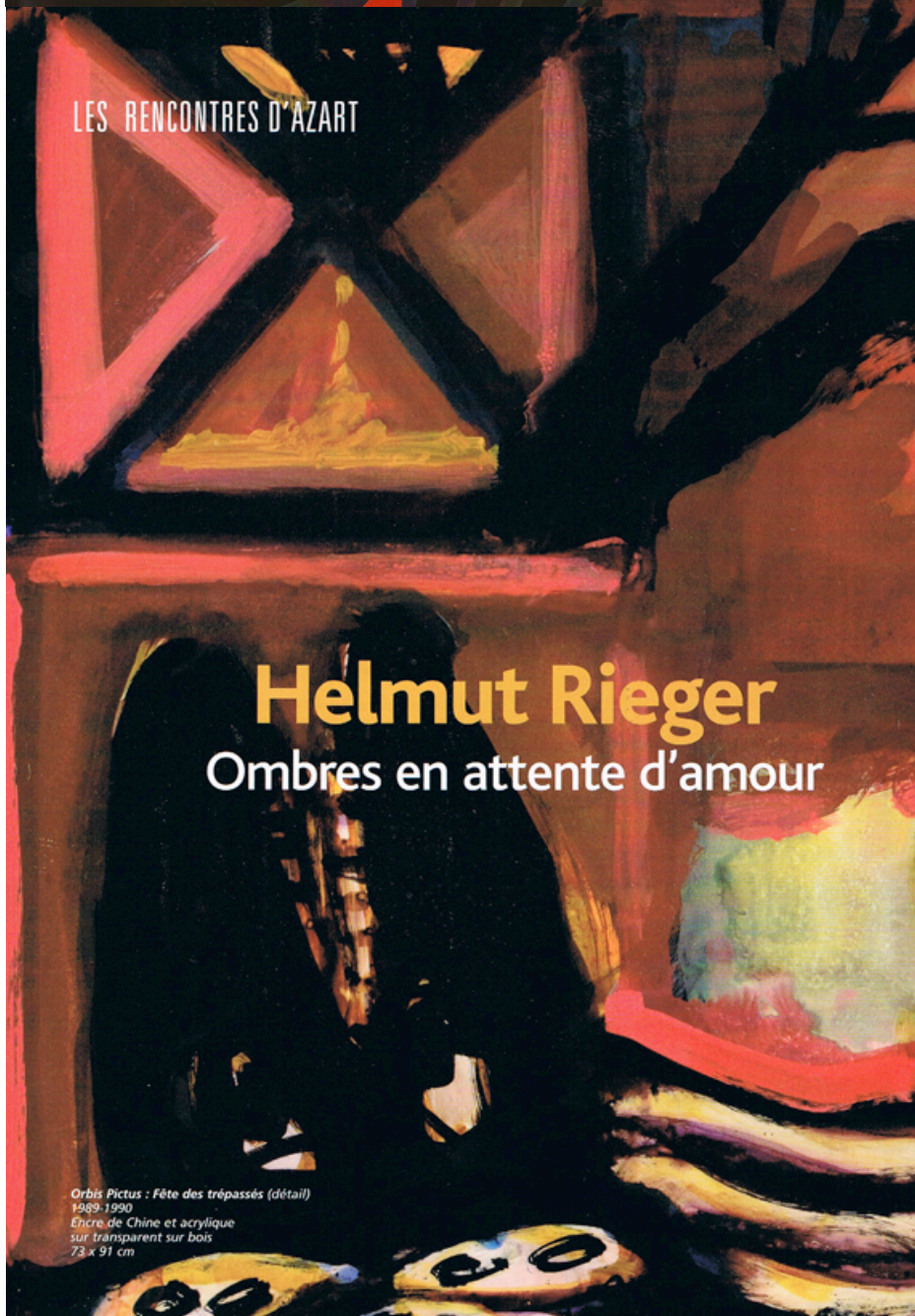

LES RENCONTRES D'AZART

Helmut Rieger

Ombres en attente d'amour

Orbis Pictus : Fête des trépassés (détail)
1989-1990
Encre de Chine et acrylique
sur transparent sur bois
73 x 91 cm

Voilà un artiste profondément authentique ! Helmut Rieger, qui vient d'avoir 77 ans, construit en Allemagne une œuvre Expressionniste puissante, où la brutalité du propos pictural, n'est en fait que la transmission d'une formidable énergie vitale. Une belle découverte pour le public français.

Par Gérard Gamand

L'Expressionnisme est né en Allemagne au début du siècle. Les artistes de ce puissant mouvement ont brisé les chaînes de l'art officiel, qui préconisait alors d'obéir aux lois de la beauté et de concourir au sentiment de l'harmonie. Ils sont devenus en quelques années de véritables "criminels du pinceau" (sic), pour le plus grand bien de l'histoire de la peinture. Mais quand le régime nazi traqua ces peintres "dégénérés", il était trop tard ! Le mouvement était définitivement en marche. Cet Expressionnisme, qui n'est rien d'autre qu'un cri venant de l'intérieur, trouve dans notre époque bien des motifs de révolte.

