

JULIETTE AGABRA

A FRENCH PAINTER AND COLLAGIST.



Juliette Agabra: Inlandsis, Collage sur bois, 30x60 cm, 2018

Premiere in Switzerland

Juliette Agabra is a French artist, painter, and collagist.

Since 2015, she has had numerous exhibitions in France, Belgium, Germany, Spain, and China - but never in Switzerland.

Agabra's atypical career is undoubtedly rooted in her family history, in which she met the fantasy worlds of two artists: her grandmother, a painter, and her father, a filmmaker and writer. Her professional path, however, initially led her via an engineering school and a doctorate in artificial intelligence. But then Juliette Agabra took the path to become a visual artist, with a focus on artistic collage (training with Pierre-Jean Varet, the founder of the museum "Artcolle", the first museum for collage art).

Since then, Agabra has developed her very own technique of collage and montage and has been successfully represented at numerous fairs and exhibitions with her impressive works.

JULIETTE AGABRA

The technique

Juliette Agabra practices artistic collage in combination with other techniques. As material she uses all kinds of printed paper, magazines, flyers, newspapers and more.

Her approach is unique and involves very different phases. Before each image idea, she deconstructs the printed images into unidentifiable fragments. These result in a palette of a special kind.

Juliette Agabra describes her work thus: "These pre-cut fragments not only offer me colours like a paint tube. The paint from one tube can be mixed with another. You can use it as a glaze, work on it with a knife and so on. But this little paper fragment offers more than just its colour. The colour is textured, graduated, there are reflections and reliefs printed on it, and my cut-out has given it a shape. It provides a basis for the imagination, it suggests, recalls, and evokes something quite different from the image from which it is taken. It triggers a creative reverie that triggers new images in me. In this way I begin to build the image. Then I must go in search of the missing fragment of this incomplete puzzle".

JULIETTE AGABRA

Agabra builds complex fantasy worlds with intricate lines of tension and contrasting lighting on a wooden background with small brushstrokes. She plays with colours and textures to create effects such as depth, instability, and movement.

The collage is only executed when the artist deems the composition complete. Agabra uses special techniques to preserve the original colours and protect the delicate paper. The individual fragments of the painting are positioned extremely carefully and joined together with a pH-neutral special adhesive so that nothing warps over time. Finally, a matt UV-resistant varnish is applied.

Juliette Agabra's paintings are completely flat, without reliefs or reflections. The paper is as if fused with the support material. Thus, nothing should hinder the viewer's journey into these fantasy worlds.

Voices

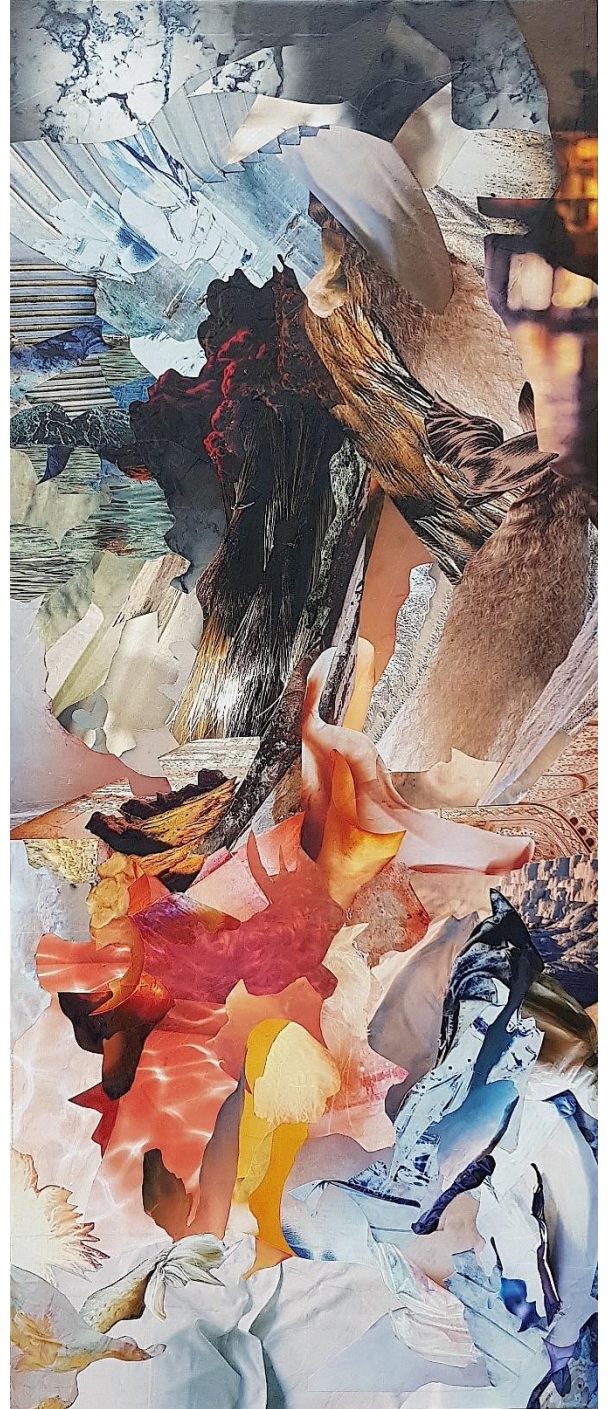
« Le travail de coloriste de Juliette Agabra nous embarque dans une proposition au-delà du réel, entre organique et minéral, où l'infiniment grand flirte avec l'infiniment petit. Dans un second temps seulement, on s'interroge sur la technique qui sort autant des sentiers battus que cette signature esthétique si singulière de l'artiste. »

