

FILS ET TRANSITIONS DE COULEURS

Au détour de l'exposition « Fluid threads » j'ai eu la chance de découvrir le fascinant travail de Ptolemy Mann, reine absolue de la teinture sur fils. La galerie « Taste Contemporary » à Genève a su habilement mettre en résonance les œuvres conjointes de Ptolemy Mann et de Jinya Zhao, une artiste verrière, dans une parfaite fluidité de reflets, de textures et de couleurs.

Les tentures de Ptolemy Mann révèlent les trésors collectés durant son récent voyage sur l'île de Kyūshū, au sud du Japon. Elle s'y est imprégnée de sa végétation luxuriante, de ses couleurs presque outrageantes et en a rapporté un recueil d'images pour capturer ses impressions. En admirant ses œuvres, je n'ai pas tout de suite compris s'il s'agissait de peintures ou de tissages, tellement les dégradés de couleurs semblaient surréalistes. Mais en m'approchant j'ai pu constater qu'il s'agissait bien de fils teints et parfois complétés d'un coup de peinture, presque brutal, comme pour rappeler que tout n'est pas vertical et bien ordonné.

La couleur instinctive

Lors de sa formation auprès du Collège d'Art et de Design Central Saint Martins à Londres, Ptolemy apprend la théorie des couleurs du Bauhaus. Une fois par semaine, les élèves sont tenus de peindre des centaines de petits carrés entre couleurs complémentaires. Ces exercices un peu extrêmes lui font cependant comprendre ce qui se passe au cours de ces transitions, lorsque le jaune passe au violet ou que l'orange devient bleu, ce moment éphémère entre les deux qui produit de si séduisants dégradés.

Une fois imprégnée de cette théorie, Ptolemy s'en éloigne pour un usage plus personnel et spontané. Elle pratique activement une technique dite de la « couleur instinctive » et se plaît à débusquer dans la rue, toutes sortes d'associations de couleurs improbables. Il est important de connaître les règles qui régissent les couleurs mais il est bon aussi de les lâcher et de suivre son intuition comme savent le faire instinctivement les enfants.

Sa façon de teindre les fils est un équilibre entre contrôle et spontanéité. Une certaine planification est requise car une fois que le fil est teint, on ne peut plus revenir en arrière mais en même temps, il y a quelque chose de très physique et d'intuitif dans l'usage des pigments. « Les couleurs sont porteuses d'émotions car elles véhiculent des souvenirs parfois anciens, souvent inconscients, propres à chacun de nous ». Ptolemy ne cherche pas à représenter un paysage mais à partager ses émotions à travers des touches abstraites de couleurs.

Transition entre obscurité et lumière

Lorsqu'elle découvre l'ikat, Ptolemy en tombe littéralement amoureuse car elle perçoit les infinies possibilités de cette technique, ces incroyables mélanges de couleurs qui peuvent être produits et qui nous font presque penser à de la peinture. L'ikat est aussi un moyen rapide et efficace pour réaliser plusieurs projets sur un seul et même écheveau. Certains mélanges ratent parfois lorsqu'ils tournent au gris ou deviennent trop sombres mais ils peuvent aussi déboucher sur de magnifiques transitions de couleurs. Le résultat final est toujours une surprise. Il ne se

2

3

4

révèle qu'au moment où on enlève le tissu du métier car au cours du tissage, on n'aperçoit jamais qu'une seule section à la fois. La couleur peut aussi être une transition entre obscurité et lumière. Son triptyque « Circadian Rythm » illustre avec douceur ces nuances de tons. Le premier naissant de la nuit, le deuxième s'éveillant aux tendres lueurs de l'aurore et le troisième révélant l'éclatante lumière du jour.

Capter l'instant

Depuis ses 18 ans, Ptolemy voulait être peintre mais un professeur lui a dit qu'elle n'était pas douée pour la peinture mais par contre, très adroite avec les couleurs et il lui a recommandé de se diriger plutôt vers le tissage. Elle a donc tissé pendant 30 ans, nourrissant silencieusement son désir de peindre. Mais un beau jour, dans un tournant de sa vie, une porte s'est ouverte, libérant un puissant besoin d'une autre forme d'expression. Dès lors, Ptolemy juxtapose adroitement les différents procédés de teinture, de tissage et de peinture. La coloration des fils peut être effectuée avant ou pendant le tissage, un tissage très fin cherchant à reproduire une surface lisse comme une toile de peintre. Le tissu est ensuite coupé en plusieurs sections puis fortement tendu sur des cadres, ce qui lui donne volontairement une illusion de tableaux. « Qu'est-ce qu'une peinture en somme hormis des pigments apposés sur une surface ? » Une ultime étape effectuée en extérieur, consiste à mouiller certaines tentures pour y accueillir une dernière couche de peinture. Parfois la couleur est même apposée directement depuis le tube puis étalée au pinceau. C'est un pari risqué, quand il a fallu des mois pour réaliser un tissu qu'un dernier geste pourrait complètement gâcher. Mais parfois, le résultat est simplement fabuleux. C'est littéralement une façon de capturer l'instant.

A ses yeux, peinture et tissage ne sont pas antinomiques. Le tissage fut son premier amour et première source d'inspiration. Du jour au lendemain, elle est partie acheter des couleurs et s'est lancée dans une centaine de petites peintures sur papier. Gagnant en confiance, elle a expérimenté de plus grands formats puis s'est mise à peindre à même ses tissages. Le tissage est une activité mentale quand la peinture vient du cœur. Le tissage est lent, précis, méticuleux et planifié alors que la peinture est rapide, émotionnelle, désordonnée et spontanée. C'est très intéressant de passer de l'un à l'autre et de vivre ces deux formes d'expression qui font également partie d'elle-même.

ptoleymann.com; jinyazhao.com; tastecontemporary.com

Die Übersetzung dieses Texts finden Sie auf textilforum.ch/aktuelle-ausgabe

- 1 Sakura, 2024
- 2 Rythme Circadien : Moisson de Nuit. Tate Modern Gallery, Londres
- 3 Rythme Circadien : Triptyque. Tate Modern Gallery, Londres
- 4 Ptolemy Mann (à gauche) et Jinya Zhao à la galerie « Taste Contemporary » à Genève
Photos © Ptolemy Mann