

 SAISONS DE CULTURE

Hélène Jacqz

À Cappella

Œuvres sur papier 2014-2015

 SAISONS DE CULTURE

Hélène Jacqz

À Cappella

Œuvres sur papier 2014-2015

Texte Catherine Duparc

Nous mettons entre les mains du lecteur le troisième catalogue des œuvres d'Hélène Jacqz. Cette fois-ci, il présente le travail de l'artiste de la fin de 2014 à 2015. Avec les deux opus précédents « Danse avec les couleurs » 2015-2017 et « Cadences » 2017-2019, nous pouvons ainsi avoir une idée de l'étendue du talent d'Hélène. Les œuvres qu'on y trouve, ont en commun un certain tempo, un rythme une sorte d'accélération du temps. Hélène considère ce rythme comme le fondement de toute création, dans le domaine de l'architecture aussi bien qu'au théâtre, dans la peinture ou en musique. On trouve aussi un certain rythme dans un poème ou dans un roman. C'est ce qui rend une composition vivante ou morte et une pensée stimulante ou ennuyeuse. Lisons ces catalogues en suivant la cadence, laissons-nous emporter par leurs couleurs et leur rythme animera notre imagination.

Sergiusz Chądyński

Directeur de l'édition

We put in the reader's hands the third catalog of the works of Helen Jacqz. This time, it presents the work of the artist from the end of 2014 to 2015. With the two previous opus "Dance with the colors" 2015-2017 and "Cadences" 2017-2019, we can thus have an idea of the extent of Hélène's talent. The works found here have in common a certain tempo, a rhythm, a kind of acceleration of time. Hélène considers this rhythm to be the foundation of all creation, in the field of architecture as well as in the theater, in painting or in music. There is also a certain rhythm in a poem or in a novel. This is what makes a composition alive or dead and a thought stimulating or boring. Let's read these catalogs and follow their rhythm, let ourselves be carried away by their colours and their rhythm will animate our imagination.

Sergiusz Chądyński

Director of Editing

Suite simple - 2014, techniques mixtes sur papier monté sur bois, 102 x 72 cm

A voix nue

La visite à l'atelier d'Hélène Jacqz reste comme un jour éclaboussé de soleil. Est-ce une reconstruction de la mémoire ou simplement le souvenir d'un éblouissement devant des toiles qui dégagent une énergie si intense ?

Ses grandes peintures nous dévoilent la chorégraphie de la ronde de la danse de Matisse, mais l'artiste n'en a retenu que l'essence du geste. A l'instar des figures abstraites de la peinture américaine, elle inscrit sur la toile des mouvements de grande ampleur qui orchestrent cette rencontre ou plutôt ce choc de couleurs.

Un combat titanesque se joue, il évoque l'éclat des timbres vocaux de l'opéra, des voix se répondent et cherchent l'harmonie ou la fusion totale. Dans la rencontre de couleurs à l'acidité exacerbée, on perçoit l'éclat du bel canto. Lorsque les notes sont plus sourdes, sombres et mates, on retrouve la profondeur des voix wagnériennes. Le travail, avec ses tonalités parfois osées, est littéralement flamboyant.

Choc de couleurs, mouvement, débordement, si l'on peut parler de lyrisme, c'est avec ce sens fort d'une émotion brute imprimée sur la toile, Hélène procède dans un élan physique, avec de larges rouleaux-balais qu'elle glisse et projette sur la surface de la toile arrimée au sol.

A corps perdu

Dans une série d'œuvres sur papier d'un format moins monumental, on retrouve le même geste mais avec l'utilisation d'une couleur unique sur fond blanc. Ce travail antérieur évoque une variation « moderato cantabile » sous forme calligraphique. Mais cette calligraphie comme exercice mental est dépassée par l'irruption soudaine d'une véritable projection du corps dans un mouvement de don de soi. Le geste est intuitif, communicatif.

