artistes Français. Elle est inspirée des ciels nocturnes éclairés par des projecteurs « Synchronites » qui viennent zébrer cette toile de fond naturelle.

Ces compositions stylisées sont conçues à l'origine par un travail préparatoire photographique qui est ensuite retravaillé jusqu'à l'abstraction, par itérations successives, jusqu'à l'obtention de la dynamique de composition graphique souhaitée. Cette dynamique est elle-même sous-tendue et presque imposée dès l'origine par le choix du support de format arbitraire, du verre de récupération, verre qui impose de part ses dimensions un rythme interne à l'œuvre.

La composition sur verre permet de jouer avec les effets de profondeur de champ, de créer des variations de rythmes et de répétitions qui s'entremêlent pour construire le décor de cette abstraction qui tend à sortir du cadre.

BIG CITIES NIGHTS, LIGHTSTRIPES, 2023

Pigments, Verre, Impression 3D

96 cm x 64 cm

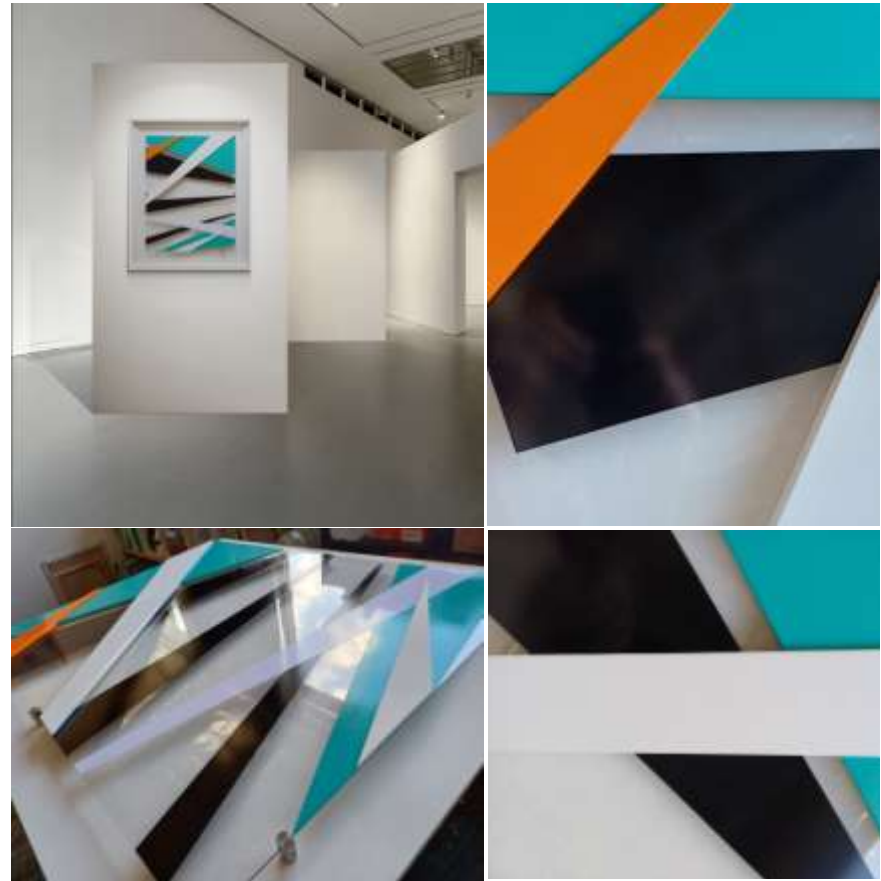
MELBORN, Paris, France

CURAÇÃO, LIGHTSTRIPES, 2023

Pigments et bois sur verre

103 cm x 88 cm

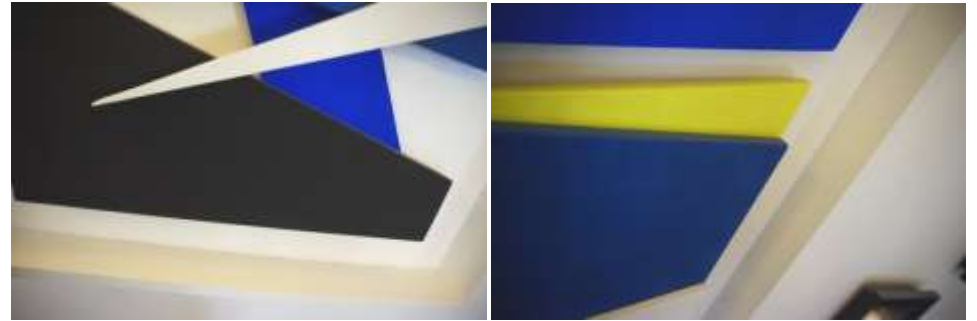
MELBORN, Paris, France

SYNCROLITES, LIGHTSTRIPES, 2018

Pigments sur bois de peuplier
82 cm x 60cm

Tableau exposé lors d'Art Capital 2023 - Salon des Artistes Français,
Grand Palais Ephémère - Février 2023

