Brigitte Amarger

NATUROSCOPIES

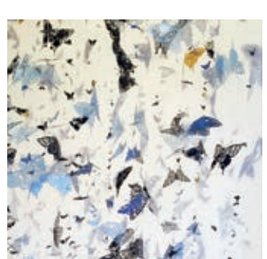
Editorial

C'est à un voyage entre le très grand et le tout petit, au cœur de la matière et de la lumière, qu'invite la galerie « A l'Ecu de France », du 16 décembre au 21 janvier 2017. Humanoïdes translucides aux corps investis d'organes transplantés, vêtements orientaux séculaires gravés aux lasers, kimonos aux fils luminescents, compositions de coléoptères et colonnes végétales... Brigitte Amarger, artiste internationalement reconnue, façonne son œuvre avec des matériaux et des procédés sans cesse renouvelés. Et avec un fil conducteur, l'art textile à travers la fibre et le tissage, devenus sa marque de fabrique, tout comme les jeux de lumière.

Ici, le médical s'invite dans l'artistique, les expériences lumineuses y sont nombreuses. La galerie devient un lieu d'explorations pour accompagner le public vers de nouvelles façons de « voir et regarder », tout comme elle soutient les artistes dans leur démarche et leur travail.

Olivier Lebrun
Maire
Vice-président
Conseil départemental
des Yvelines

Jane-Marie Hermann
Maire-adjoint
chargée de la Culture



Brigitte Amarger

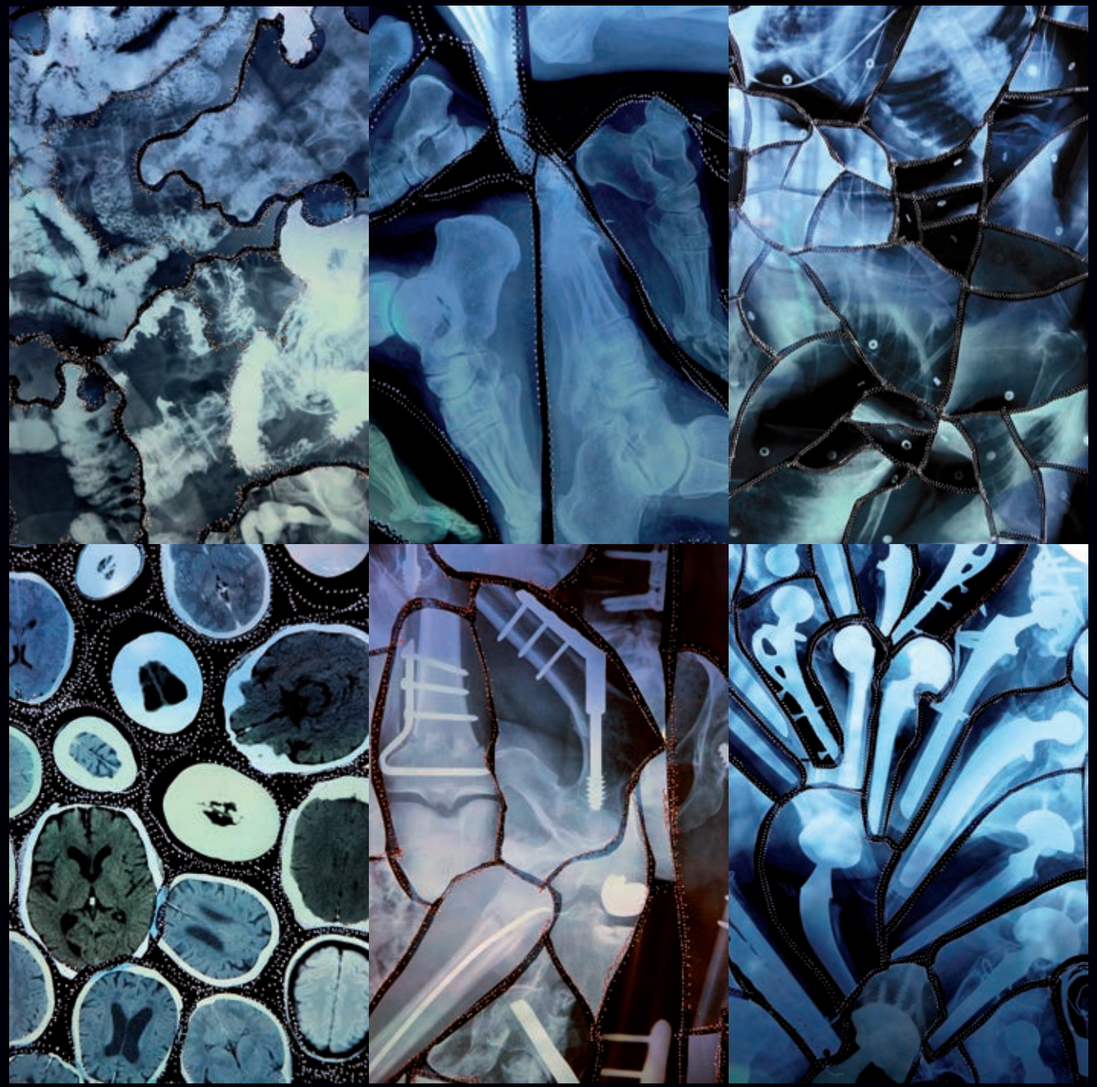
Après une formation en Ecole supérieure d'Arts appliqués, Brigitte Amarger partage son temps entre l'enseignement et la création.
Si Brigitte Amarger est avant tout une artiste textile, les formes et matières traditionnelles ne l'intéressent qu'un temps et elle passe assez rapidement d'un travail de tapisserie contemporaine, en relief, volume et installation, à un travail sur les matières. Elle développe une technique personnelle avec la colle thermo fusible translucide, réalisant des « voiles de mariées », « kimonos » et panneaux modulaires en relief. Les jeux de lumière qui révèlent transparence, réflexion et matière l'intéressent particulièrement. Des microbilles réfléchissantes et fils luminescents prendront alors leur place dans la majorité des séries que l'artiste développera par la suite.