In a bare voice

A visit to Helene Jacqz's workshop is like a day splatted by the sun. Is it a reconstruction of the memory or simply the souvenir of a glare in front of canvases diffusing such intense energy? Her large paintings unveil the choreography of Matisse's dance, but the artist only retained the essence of the gesture. Following the example of the abstract figures of the American art of painting, on the canvas she inscribes movements of large magnitude that orchestrate this gathering or rather this collision of colours. A titanic battle takes place; it suggests the tones of the opera; voices respond to each other and look for harmony or total fusion. In the encounter of colours of exaggerated acidity, we can perceive the bel canto's vividness. When notes are more muted, dark and matt, we can recognize the depth of Wagnerian voices. With its sometimes daring tonalities, the work is literally flamboyant. Splashes of colour, movement, overflow. If we can speak of lyricism, it is with this strong sense of a raw emotion transferred on to the canvas, that Helene proceeds in a physical momentum with large roller brushes that she slides and projects onto the surface of the canvas held down to the ground.

Wholeheartedly

In a series of artworks on paper of a less monumental size, the same gesture is recognizable with the use of a unique/plain colour on a white background. This previous work can remind one of a "moderato cantabile" variation in a calligraphic shape. But this calligraphy, like a mental exercise, is overtaken by the sudden irruption of a true projection of the body in a self-giving movement. The gesture is intuitive, communicative.

Suite simple - 2014, techniques mixtes sur papier
monté sur bois, 102 x 72 cm

Altérité - 2014, techniques mixtes sur papier
monté sur bois, 102 x 72 cm

Hélène travaille au sol, car les rouleaux nécessitent appui et recul. Cette série sur papier n'est qu'un entraînement pour apprivoiser ses nouveaux outils sans aucune intention de résultat. Elle a expérimenté sa nouvelle technique sur plus d'une centaine de grands papiers pour n'en conserver qu'une sélection. Est-ce la raison de la liberté qui s'en dégage ?

La couleur

Pour la série « Suite simple », ce sont des feuilles de papier industriel de format 72x102 cm utilisées seules ou assemblées par deux, quatre et ou six. Hélène prépare elle-même ses couleurs à partir de pigments. Elles sont monochromes, légèrement iridescentes, aux nuances de bleu, de gris, de mauve ou de l'éclat sobre et transparent d'un violet délavé. Le rendu est minimal. Dans « Altérité » deux couleurs s'affrontent, le bleu et l'orangé extrême. Le geste semble plus lent, plus proche de la danse, d'une émotion qui se cherche. Cet orangé fluorescent, crée une tension très particulière associée à sa complémentaire de gris bleus ou violets. Puis il y a les « Autres danses », monumentales, fluides, où les gestes purs, associés à des camaïeux de bleus tout en transparences, jaillissent comme des vagues. Double piste, plus ludique est conçu comme un jeu de dominos.

Ces variations tout en jaillissement, fusion, dialogue, nous placent dans le même état de transe que l'artiste. La peinture d'Hélène se ressent de l'intérieur, au niveau d'un subconscient, à l'image de l'expérience de synesthésie d'art total théorisée par Kandinsky. C'est une invitation à la « danse de la vie », chorégraphie de la couleur, musicalité du geste.

Catherine Duparc

Helene works directly on the floor, because the rolls need leaning and withdrawing. This series on paper is just a training aiming at taming these new tools without any intention of a result. She has experimented her new technics on more than a hundred papers and only keeps a selection of them. Is this why such a sense of freedom emanates from them?

Colour

For the "Suite simple" series, industrial sheets of paper of a 72x102 cm format are used individually or assembled by two, four and/or six. From pigments, Hélène creates the colours herself. They are monochrome, slightly iridescent with shades of blue, grey, mauve or the sober brightness and transparency of a faded purple. The rendering is minimal. In "Altérité", two colours face each other, blue and extreme orange. The gesture seems slower, closer to dance, to an emotion finding itself. This fluorescent orange creates a very particular tension, associated to its complementary blueish or purplish greys. Then, there are the monumental, fluid "Autres danses" (Other Dances), where the pure gestures, associated to shades of blue in full transparency, are surging like waves. "Double piste" (Double track), more playful, is designed like a game of dominos.