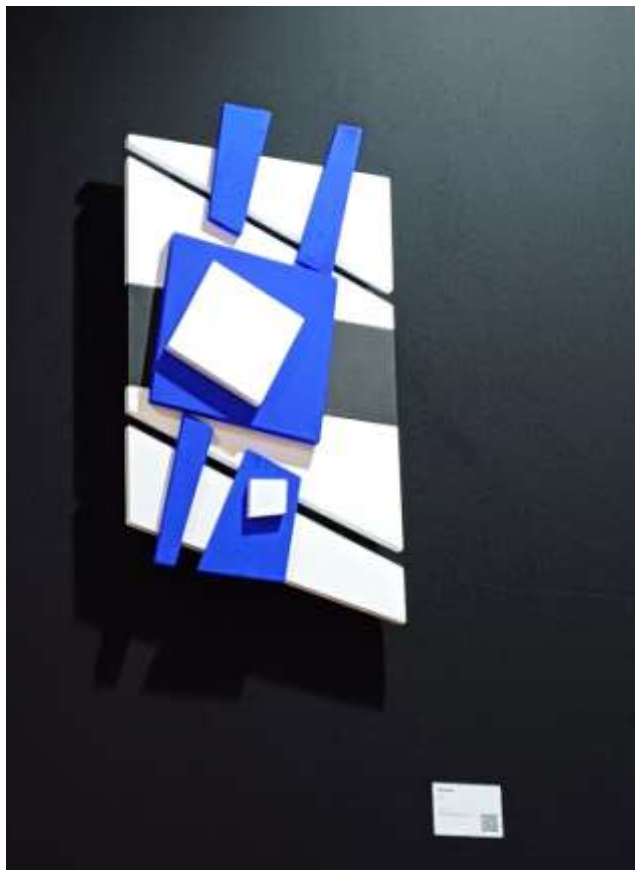
MELBORN, Paris, France

NIGHTGLASSES, LIGHTSTRIPES, 2023

Pigments et bois sur verre

55 cm x 35 cm

BLUE, 2023

Pigments sur bois de peuplier
60 cm x 45 cm

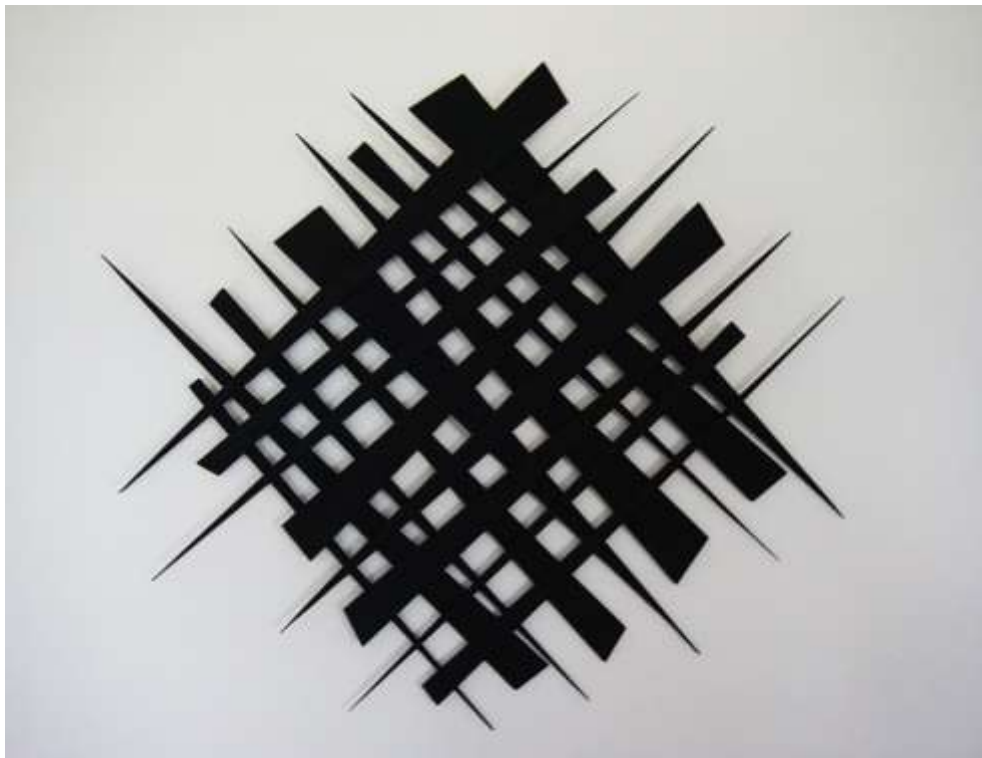
Tableau exposé lors du Salon d'Autonome 2024, Grand Halle de la Villette - Février 2024

Cette abstraction géométrique à trois dimensions semble se détacher du mur par la dynamique de la forme et des contrastes qui la définissent; le rythme est également donné par l'absence de matière qui fait partie intégrante du tableau tout comme les ombres portées qui s'en détachent.