Comme vous le savez, nous suivons avec une très grande attention ce courant pictural. C'est donc avec cette histoire bien en tête, que nous sommes allés visiter l'exposition "Eros et la Mort" d'Helmut Rieger à la galerie Polad-Hardouin. Quel choc ! Il nous fallait évidemment immédiatement rencontrer cet artiste pour vous le présenter... L'artiste allemand, vivant et travaillant à Munich, ne parlant pas un mot de français ou d'anglais, ce ne fut pas aussi simple que prévu. Mais qu'importe, les tableaux que nous vous présentons parlent d'eux-mêmes ! Helmut est né en 1931 à Neisse en Haute Silésie. Il faut se rappeler que cette région était alors peuplée de Polonais, alors

que la Basse Silésie était, elle, peuplée d'Allemands. Le Reich d'Hitler règlera le problème par la force en envahissant la Haute Silésie en 1939. Notre petit Helmut se trouve donc, dès sa plus tendre enfance, au milieu des pires drames et des plus abominables horreurs dont l'homme est capable. On se doute qu'il en sera durablement traumatisé ! C'est assez tardivement à l'âge de 25 ans, qu'il s'inscrit aux Beaux-Arts de Munich, dans la classe d'Erich Glette. Dès lors, il va participer activement à différents mouvements d'avant-garde : Fondation du Groupe WIR ("Nous" en allemand) en 1959, coopération avec le groupe SPUR ("Trace") en 1965, fondation du groupe GEFLECHT en 1966...

Explorer les limites de l'humain

Malheureusement, il tombe gravement malade et doit complètement arrêter de peindre entre 1969 et 1972. Sa vision du monde de l'art en sera profondément bouleversée. "Lorsque j'ai quitté l'hôpital, toutes les idées abstraites modernes m'étaient devenues complètement irrecevables. J'ai eu alors le sentiment que l'art moderne était d'une totale superficialité... c'est par le Symbolisme Figuratif que j'ai pu retrouver mon chemin". La peinture d'Helmut s'enracine alors

Eros et la Mort : Couple
1984
Encre de Chine et acrylique sur transparent
87 x 60 cm

Eros et la Mort : La naissance du monde
1989
Encre de Chine et
acrylique sur papier transparent
114 x 134,5 cm

Helmut Rieger

Ombres en attente d'amour

dans le silence et renvoie à nos propres questions sur le sens à donner aux choses. Sa Figuration allusive, sous-tendue par un profond sentiment chrétien, "explore les limites de l'humain pour les transcender et retrouver ce qui a toujours animé les peintres : faire exister sa toile face au regard de l'autre". Il devient de plus en plus Expressionniste et se met à peindre sauvagement une humanité plongée dans l'ivresse d'un non-retour. Il a tant de choses à nous dire, tant de choses à dénoncer, tant de choses à déplorer...

C'est comme si la condition humaine avait trouvé un langage rédempteur dans la peinture de l'artiste allemand. Il va définitivement se démarquer de l'Abstrait, qu'il nomme art concret et donnera cette réponse parfaitement limpide : "L'art concret montre que la forme ne renvoie alors à rien d'autre qu'à elle-même. Si une peinture ne raconte plus d'histoire, elle ne permet pas d'identifier a posteriori la personne qui l'a réalisée. Elle a perdu toute référence à la réalité tangible, et n'existe que par elle-même. Tandis qu'une peinture, qui d'une manière ou d'une autre, entretient un rapport avec la réalité visible, intègre toujours cette dernière. C'est ainsi que nous pouvons dire aujourd'hui qu'un tableau a dû être peint en 1400 environ, parce que les contours, tout en douceur, de tel portrait de la Madone indiquent avec précision qu'il s'agit de cette époque". L'exposition de Paris : Eros et la Mort présentait une série d'œuvres

réalisées entre 1983 et 1993 qui utilisaient le noir profond et le blanc. Des œuvres magistrales, impressionnantes, présentées dans un silence de cathédrale. Des personnages occupant la totalité de l'espace, des signes aux visions primitives qui nous renvoient à l'apocalypse, tout un maelström, une sorte de corps à corps entre la vie et la mort... Un sentiment de grande puissance, servi par un accrochage muséal.

L'artiste travaille avec un pistolet aérographe, pour projeter une matière brillante sur une fine pellicule plastique qui est ensuite marouflée sur bois, ou placée sous verre. Cela renforce cette impression de grande profondeur.

Je travaille à un tableau jusqu'à ce qu'il finisse par me regarder

"L'essentiel pour moi est de travailler un tableau jusqu'à ce que l'énergie investie me revienne sous la forme d'un rayonnement. Je dis toujours que je travaille à un tableau jusqu'à ce qu'il finisse par me regarder. Quand une peinture me regarde, je sais que je n'ai plus d'importance, car elle a désormais sa vie propre". L'homme est au cœur de l'aventure picturale d'Helmut Rieger. Ces silhouettes, arrachées aux limbes, véritables "ombres en attente d'amour", au plus près des pulsions de l'être, nous touchent droit au cœur. L'artiste fait sortir du tableau la vie intérieure qui l'obsède depuis tant d'années, il

Orbis pictus, Tüme
1990
67,7 x 49,8 cm

Orbis Pictus : Safari
1990
Encre de Chine et acrylique sur transparent sur bois
73 x 91 cm

nous dit l'effroi et la stupeur avec une grande dignité. Son œuvre toute entière, sublime une pensée lucide qui sait, mieux que d'autres, transcender le drame humain. Et c'est bien là toute l'originalité de cet Expressionniste allemand, qui bouscule mais ne triche pas.

Sa brutalité n'est en fait qu'une folle énergie transmise, où la mort et la vie se livrent un combat farouche. Sa sincérité et son exigence font le reste. Au-delà des hallucinations existentielles, au-delà d'une dramaturgie aux couleurs des ténèbres de notre conscience, il y a une grande

tendresse pour l'humanité. Et c'est bien cela l'essentiel ! ■

POUR EN SAVOIR PLUS

Galerie Polad-Hardouin
86, rue Quincampoix
75003 Paris
Tél. +33 (0)1 42 71 05 29