These variations, all in a gush, a fusion, and a dialogue, place us in the same state of a trance as the artist's. Hélène's painting is felt from inside, at a subconscious level, like the synesthetic total art experience theorized by Kandinsky. It is an invitation to "the dance of life", choreography of colour, musicality of the gesture.

Suite simple - 2014, techniques mixtes sur papier monté sur bois, 102 x 72 cm

Altérité - 2014, techniques mixtes sur papier monté sur bois, 102 x 72 cm

Autre danse - 2014, techniques mixtes sur papier, 144 x 204 cm

Altérité - 2014, Techniques mixtes sur papier monté sur bois, 102 x 72 cm

Suite Simple - 2014, Techniques mixtes sur papier monté sur bois, 102 x 72 cm

Altérité - 2014, Techniques mixtes sur papier monté sur bois, 102 x 72 cm

Suite simple - 2014, Techniques mixtes sur papier monté sur bois, 102 x 72 cm

Altérité - 2014, techniques mixtes sur papier monté sur bois, 102x72 cm

Suite simple - 2014, techniques mixtes sur papier monté sur bois, 102x72 cm

Autre danse - 2018, 144 x 102 cm, techniques mixtes sur papier

L'approche détournée du rouleau de peintre en bâtiment pour peindre, était un challenge. En 2013, j'ai démarré ce travail par hasard en tout petit. Puis j'ai essayé d'agrandir. Il a fallu nous apprivoiser. Cela a mis plus d'un an. Comment donner de la vie à une peinture faite avec un outil si peu malléable ? Le rouleau m'a permis de gagner en concentration, en confiance mais surtout de m'amuser à découvrir ses trésors cachés : Il pouvait glisser comme sur une patinoire, laisser des traces et rejeter l'excès de peinture sur le côté en créant de magnifiques embus. J'adore le côté artisanal de la peinture, la bidouille, qui finalement devient quelque chose qu'on apprend à utiliser instinctivement. H. J.

The use of the roundabout of the house painter's roller to paint was a challenge. In 2013, I started the experimentation by chance and in very small formats. Then I tried to expand. The tool and I, we had to get to know each other. It took at least over a year. How do you give life to a painting made with such a poorly malleable tool? The roller allowed me to gain concentration, confidence but above all to have fun discovering: It could slide like on an ice rink, leave traces and reject excess paint on the side by creating magnificent embus. I love the artisan side of painting which ultimately becomes something you learn to use instinctively. H. J.

Altérité - 2014, techniques mixtes sur papier monté sur bois, 102 x 72 cm

Suite simple - 2014, techniques mixtes sur papier monté sur bois, 102 x 72 cm

« L'essence du dynamo-rythme c'est la manière dont l'énergie est transformée en mouvement. Etienne-Marcel Decroux (1898-1991, acteur, mime et chorégraphe français), travaillait les qualités du temps, du rythme et de la tension musculaire ; il enseignait comment percevoir cette combinaison et cherchait à faire comprendre que l'expressivité du mouvement se trouve plutôt dans les facteurs dynamiques que dans la forme elle-même. »

“Etienne-Marcel Decroux (1898-1991) studied the qualities of time, rhythm and muscular tension. He taught how to perceive this combination and tried to explain that the movement's expressivity is to be found in the dynamic factors rather than in the forms themselves.”