Ce travail sur la lumière, élément central de toutes ses créations, offre un double regard sur la majorité de ses œuvres : une vision de jour en lumière naturelle et une autre en lumière noire ou de nuit, une œuvre rétroéclairée ou appliquée sur un support opaque… La lumière devient source même de création et joue un rôle aussi important que celui de la fibre, de la composition ou de la matière.
Entre jeux de lumières et exploration de nouvelles matières, Brigitte Amarger récupère des radiographies qu'elle va recycler à sa façon. Elle est tout de suite inspirée par l'histoire cachée dans l'imagerie médicale, la mémoire du fragment de corps qui y est imprimé, les dessins d'os, d'organes et de circulation sanguine ou nerveuse.
Par sa transparence, sa matière, sa grande diversité de sujets et de nuances de couleurs, la radiographie devient son support de prédilection. Elle imagine des mondes végétaux, animaux ou humains, trace des parallèles entre eux, et nous raconte une grande histoire composée de chacune de ces histoires individuelles.
Passant habilement du très grand au très petit, Brigitte Amarger parle avant tout de Nature. Qu'elle soit végétale, animale ou humaine, c'est toujours elle qui s'exprime à travers ses œuvres.
Telle une chimiste, elle réalise des expériences d'associations de matières et de techniques : peinture, couture, broderie, perforation, brûlure, découpe et gravure laser. Brigitte Amarger nous ouvre les portes de son laboratoire où se côtoient fleurs mystérieuses, insectes humains, créatures étranges et microbes improbables.
Le monde médical est omniprésent dans cet univers complexe, partagé entre sujets graves et invitations au rêve. Brigitte Amarger puise également son inspiration dans une réflexion autour de l'écriture, de la mémoire, et de la lumière.

Humanoïdes et corps étrangers

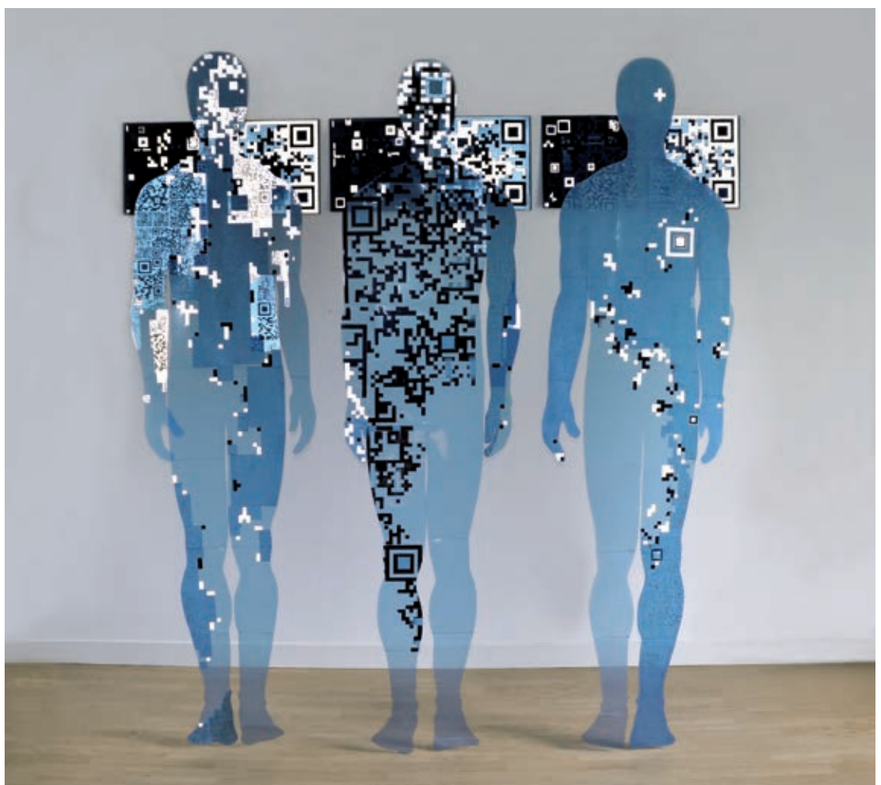
Des corps morcelés, après avoir subi dissections, transplantations et greffes, sont reconstitués selon une anatomie de l'impossible pour recréer une nouvelle espèce mutante d'aliens à l'enveloppe charnelle ectoplasmique. Chacun garde la mémoire d'une tranche de vie, d'un vécu, d'une présence non identifiable. A la fois par l'anonymat et par notre incapacité à déchiffrer ces images, ils nous entrainent à la limite du regard et de la connaissance. Rien n'est à sa place mais pourtant tout semble pouvoir fonctionner.
Perforations, fils transparents ou de couleur évoquent des incisions-cicatrices-coutures qui mettent en relation les gestes du chirurgien et ceux du plasticien textile.

