

JAN DILENSCHNEIDER

**« SI LES MOTS POUVAIENT TOUT
EXPRIMER, NOUS N'AURIONS PAS
BESOIN DE PEINTRES »**

**“IF WORDS COULD EXPRESS
EVERYTHING, WE WOULD NOT
NEED PAINTERS”**

BY JAN DILENSCHNEIDER

■ ■ « *Si les mots pouvaient tout exprimer, nous n'aurions pas besoin de peintres* », tel est mon crédo d'artiste.

Sans vouloir offenser les géants de la littérature, je pense que l'art est une forme d'expression, pour exprimer la passion, la joie de vivre et la beauté qui souvent ne peuvent pas être traduites en mots. Par exemple, lorsque je peins un arbre, le spectateur devrait pouvoir percevoir ce que je ressens pour cet arbre sur un plan plus profondément spirituel et émotionnel, et cette expérience ne peut pas être rendue par la seule description verbale.

"RUSTY MOVEMENT #2" HUILE SUR TOILE, 80 X 80 CM
THIS IS PURE ORGANIC COLOR AND MOVEMENT WHICH GIVES A LOT OF EXCITEMENT

"MEANDERING STREAM IN THE MISTY DISTANCE" HUILE SUR ALUMINIUM, 80 X 80 CM
THE MIST FROM THE STREAM KEEPS YOUR EYE LOOKING INTO THE DISTANCE

 As an artist, I live by the creed "If words could express everything, we would not need painters."

With no offense to the literary giants, I believe art is about expression, about showing the passion, joy of living and beauty that often cannot be verbalized. For example, when I paint a tree, the viewer should know how I feel about that tree on a deeper spiritual and emotional level, which is an experience that can't be captured through merely verbal description.

■ ■ « Je considère mon œuvre comme une transition entre l'expressionnisme et l'art abstrait »

Mon œuvre abstraite est organique et évoque des paysages, et mes paysages figuratifs ont toujours une sous-structure de formes abstraites. Cette pratique est fondamentale pour la conception du tableau, et c'est une technique organisationnelle séculaire. Et bien que mon œuvre soit

classique dans sa conception, elle est très contemporaine dans son résultat.

Si mon œuvre est toute expression, alors l'élément numéro un dans cette expression est le « geste du pinceau ». Des lignes fortes et assurées créent le mouvement et la direction, et je les obtiens en utilisant des pinceaux très larges qui glissent presque tout seuls sur la toile. En employant des raclettes et de grandes spatules, je parviens à obtenir des coups de pinceau gestuels encore plus spontanés et libres. Ils apportent vraiment quelque chose au processus.

“REEDS ALONG THE MISTY SHORELINE” HUILE SUR TOILE, 60 X 60 CM

THE SHORELINE PROVIDES GREAT OPPORTUNITIES TO ENHANCE COLOR RELATIONSHIPS AND MAKE THE COLORS “SING”

"GRASSES AGAINST CLEAR WATER"

I consider my work as a transition between Expressionist and Abstract art

My abstract work is organic and reminds one of landscapes, and my representational landscapes always have an under-structure of abstract shapes. This practice is basic for the design of the painting, and is an age-old organizational technique. And while my work is classical in design, it is very contemporary in its effect.

If my work is all about expression, then the Number One element in that expression is the «gesture of the stroke.» Strong and bold lines create movement and direction, which I get by using very wide brushes that almost glide across the canvas on their own. By using squeegees and large spatulas, I am able to achieve even more spontaneous and free gestural strokes. They truly add to the process.

■ Outre le geste, je suis très sensible à la relation entre les couleurs

Dans mon œuvre, la sensibilité et l'humeur sont exprimées par cette relation entre les couleurs. J'adore voir des combinaisons de couleurs qui contrastent fortement ou qui sont très proches (analogues) mais avec des pigments différents. J'imagine des toiles en jaune citron vif et bleu tendre, rouge cadmium sur magenta ou même violet sur vert jaune. Ces combinaisons « vibrent » et « chantent ».

Ma philosophie de couleur est simple. Je travaille en couleurs fortes et claires mais j'éprouve une vraie joie lorsque j'observe l'impact d'une couleur à côté d'une autre. Je suis très attentive à la sensibilité des couleurs qui s'opposent. Toutefois, je pense que le modèle clair/foncé est extrêmement important dans la composition et la réussite d'un tableau. Mes collègues artistes ont un dicton, « *le mérite est attribué à la couleur, mais c'est la valeur qui fait le travail* », et pour moi cette réflexion est une évidence.

