

RENCONTRE
AVEC UN ARTISTE

Emmanuelle Amsellem dans son atelier, 2010 © Anne Bauer-Stein

RENCONTRE AVEC EMMANUELLE AMSELLEM

Emmanuelle Amsellem, née en 1962, est une artiste peintre dont la renommée grandit jour après jour. L'an dernier, l'Académie des Beaux-Arts lui a remis le prestigieux Prix de peinture Claude Berthault.

L'Argilète : En 2009, votre travail a été fortement remarqué : l'Académie des Beaux-Arts vous a décerné le Prix Claude Berthault, et votre exposition « Infiniment bleu » a remporté un franc succès. Vous y montriez des toiles qui font chatoyer les différentes teintes de bleu. Qu'est-ce qui vous a poussé à travailler ainsi cette couleur ?

Emmanuelle Amsellem : Depuis 1985, j'étais littéralement habitée par une espèce de passion : exprimer le bleu ou, plutôt, les bleus et leurs interactions.

L'Argilète : En 2010, vous avez décidé de vous consacrer à une autre couleur, non moins chargée de symboles : le noir. Vous avez ainsi exposé, en septembre dernier, votre « Collection Noir ». Pourquoi être ainsi passée « de l'azur à l'obscur » (pour reprendre l'élégante formule que Muriel Charlot a utilisée pour caractériser cette transition) ?

Emmanuelle Amsellem : En réalité, j'avais l'intention de passer de l'azur au blanc. J'ai ressenti une évidence. Pour arriver au blanc, je devais opérer une transition par le noir, notamment pour mieux comprendre l'interaction de la lumière. C'est ainsi

L'ARGILÈTE

que j'ai décidé d'aborder le noir comme j'avais travaillé les bleus, c'est-à-dire en choisissant les pigments qui opèrent la même magie : cette chimie des pigments qui fait chatoyer et fluctuer une teinte et lui confère de multiples facettes.

L'Argilète : Pour justifier le prix que l'Académie des Beaux-Arts vous a décerné, le Secrétaire perpétuel, Arnaud d'Hauterives, évoque votre « travail méticuleux et patient » et votre « technique [...] délicate et précise, finement maîtrisée ». Pouvez-vous nous en dire davantage sur votre technique ?

Emmanuelle Amsellem : J'ai fait mes premiers pas dans l'art par la sculpture avec une diversité de supports : pierre, bois, métal, argile ainsi que d'autres supports. Aucune de ces matières ne m'a permis d'exprimer ce que je recherchais encore confusément sans pouvoir le définir. Après une période d'approches, j'ai découvert les innombrables possibilités qui s'offraient à moi avec la peinture, notamment grâce à la vastitude possible de la palette : encre de Chine, acrylique, papier Japon (marouflage), toile, carton, bois, verre... Puis un jour, en 1987, Jacques Busse est venu me rendre visite dans mon atelier à Belleville. Il m'a dit : « Emmanuelle, il est temps que tu te mettes à la peinture à l'état pur ». Pendant deux ans, ma recherche a porté sur l'acrylique et l'encre de Chine, donc en à-plat. Traiter l'huile de la même manière me semblait insurmontable. Deux ans durant, j'ai tâtonné dans la douleur, à la recherche

Emmanuelle Amsellem

de ce qui m'avait séduite dans la sculpture : l'expression du volume. C'est alors que l'inspiration m'est venue des artistes que j'admirais. Un tableau de Paul Signac (intitulé *Notre-Dame de Paris*) me fascinait particulièrement : chaque fois que je le regardais, il était différent. Par ailleurs, la construction picturale de Viera Da Silva me confondait par sa perfection. Et Pierre Soulages, par son travail sur la lumière, m'éblouissait.

Je me demandais pourquoi et comment, suivant l'approche de Signac, ces points jetés sur une toile avaient une vie indépendante et agissaient les uns sur les autres pour faire chatoyer les formes, les couleurs, les points d'ombre et de lumière. Jusqu'au moment où j'ai compris ce qu'étaient la fragmentation et la défragmentation. Mais comment faire pour ne pas tomber dans l'imitation ? Utiliser une technique totalement différente pour obtenir un pointillisme interactif avec le sujet. Impossible au pinceau. Il ne me restait qu'un outil : le couteau et, par voie de conséquence, la toile au sol. Mes recherches et ma méthode picturale m'ont alors naturellement conduite à appliquer la couleur au couteau par petites touches, avec les pressions nécessaires pour rendre l'à-plat, le relief et les échappées de lumière.

L'Argilète : Quels sont vos projets pour l'année à venir (2011) ?

Emmanuelle Amsellem : Le blanc !