Installation de silhouettes constituées d'images d'os, d'organes humains et prothèses Radiographies, IRM et Scanners



QR Code Tatoo

Les motifs de mires présents sur les radiographies d'étalonnage évoquent le graphisme reconnaissable par tous des QR Codes. Quotidiennement, de multiples informations viennent pénétrer notre esprit et notre peau. Nous sommes face à des palimpsestes contemporains de codages informatiques, à de nouveaux types d'empreintes digitales ou de tatouages.
Ce continuel va et vient entre l'homme et ces invasifs signes conventionnels en perpétuelle évolution est accentué par l'effet miroitant de la retro réflexion du tissu réfléchissant.



Radiographies ; cuir ; tissu réfléchissant ; fils nylon.

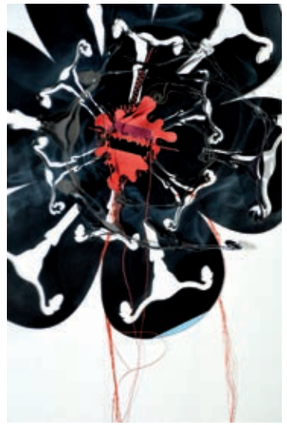
Osmose

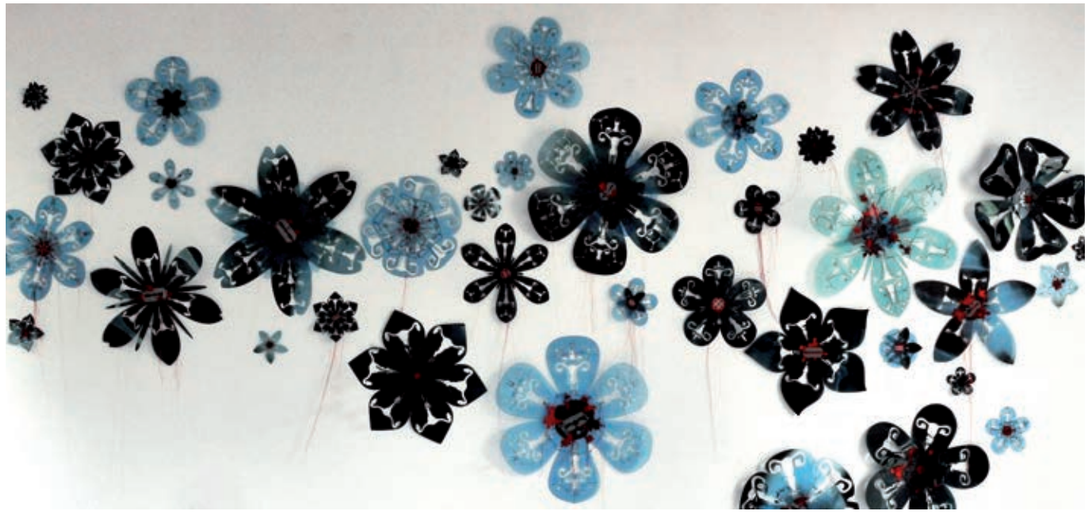
Une "nature humaine" basée sur le camouflage, le mimétisme, l'osmose entre l'homme et la nature. Des corps où la nature s'approprie l'homme et où l'humain fait corps avec la nature.
Les corps de ces jardiniers du futur, évoquent l'analogie entre montée de sève végétale et système veineux ou circulation sanguine humaine, par couture et broderie de fils verts.
Des radiographies vierges vertes, légèrement iridescentes rose cuivre, associées à des images en filigrane ou découpées au laser, d'une végétation délicate de fleurs et de feuillages, parfois à la limite de l'évanescence, évoquent une fragile beauté à préserver à tout prix.

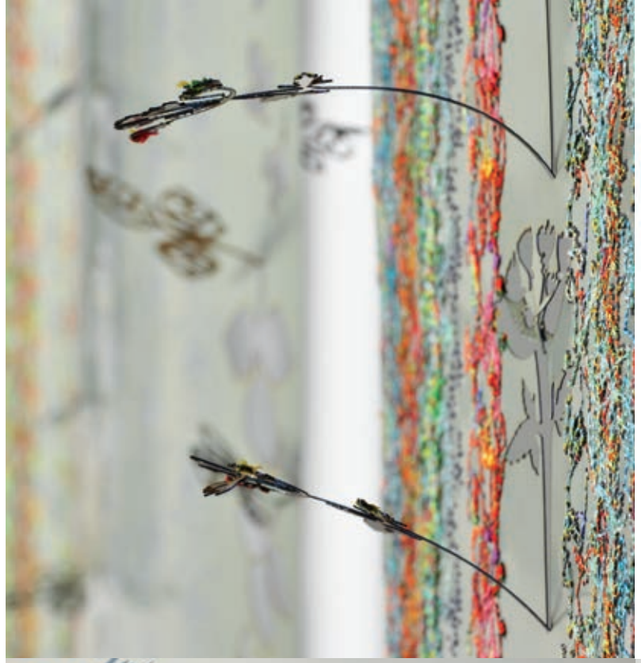
Installation de personnages réalisés à partir de radiographies vertes, de fleurs et feuillages

Le jardin des supplices et A fleur de peau

Un Jardin d'Eden, jardin des délices aux dentelles végétales et fleurs décoratives, qui attire, invite à y pénétrer. Un leurre, en fait. Ces installations jouent sur l'apparence et le réel, la séduction et la répulsion, provoquant une émotion où se mêlent esthétique et souffrance, rêve et cauchemar.