“POND REFLECTIONS” HUILE SUR TOILE, 75 X 75 CM

CRISP REFLECTIONS IN THE WATER PROVIDE VALUE CONTRAST AND FOR WONDERFUL COLOR RELATIONSHIPS

"REFLECTIONS IN COOL WATER" HUILE SUR TOILE, 100 X 75 CM

THE REFLECTIONS CONTRAST ANALOGOUS COLOR SCHEMES OF PURPLE AGAINST BOTH GREEN AND BLUE

In addition to gesture, I am very conscious of color relationships

The sensibility and mood in my work are expressed through these color relationships. I love to see combinations that are vastly contrasting or very close together (analogous) but with different pigments. I imagine canvases in bright lemon yellow and soft blue, cadmium red against magenta or even purple against yellow green. These combinations «vibrate» and «sing.» My color philosophy is simple. I work in strong, clear color but the real joy for me comes when I observe the impact of one color next to another. I pay close attention to the sensitivity of colors playing off of each other. Even so, I believe that the light-dark pattern is extremely important to the composition and success of a painting. My fellow artists have a saying, «Color gets all the credit, but value does all the work,» and for me that thought is a truism.

I have borrowed the Impressionist's color pallet but am using the Expressionist's energy and brush stroke, and I would like to think that my style is contemporary... but only time will tell. As a landscape artist, I am inspired by the world around me. I see beauty in leaves against blue skies, in skylines above trees that appear pink, and shoreline grasses that contrast yellow against purple. This winter at our home in Connecticut, we had a lot of snow and fog on Long Island Sound, and I would drive down the road, taking photos of the mist out the car window with my cellphone camera before it evaporated. Later, I used these snapshots to inspire some of my favorite misty paintings. This natural beauty is, as I said, inexpressible with words.

Earlier this year, I had a second show at Galerie Pierre-Alain Challier, and the title was inspired by a gift from my husband, who created the «Janet Hennessey Dilenschneider Scholar Rescue Award in the Arts.»

*« LE MONDE EST BEAU,
QUE FAISONS-NOUS
POUR LE PROTÉGER ? »*

*“IT IS A BEAUTIFUL
WORLD, WHAT
ARE WE DOING TO
PROTECT IT?”*

JAN DILENSCHNEIDER

“GOLDEN REEDS”

 J'ai emprunté la palette de couleurs des Impressionnistes mais j'utilise l'énergie et le coup de pinceau des Expressionnistes et j'aimerais penser que mon style est contemporain... mais seul le temps le dira.

En tant que paysagiste, je suis inspirée par le monde qui m'entoure

Je vois la beauté dans des feuilles sur un ciel bleu, dans des silhouettes d'arbres sur un horizon qui apparaît rosé, et dans les herbes du rivage qui contrastent en jaune sur violet. Cet hiver chez nous dans le Connecticut, nous avons eu beaucoup de neige et de brouillard sur Long Island Sound, et je partais sur la route en voiture pour prendre des photos de la brume par la fenêtre avec mon téléphone portable avant qu'elle ne se dissipe. Plus tard, j'ai utilisé ces clichés comme source d'inspiration pour certains de mes tableaux embrumés préférés. Comme je l'ai dit, cette beauté naturelle ne peut pas être exprimée par des mots.

Plus tôt cette année, j'ai exposé pour la seconde fois à la Galerie Pierre-Alain Challier, et le titre de l'exposition m'a été inspiré par un cadeau de mon mari, qui a créé la « Janet Hennessey Dilenschneider Scholar Rescue Award in the Arts. » Grâce à ce programme, géré par l' Institute of International Education, dix artistes seront sauvés de pays en proie à une révolution, à la tyrannie ou à des troubles politiques qui les privent de leur liberté artistique. Cela m'a fait prendre conscience du fait que les artistes ont le droit, voire même la responsabilité, d'user de leur position pour faire des déclarations d'ordre social et politique, et c'est pourquoi j'ai choisi le titre « LE MONDE EST BEAU, QUE FAISONS-NOUS POUR LE PROTÉGER ? » pour mon exposition parisienne de paysages et formes abstraites organiques, dont presque la moitié a été vendue à des collectionneurs français, américains et allemands. J'espère que certains, inspirés par mon art, entendront cet appel à se mobiliser pour sauver la beauté de notre nature. **W**

RETROUVEZ-MOI SUR MON SITE INTERNET : WWW.JMHODILENSCHNEIDER.COM
ET FAITES-MOI PART DE VOS IDÉES ET VOS OPINIONS

"GLOW DIPTYCH"

PHOTOGRAPHY
BY JIMMY HART

 Through this program, administered by the Institute of International Education, ten artists will be rescued from countries where there is revolution, tyranny or political unrest that is suppressing their artistic freedom.

This made me realize that artists have a right, maybe even the responsibility, to use their platform to make social and political statements, which is why I chose the title «IT IS A BEAUTIFUL WORLD, WHAT ARE WE DOING TO PROTECT IT?» for the Paris exhibition of landscape and organic abstract forms,

almost half of which were sold to French, American and German collectors. It is my hope that people, inspired by my art, will take up the call to action to save the beauty of our natural world. w

PLEASE JOIN ME AT MY WEBSITE:
WWW.JMHDILENSCHNEIDER.COM
AND GIVE ME YOUR IDEAS AND POINT OF VIEW