L'ARGILÈTE

UN NÉO-IMPRESSIONNISME ABSTRAIT

SUR LES *VARIATIONS* D'EMMANUELLE AMSELLEM
PAR ARTHUR COHEN

Une grande toile : un carré d'un mètre de côté peint en bleu, strié de bandes verticales, plus ou moins régulières, de différentes teintes. L'œuvre d'Emmanuelle Amsellem apparaît immédiatement dans toute sa densité spatiale, en occupant la totalité de notre champ de vision. Aucune figure ; rien que les couleurs qui chatoient à la lumière. Le regard du spectateur n'est guidé par aucun signifiant qui renverrait à un référent extérieur. Il pourrait sembler que les *Variations* d'Emmanuelle Amsellem appartiennent ainsi à l'abstraction pure. Pourtant, le regard du spectateur, assailli par la matière lumineuse, est d'emblée hésitant : bien que résolument non-figurative, l'œuvre semble ne pas pouvoir être désignée simplement comme *abstraite*. Tel est d'ailleurs le sentiment premier de Liliane Servier :

« Peinture abstraite, non figurative, tachisme, pointillisme ? [...] Aucune de ces catégories ne correspond vraiment à ce qu'un œil patient découvre peu à peu dans ces tableaux où l'intensité changeante de la lumière joue le rôle de révélateur. »¹

D'où vient donc notre perplexité ? Quelle vibration intérieure nous empêche, lorsqu'on se place devant une toile d'Emmanuelle Amsellem, de la

1. *Le Livre des artistes contemporains*, Éditions d'art, « La Gazette des art », 2007, p. 12.

Emmanuelle Amsellem

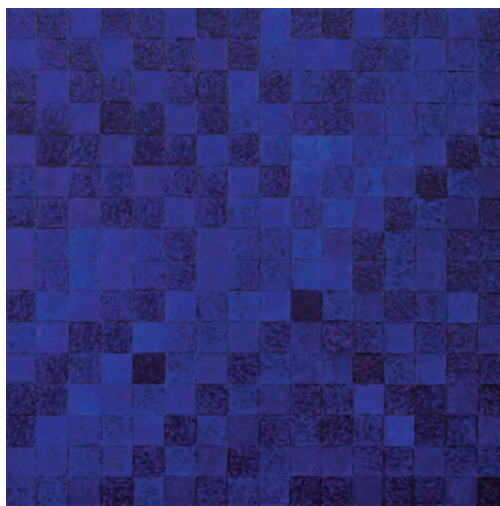

Bleus, *Variations 11*, 100 x 100 cm, huile sur toile, 2009,
© Yves Sarrans

L'ARGILÈTE

Bleus, *Variations 4*, 80 x 80 cm, huile sur toile, 2009,
© Maya Rappaport

Bleus, *Figures 18*, 80 x 80 cm, huile sur toile, 2009,
© Maya Rappaport

Emmanuelle Amsellem

trouver purement et simplement abstraite ? En quel sens peut-on dire que les *Variations* sont d'un genre abstrait particulier ?

Le titre de l'œuvre traduit d'abord une volonté d'autoréférencement : il n'indique pas une réalité extérieure (que ce soit un objet concret, une notion ou une sensation) que la peinture représenterait, et ne renvoie à rien d'autre qu'aux couleurs utilisées par l'artiste, aux *variations* des teintes bleutées. Bien qu'intégralement bleue, la toile n'est pas un monochrome ; elle présente une vaste palette de bleus : bleu cobalt U, bleu permanent, bleu ultramarine. Pour préserver leur pureté, les couleurs sont appliquées *alla prima*, au couteau. Cette technique singulière crée un subtil maillage de cellules qui pourrait rappeler l'écorce d'un chêne, du moins par son aspect matériel. Cet épais damier qui frappe, au premier regard, le spectateur révèle la volonté de travailler avant toute chose la matière picturale : « Je veux détourner la matière. Lui donner une autre dimension », expliquait l'artiste à Yvette Masson, dans l'édition du 4 décembre 1990 de *L'Est Républicain*. Emmanuelle Amsellem utilise ainsi la peinture davantage comme une pâte servant à modeler la surface de la toile, que comme une couche ou une fine pellicule colorée. L'important est de donner de la consistance à la toile. Pour ce faire, jamais le couteau ne doit étaler la peinture ; tout au plus exerce-t-il une pression plus ou moins forte pour sculpter la touche colorée. Le geste d'Emmanuelle Amsellem est de fait entièrement dans la retenue : ce qui compte, c'est la