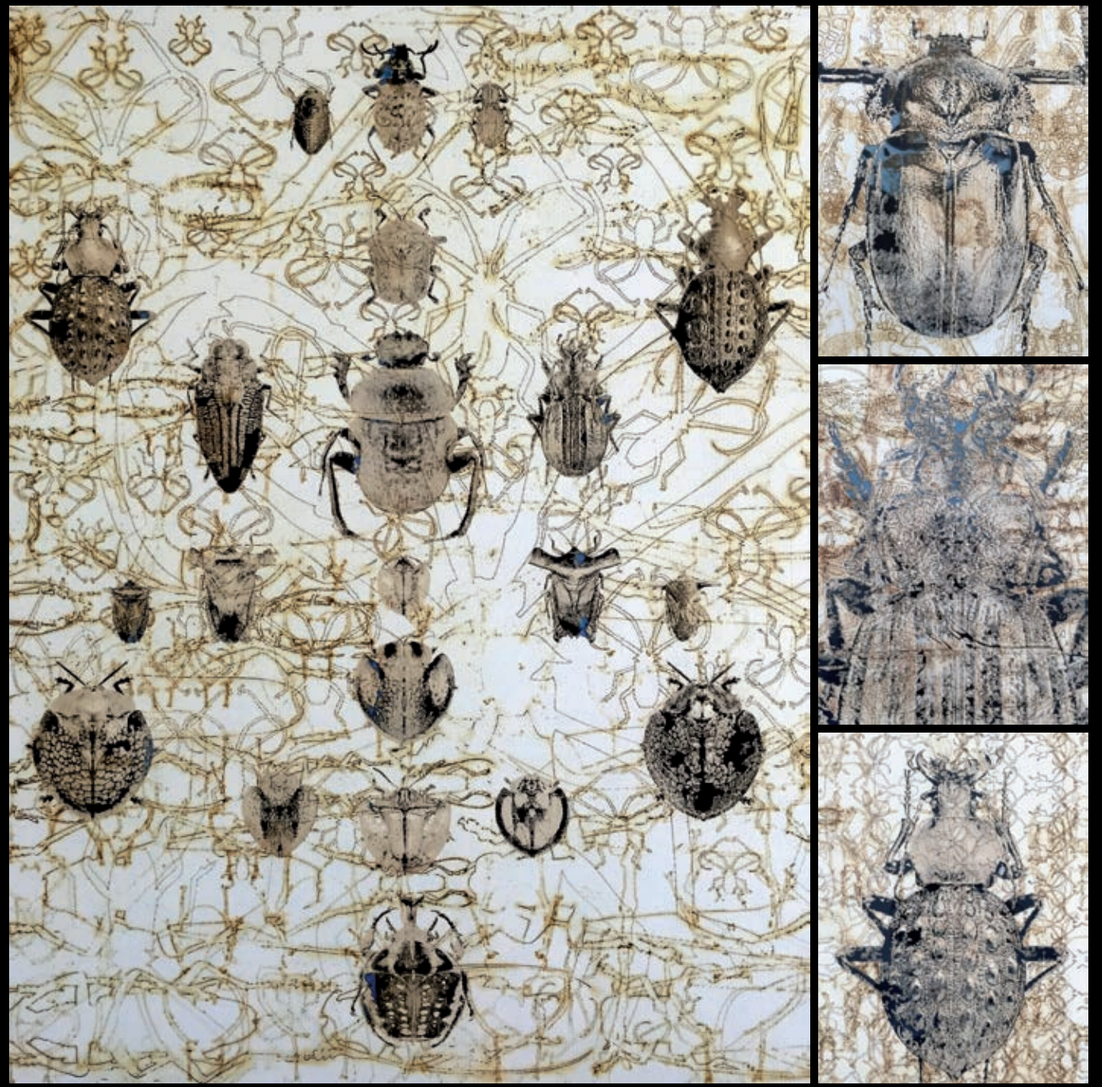


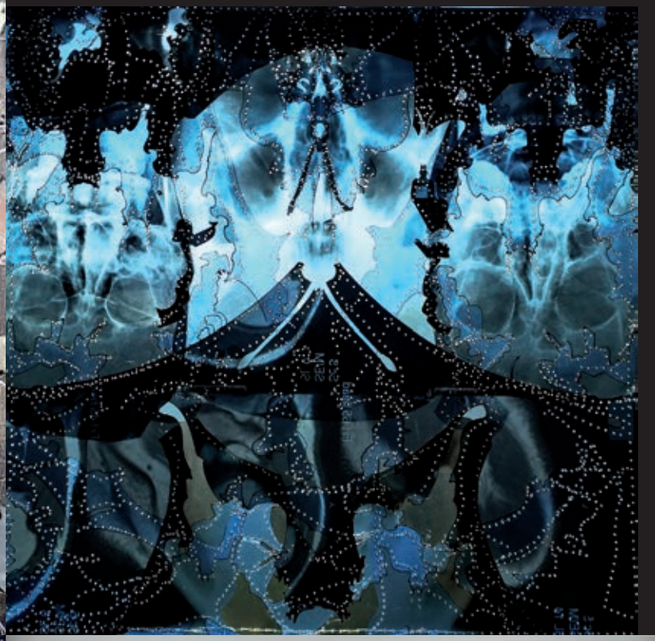


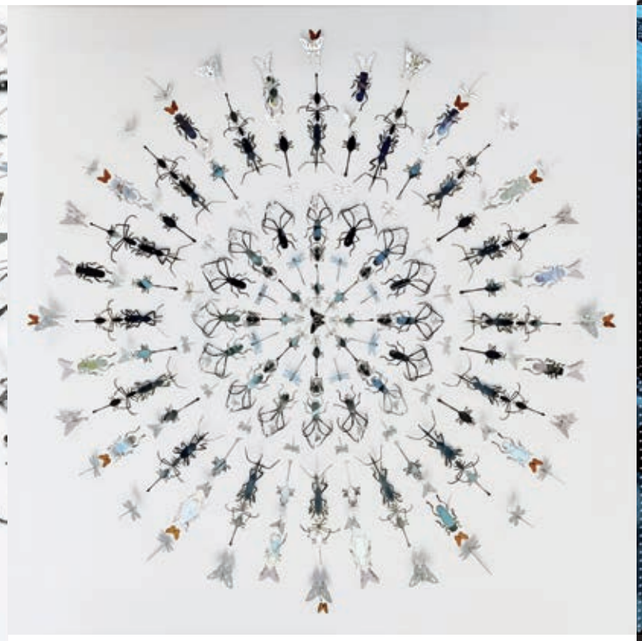
Symphonie végétale

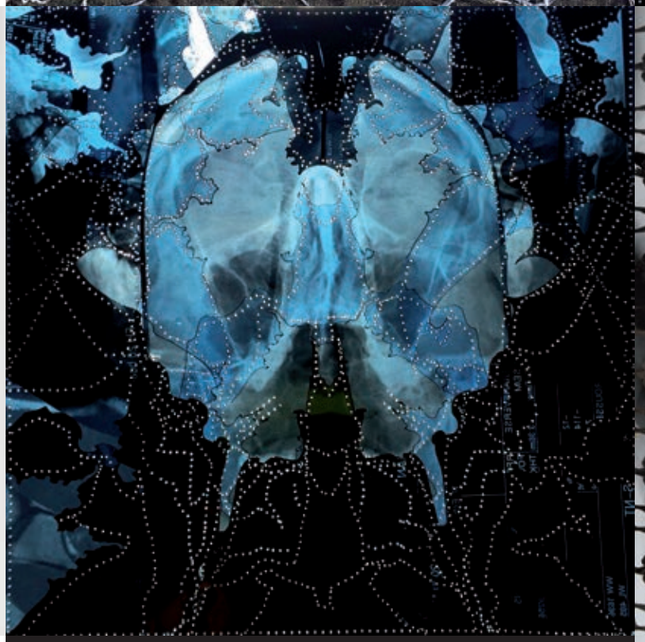
Radiographies végétales et compositions de coléoptères

Variations : jeux de symétrie







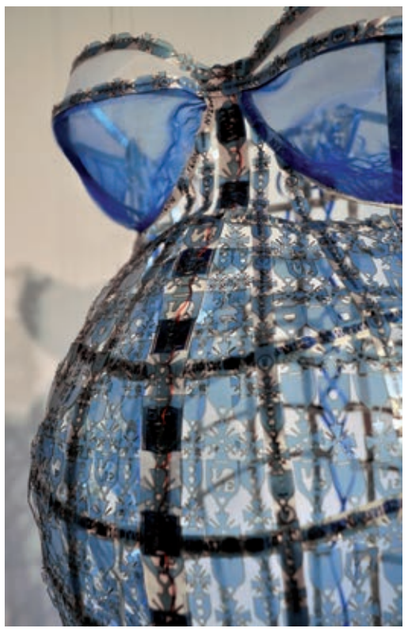


Femmes en guerre pour la paix

Dans ce manifeste pour la paix, les femmes se réapproprient les symboles guerriers masculins et les détournent de leur fonction initiale.
L'installation associe la technique de la découpe-gravure laser et le tricot à la main avec des matériaux retro réfléchissants, et des radiographies issues de l'imagerie médicale. Des cottes de mailles arachnéennes, fines, délicates, quasi immatérielles flottent dans l'espace et suggèrent des présences féminines invisibles fantomatiques, engagées dans un combat pour la vie.

Elles sont recouvertes de cuirasses, dont les plaques circulaires, en papier et radiographies, sont inspirées des tsubas, les gardes protectrices, décorées de motifs, des sabres japonais.
Ces vêtements se révèlent au premier abord comme un camouflage puis deviennent carapaces, brillantes, réfléchissantes, pour aveugler l'ennemi. Sur cette plage, des galets de fils et de crin, sont posés au sol et s'élèvent en emportant avec eux les âmes des défunts.