Altérité - 2014, techniques mixtes sur papier monté sur bois, 102 x 72 cm

Autre danse soleil - 2014, techniques mixtes sur papier monté sur bois, 102 x 72 cm

Dans « Le Temps scellé » du célèbre réalisateur Andreï Tarkovski (1932-1986), il écrit : *C'est une erreur de dire qu'un artiste « cherche » son sujet. Celui-ci mûrit en lui, comme la gestation d'un enfant jusqu'à l'accouchement. L'artiste n'est pas le maître, mais le serviteur d'une situation. La création est pour lui la seule forme d'existence possible. Chacune de ses oeuvres est en lui comme une poussée irrésistible. Et l'enchaînement de ses actes ne trouve sa légitimité que s'il a foi en son sujet, car seule la foi cimente les images en un système, voire en un système de vie.*

**Lumière instantanée
de Andreï Tarkovski**

In “Le Temps scellé (Sealed Time)” from the film maker and writer Andreï Tarkovski (1932-1986), he writes : *It is a mistake to say that an artist “is seeking” his subject. It matures in him, like the gestation of a child until childbirth. The artist is not the master, but the servant of a situation. Creation is for the artist the only possible form of existence. Each of his works is like an irresistible thrust in him. And the sequence of his acts finds its legitimacy only if he has faith in his subject, because only faith cements the images in a system, even in a system of life.*

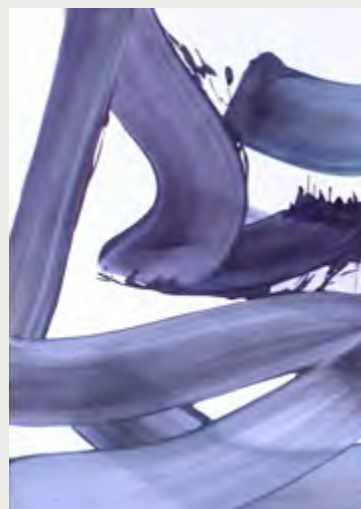
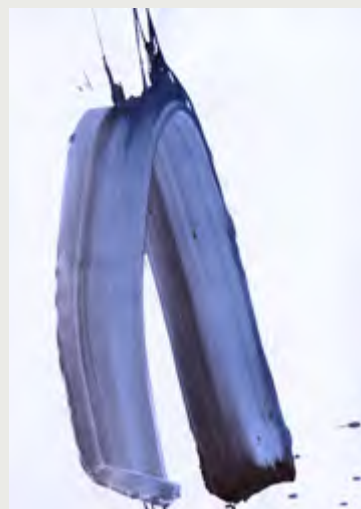
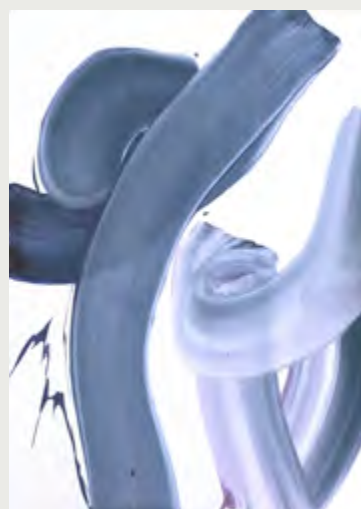
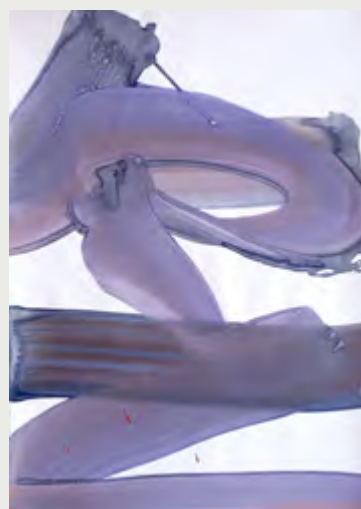
Autre danse - 2014, techniques mixtes sur papier monté sur bois, 102 x 144 cm

Altérité - 2014, techniques mixtes sur papier monté sur bois, 102 x 72 cm

Suite simple magenta - 2020, techniques mixtes sur papier monté sur bois, 102 x 72 cm

Suites simples - 2014, techniques mixtes sur papier monté sur bois, 102 x 72 cm

Autre danse - diptyque, 2014, techniques mixtes sur papier monté sur bois, 2 x (102 x 144 cm)

Variations - 2016, techniques mixtes sur papier monté sur bois, 45x32 cm

Faux carré sur fond rouge - 2015, 210 x 200 cm, technique mixte sur papier

Projet Namibie - 2015, techniques mixtes sur papier, 50,5 x 30,5 cm

Double piste

Un dialogue en tête à tête.