L'ARGILÈTE

pureté de la matière, sa densité, sa profondeur, qui va lui permettre de réfléchir la lumière. Car telle est la véritable prouesse de l'artiste : faire en sorte que chaque cellule de couleur composant la toile varie elle-même au gré des infinies réflexions lumineuses. Les *variations* ne sont pas seulement celles des teintes de bleu, mais surtout celles que la lumière, en se réfléchissant sur la surface crénelée du tableau, introduit dans chaque couleur. Autrement dit, par cette action de la lumière, les bleus cobalt, permanent et ultramarine se déclinent à l'infini, se transforment et ondulent. L'ultramarine, par exemple, peut recouvrir de très diverses valeurs en fonction de la luminosité et de la position du spectateur : du violet foncé au noir, la couleur elle-même, bien que pure, se métamorphose. La toile paraît dès lors danser avec la lumière qui baigne l'espace environnant. Son spectacle ne se contient plus dans les deux seules dimensions de la toile : il exige non seulement du spectateur qu'il prenne le temps de la regarder pendant un délai suffisamment long pour qu'il voit se décliner les couleurs devant lui ; mais elle attend encore du même spectateur qu'il se déplace dans la salle d'exposition afin de constater qu'en fonction du point de vue adopté, l'œuvre change et varie. En somme, le spectateur est invité par l'œuvre elle-même à danser avec elle : seule cette valse permet de la contempler véritablement, au gré des situations dans l'espace et des heures de la journée. Dans l'espace et dans le temps, l'œuvre se déploie dans toutes ses dimensions. La peinture d'Emma-

Emmanuelle Amsellem

Emmanuelle Amsellem est donc autant une peinture de l'espace que du temps, de telle sorte qu'elle produit ce qu'on pourrait désigner par le terme d'*Outrebleu*¹, en référence à Soulages qu'elle admire :

« "Outrenoir" pour dire : au-delà du noir une lumière reflétée, transmutée par le noir. Outrenoir : un champ mental autre que celui du simple noir. J'ai tenté d'analyser la poétique propre à ma pratique de cette peinture, à la "pictique" devrais-je dire, et ses rapports à l'espace et au temps : la lumière venant de la toile vers le regardeur se trouve dans cet espace ; il y a une instantanéité de la vision pour chaque point de vue : si on en change il y a dissolution de la première vision, effacement, apparition d'une autre : la toile est présente dans l'instant où elle est vue, elle n'est pas à distance dans le temps, comme le sont les peintures représentatives ou gestuelles qui renvoient au moment du geste ou au moment de ce qui est représenté ; sous une lumière naturelle, la clarté venant du noir évolue avec celle marquant dans l'immobilité l'écoulement du temps. »²

1. Je souhaite, pour décrire cette peinture, suivre le choix lexical de Soulages, qui réfutait l'expression Noir-Lumière : « [Mes] peintures ont d'abord été appelées Noir-Lumière désignant ainsi une lumière inséparable du noir qui la reflète. Pour ne pas les limiter à un phénomène optique j'ai inventé le mot Outrenoir, au-delà du noir, une lumière transmutée par le noir et, comme Outre-Rhin et Outre-Manche désignent un autre pays, Outrenoir désigne aussi un autre pays, un autre champ mental que celui du simple noir » (Soulages, in *Écrits et propos*, Hermann, 2009, p. 59). De même, le bleu d'Emmanuelle Amsellem n'est pas un Bleu-Lumière, mais un Outrebleu.

2. Pierre Soulages, « Les éclats du Noir », entretien avec Pierre Encrevé, 1996, in *Écrits et propos*, Hermann, 2009, pp. 54-55.

L'ARGILÈTE

Mais le rapprochement de l'œuvre d'Emmanuelle Amsellem avec celle de Soulages s'arrête là : la technique utilisée pour produire l'Outrebleu est très différente de celle que Soulages emploie pour créer l'Outrenoir. Soulages applique à la brosse (des brosses de peintres en bâtiment) ou au pinceau à jupe sa peinture ; puis il la griffe, la strie et la violente avec des bouts de cartons ou de simples tasseaux de bois. Amsellem n'utilise que le couteau – instrument avec lequel elle prolonge, en la réinventant, la technique de Signac et Seurat dite de la *division* :

« Les peintres néo-impressionnistes sont ceux qui ont instauré [...] la technique dite de la division en employant comme mode d'expression le mélange optique des tons et des teintes. Ces peintres, respectueux des lois permanentes de l'art : le rythme, la mesure, le contraste, ont été amenés à cette technique par leur désir d'atteindre un maximum de luminosité, de coloration et d'harmonie »¹

La technique d'Emmanuelle Amsellem est précisément celle que l'on désignait à tort par le vocable de *pointillisme* :

« Le néo-impressionnisme ne *pointille* pas, mais *divise*. Or, *diviser* c'est :
Le mélange optique de pigments uniquement purs [...] ;
La séparation des divers éléments (couleur locale, couleur d'éclairage, leurs réactions, etc.) ;
L'équilibre de ces éléments et leur proportion