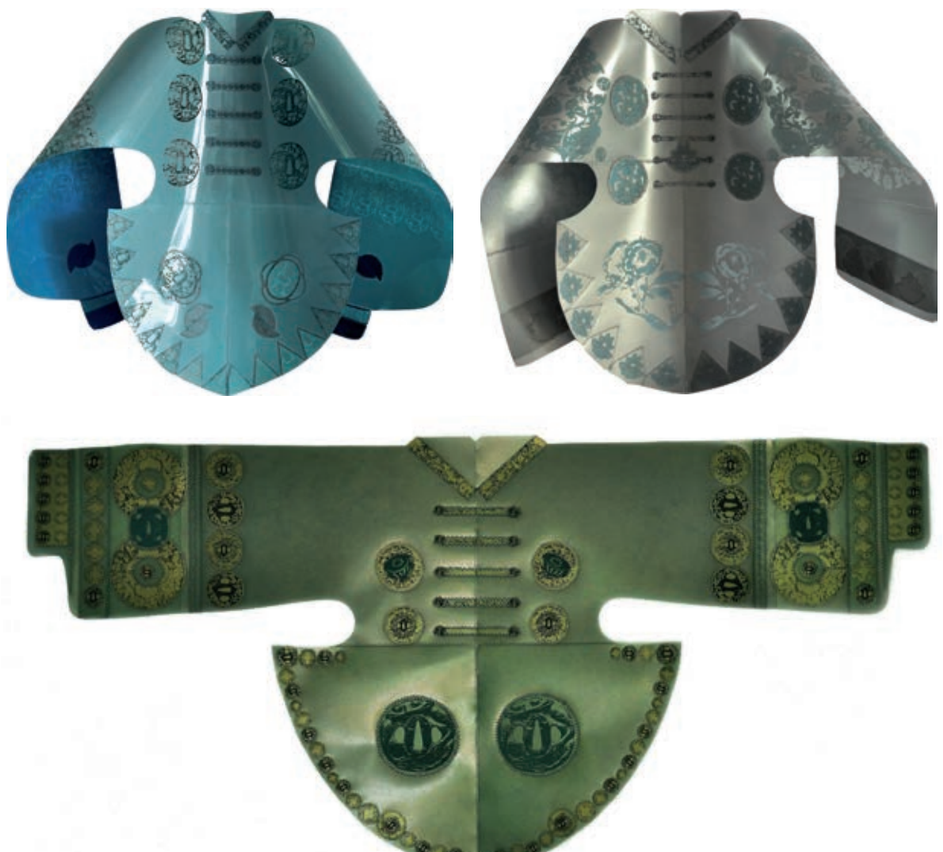
A la frontière du vêtement



Vestes Miao et Chifus

Les vestes Miao et Chifus sont inspirées de textiles asiatiques anciens réinterprétés grâce aux nouvelles technologies : traitement numérique d'images et gravure laser sur le matériau non textile qu'est le film radiographique.

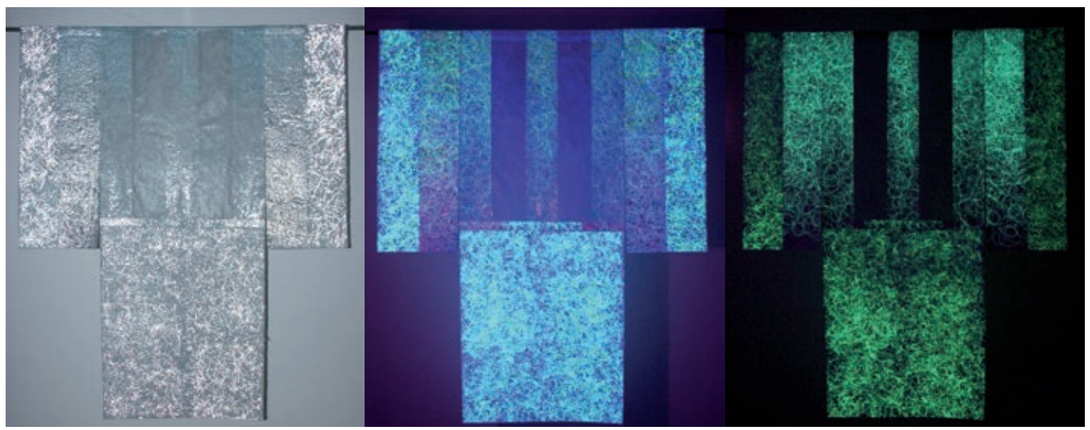
L'interpénétration de références asiatiques, historiques, sociétales, culturelles et esthétiques fait éclore une mémoire textile imaginaire gravée, recréant les images fantomatiques d'un passé réactualisé.