Cette étude graphique tire parti de la saturation de la couleur bleue pour accentuer au maximum, le jeu des contrastes. Cette saturation visuelle est due à une partie très vibrante du spectre lumineux qui est la bande des 450 nm. Elle est perçue par nos sens comme une couleur bleue particulièrement vibrante et dont le pigment de synthèse a été pour la première fois découvert au XIXème siècle par Jean-Baptiste Guimet après de nombreuses recherches.

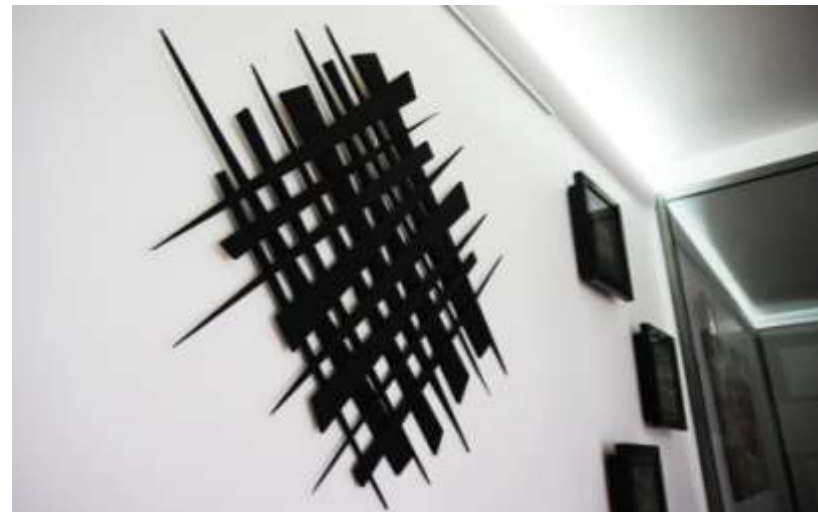
Avant lui, la seule façon d'obtenir cette couleur à l'état naturel, cet outremer (au delà des mers) était de l'extraire des lointaines mines afghanes, à partir de lapis-lazuli finement broyé et purifié au fil de multiples opérations. Autant d'étapes qui justifiaient son coût, puisqu'il se vendait littéralement à prix d'or.