1. Signac, *D'Eugène Delacroix au néo-impressionnisme*, Hermann, p. 33.

Emmanuelle Amsellem

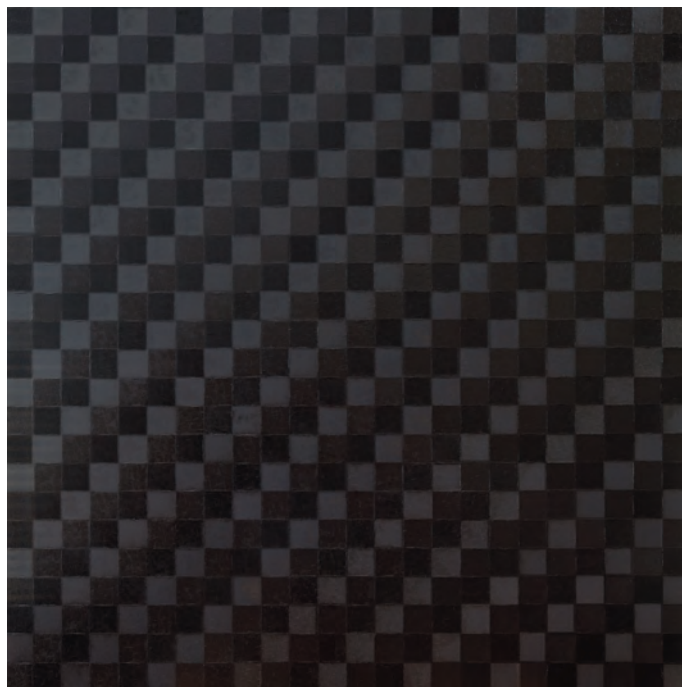

Noirs, *Variations 3* (détail), 50 x 50 cm, huile sur toile, 2010,
© Yves Sarrans

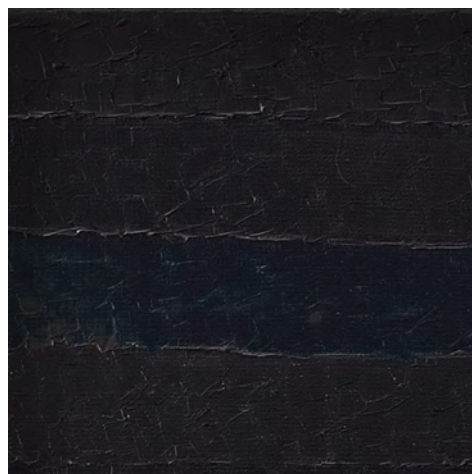

Bleus, *Variations 8* (détail), 100 x 100 cm, huile sur toile, 2009,
© Maya Rappaport

L'ARGILÈTE

Noirs, *Figures 11*, 120 x 120 cm, huile sur toile, 2010,
© Yves Sarrans

Noirs, *Variations 6*, 90 x 90 cm, huile sur toile, 2010,
© Yves Sarrans

Emmanuelle Amsellem

(selon les lois du contraste, de la dégradation et de l'irradiation) ;

Le choix d'une touche proportionnée à la dimension du tableau. »¹

En ce sens, Emmanuelle Amsellem est une artiste néo-impressionniste : elle partage avec Signac sa technique, mais aussi sa quête : « Les néo-impressionnistes s'efforcent d'exprimer les splendeurs de la lumière et de la couleur. » Mais l'art d'Emmanuelle Amsellem est un pointillisme totalement rénové par l'instrument utilisé : le couteau. Petites touches par petites touches, le peintre *construit* sa toile – mais ne la *peint* pas. Elle ne peint pas au sens que certains prêtent à ce terme, qui serait celui de l'acte d'appliquer en aplat des couleurs. Sa toile n'est aucunement enduite de peinture ; la matière picturale est utilisée comme une *pâte* pour construire – mieux : édifier – le tableau. Sa technique, bien que fortement inspirée du divisionnisme de Signac, s'en détache pourtant en ce qu'elle se rapproche de

1. Signac, *D'Eugène Delacroix au néo-impressionnisme*, Hermann, pp. 35-36.

L'ARGILÈTE

Emmanuelle Amsellem dans son atelier, 2010 © Stéphanie Hoffmann

celle d'un maçon : les cellules de peinture qu'elle crée avec son couteau sont à l'image des briques que poserait un maçon à l'aide d'un couteau et de mortier.

Variations d'Emmanuelle Amsellem est une œuvre forte, tant par le spectacle qu'elle offre que par le travail qu'elle a nécessité : un travail de conception et d'élaboration, mais aussi d'édification et de réalisation. Peut-être avons-nous là l'explication de notre perplexité initiale ? Hors des courants traditionnels, mais résolument dans l'histoire de l'art, cette peinture incarne une nouvelle manière de peindre que j'oserai appeler le *néo-impressionnisme abstrait*.