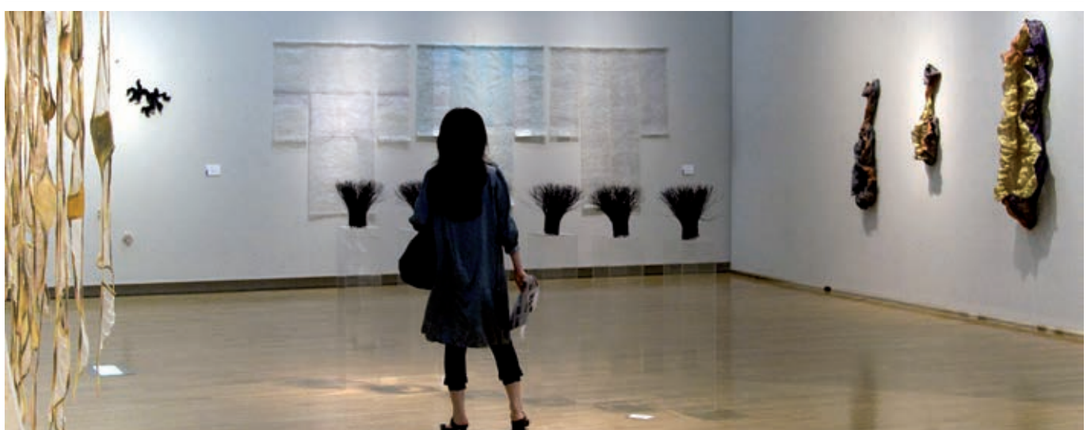


Kimonos

Pièces uniques réalisées en colle thermo fusible, tissus et fils divers, réfléchissants et luminescents, inspirées par l'eau, miroir du ciel et par les motifs de composition des kimonos (périodes Momoyama, styles des 17e et 18e siècles).

Les kimonos offrent au spectateur lors de son déplacement des perceptions lumineuses différentes, des jeux de reliefs et de densité ou au contraire de transparence et de légèreté selon la qualité ambiante de la lumière.



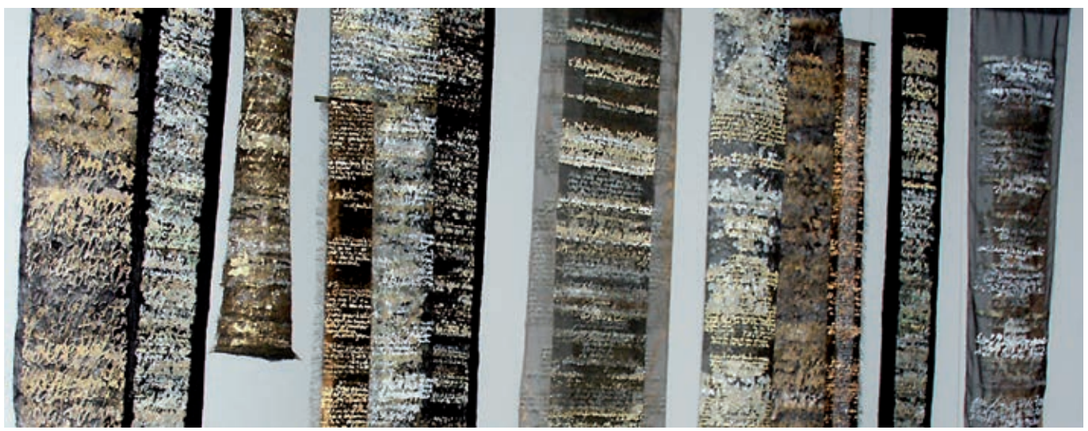


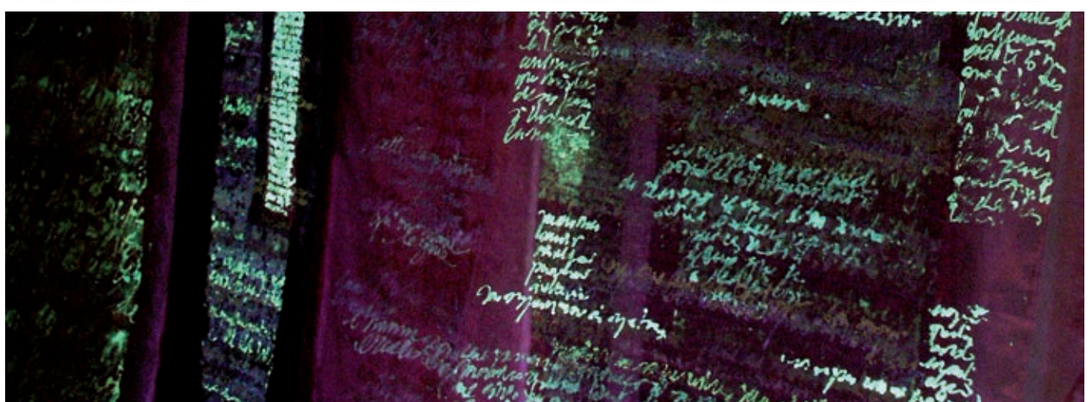
Voiles d'écriture

De jour, selon la lumière, l'écriture émerge de ces palimpsestes textiles, en matité, douceur et transparence ou dans un granité réfléchissant intense de microbilles de verre.

De nuit, une seconde peau textile diaphane d'écrits luminescents apparaît, ne dévoilant qu'une partie des textes. Elle révèle dans les profondeurs du tissu la présence réelle ou virtuelle de pensées impalpables qui vibrent sous des nuances désormais vert/ jaune et blanc/ bleu.