Valmigot, Commissaire de l'exposition Base'Art, France

« Juliette AGABRA mêle la matière pour offrir une œuvre protéiforme, réinventant le sens premier de ce qu'elle réutilise, dans une démarche poétique et transfiguratrice. »

Philippos VAZAKAS, L'officiel des Galeries et Musées, avril 2016

Juliette Agabra: Volcano, 100x40 cm, 2020



JULIETTE AGABRA



Juliette Agabra: Conquête, Collage sur bois, 60x70 cm, 2020

JULIETTE AGABRA

Juliette Agabra ist eine französische Künstlerin, Malerin und Collagistin. Seit 2015 hatte sie zahlreiche Ausstellungen in Frankreich, Belgien, Deutschland, Spanien und China - aber noch nie in der Schweiz. Agabras untypischer Werdegang ist zweifellos in ihrer Familiengeschichte verwurzelt, in der sie auf die Fantasiewelten zweier Künstler traf: ihrer Grossmutter, einer Malerin, und ihres Vaters, eines Filmemachers und Schriftstellers. Ihr beruflicher Weg führte sie jedoch zunächst über eine Ingenieurschule und eine Promotion in künstlicher Intelligenz. Doch dann schlug Juliette Agabra den Weg zur bildenden Künstlerin ein, mit Schwerpunkt auf der künstlerischen Collage (Ausbildung bei Pierre-Jean Varet, dem Gründer des Museums "Artcolle", des ersten Museums für Collagekunst). Seitdem hat Agabra ihre ganz eigene Technik der Collage und Montage entwickelt und war mit ihren beeindruckenden Werken erfolgreich auf zahlreichen Messen und Ausstellungen vertreten.

Die Technik: Juliette Agabra praktiziert die künstlerische Collage in Kombination mit anderen Techniken. Als Material verwendet sie alle Arten von bedrucktem Papier, Zeitschriften, Flyern, Zeitungen und mehr. Ihre Herangehensweise ist einzigartig und umfasst sehr unterschiedliche Phasen. Vor jeder Bildidee dekonstruiert sie die gedruckten Bilder in nicht identifizierbare Fragmente. Diese ergeben eine Palette der besonderen Art. Juliette Agabra beschreibt ihre Arbeit so: "Diese vorgeschrittenen Fragmente bieten mir nicht nur Farben wie eine Farbtube. Diesen Farben kann man eine andere Farbe beimischen. Man kann sie als Lasur verwenden, sie mit einem Messer bearbeiten und so weiter. Aber dieses kleine Papierfragment bietet mehr als nur seine Farbe. Die Farbe ist strukturiert, abgestuft, es sind Spiegelungen und Reliefs aufgedruckt, und mein Ausschnitt hat ihm eine Form gegeben. Es bietet eine Grundlage für die Fantasie, es suggeriert, erinnert und evoziert etwas ganz anderes als das Bild, dem es entnommen ist. Es löst eine kreative Träumerei aus, die neue Bilder in mir auslöst. Auf diese Weise beginne ich, das Bild aufzubauen. Dann muss ich mich auf die Suche nach dem fehlenden Fragment dieses unvollständigen Puzzles machen".

Agabra baut komplexe Fantasiewelten mit komplizierten Spannungslinien und kontrastreicher Beleuchtung auf einem hölzernen Hintergrund mit kleinen Pinselstrichen. Sie spielt mit Farben und Texturen, um Effekte wie Tiefe, Instabilität und Bewegung zu erzeugen. Die Collage wird erst dann ausgeführt, wenn die Künstlerin die Komposition für vollständig hält. Agabra verwendet spezielle Techniken, um die Originalfarben zu erhalten und das empfindliche Papier zu schützen. Die einzelnen Fragmente des Gemäldes werden äußerst sorgfältig positioniert und mit einem pH-neutralen Spezialkleber zusammengefügt, damit sich mit der Zeit nichts verzieht. Zum Schluss wird ein matter, UV-beständiger Lack aufgetragen. Die Gemälde von Juliette Agabra sind völlig flach, ohne Reliefs oder Spiegelungen. Das Papier ist wie mit dem Trägermaterial verschmolzen. So soll nichts die Reise des Betrachters in diese Fantasiewelten behindern.