KHAOS - MITOTE, 2020

Pigments sur bois de peuplier
60cm x 60cm

KHAOS,

Ce tableau symbole du chaos, illustre les causes de la souffrance humaine qui peuvent être trouvées dans l'incapacité à voir correctement la réalité.

Les Toltèques appelaient *Mitote*, le brouillard masquant la réalité. Cette confusion d'ue aux milliers de voix s'exprimant toutes en même temps dans notre esprit, sont à l'origine du chaos. Chaos que les bouddhistes nomment, *ignorance*. Cette ignorance, et les illusions qu'elle entraîne, conduisent à l'avidité, au désir de posséder davantage que les autres, à l'attachement et à la haine.

TRANSFIGURATION, 2017

Pigments sur toile de lin, châssis bois
60 cm x 45 cm

TRANSFIGURATION,

Œuvre s'inspirant de « l'encyclopédie du savoir relatif et absolu » et mettant en avant les mondes successifs nés du chaos originel. Les strates représentent ici les différents niveaux d'évolution de l'âme humaine.

De ce chaos (niveau 0) est issu le monde minéral (niveau 1) qui engendra le monde végétal (niveau 2) puis animal (niveau 3). De ce niveau sont issus les Hommes qui ont atteints le niveau de conscience (niveau 4). Au cinquième niveau se trouve les sages et les grands initiés qui ont pour rôle d'aider les Hommes à accéder au niveau supérieur, celui des anges. Au niveau de conscience 6, les anges sont également entourés de grands initiés. Ces derniers, faisant partie intégrante du niveau supérieur, font le choix de rester parmi les anges pour les aider à progresser et à atteindre le niveau de conscience supérieur, celui des archanges.

MELBORN, Paris, France

BLACK STRIPES, 2018

Pigments sur toile de lin, châssis bois
35 cm x 65 cm

MELBORN, Paris, France

Dyptique exposé lors du Salon International CAPA 2023,
Août 2023

BLACK RYTHMES, 2018

Pigments sur bois de peuplier
65 cm x 48 cm

WHITES RYTHMES, 2018

Pigments sur bois de peuplier
45 cm x 48 cm

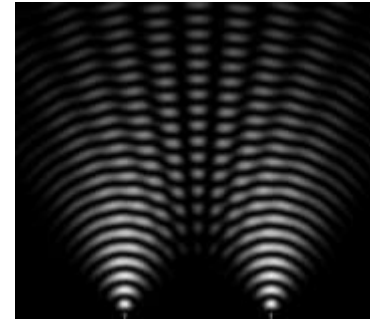

THE SHAPE OF THINGS, 2018

Pigments, Bois de peuplier sur verre
82 cm x 45 cm

Les lignes de force tracées en noir sont discrétisées par les lignes directrices du vide. Cette représentation stylisée s'inspire des interférences de Young, lorsque que deux faisceaux de lumière interagissent entre eux.

Interférences de Young :

Les interférences de Young désignent en physique une expérience qui consiste à faire interférer deux faisceaux de lumière issus d'une même source, en les faisant passer par deux petits trous percés dans un plan opaque. Cette expérience fut réalisée pour la première fois par Thomas Young en 1801 et permit de comprendre le comportement et la nature de la lumière. Sur un écran disposé en face des fentes de Young, on observe un motif de diffraction qui est une zone où s'alterne des franges sombres et illuminées.

Cette expérience permet alors de mettre en évidence la nature ondulatoire de la lumière. Elle a été également réalisée avec de la matière, comme les électrons, neutrons, atomes, molécules, avec lesquels on observe aussi des interférences. Cela illustre la dualité onde-particule : les interférences montrent que la matière présente un comportement ondulatoire, mais la façon dont ils sont détectés (impact sur un écran) montre leur comportement particulaire.