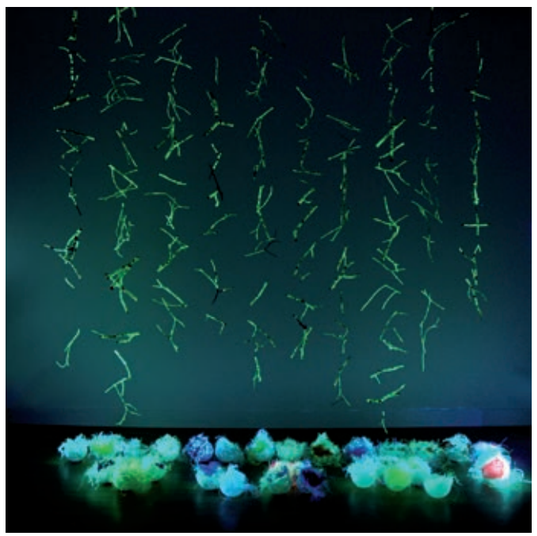
Tout semble flotter dans cet espace nocturne et les supports annihilés laissent place, pendant un certain temps, à des plans voués à l'évanescence...

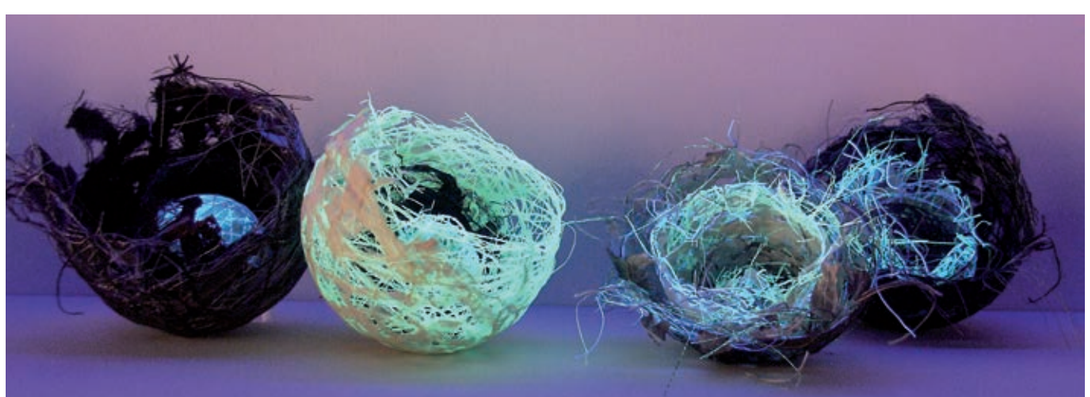




Apesanteur et Nids de lumière

Installations spatiales, aériennes et poétiques qui mêlent brindilles en porcelaine ou enrobées de fils réfléchissant et luminescent, plumes en radiographie, galets textiles en apesanteur et volumes au sol.





Variations minérales

Une exploration du minéral a donné naissance à plusieurs série d'œuvres allant du mini textile à l'installation Sources d'inspiration, Les galets de la plage d'argent, Galets dentelle, Pierres vertes...
Pierres et galets ont perdu leur densité : ils sont légers, creux, certains remplis de fibres. Leurs veines réfléchissent la lumière qui perdure dans la nuit.

Parcours artistique

Formation

→ Ecoles supérieures d'Arts Appliqués, Paris (ENSAAMA, ESAA) ; Faculté d'Arts Plastiques, Paris.
→ Elève de Robert WOGENSKY et de Jacques BRACHET.

Activité

→ Enseignante en Arts Plastiques (1979-1988) et en Arts Appliqués, section Textile (1989-2015).
→ Nombreuses expositions nationales et internationales depuis 1978.
→ Interventions en colloques. Conférences, articles sur l'art textile et la tapisserie. Workshops. Membre de jurys.
→ Membre de ETN European Textile Network (http://etn-net.org).
→ Membre de FAF Fiber ArtFever (www.fiberartfever.com).
→ Maison des Artistes.

Distinctions

→ 2016 : 3e prix, Fiber Art International, Pittsburgh, USA ; Prix du Public, Fils & Métiers Varaignes, France.
→ 2015 : "Actualized attitude towards the world" Diploma Award "9th International Biennial of Textile Miniatures Out of the box", Vilnius, Lithuanie.
→ 2013 : Prix Bernina Artextures.
→ 2011 : 1er prix "VI International World Biennial of Contemporary Textile Art: AIRE Large Format", Mexique.
→ Recognation Award, Fantastic Fibers, USA.
→ Prix du jury in professional category "13th Minitextile Exhibition REVERS-AVERS", Bratislava, Slovaquie.
→ Diploma Award "7th International Biennial of Textile Miniatures Vanish Survive", Vilnius, Lithuanie.
→ 2010 : Award for innovative use of materials, Fiber Art International, Pittsburgh, USA.
→ Mension Honorosa, Red Textil Iberoamericana, San José, Costa Rica.
→ 2005 : 1er prix Artextures, France Patchwork.
→ 2004 : 1er prix Scythia 5 Kherson Ukraine.

Œuvres dans des collections publiques et privées.

Contact de l'artiste

→ brigitte.amarger@gmail.com / www.brigitteamarger.com