Comme dans la vie, où les rencontres sont dues au hasard, les couples sont parfois drôlement assemblés.

Affublés de leurs contradictions ou de leurs affinités, ils racontent une histoire tel un jeu de domino.

Entre les couleurs chaudes tirées jusqu'à leurs extrêmes fluorescences et les gris, la danse est multiple et le jeu sans fin. Des ralliements s'opèrent. Un conciliabule invisible rassemble et ouvre le champ des possibles.

H. Jacqz

Double track

One-to-one dialogue.

As in life, where the meetings are due to chance, couples are sometimes strangely assembled.

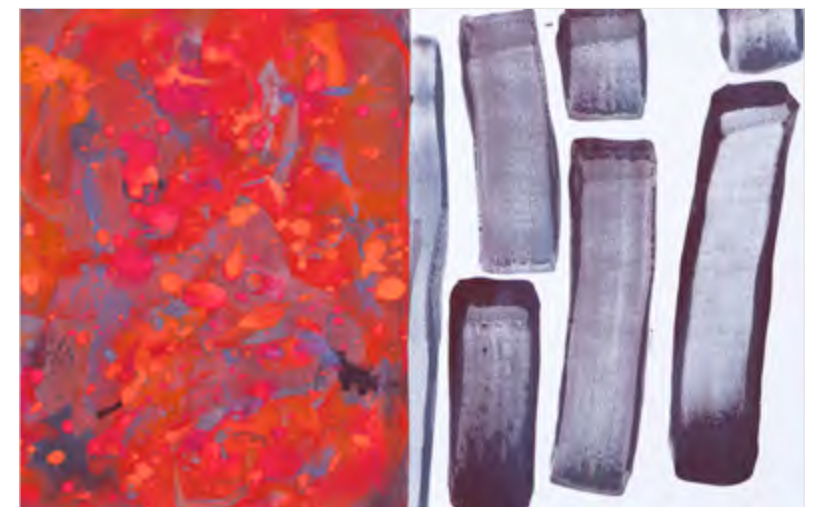
Decked out in their contradictions or their affinities, they tell a story like a domino game.

Between the warm colors drawn to their fluorescent extremes and the grays, the dance is multiple and the game endless. Rallyings are taking place. An invisible confabulation brings things together and opens the field of possibilities.

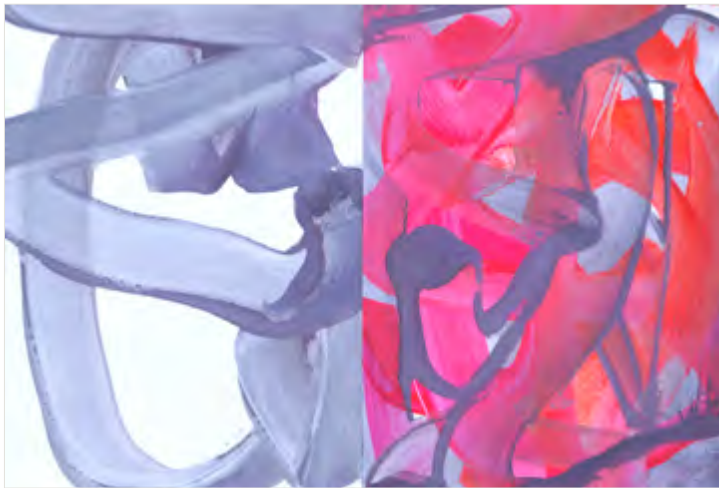
H. Jacqz

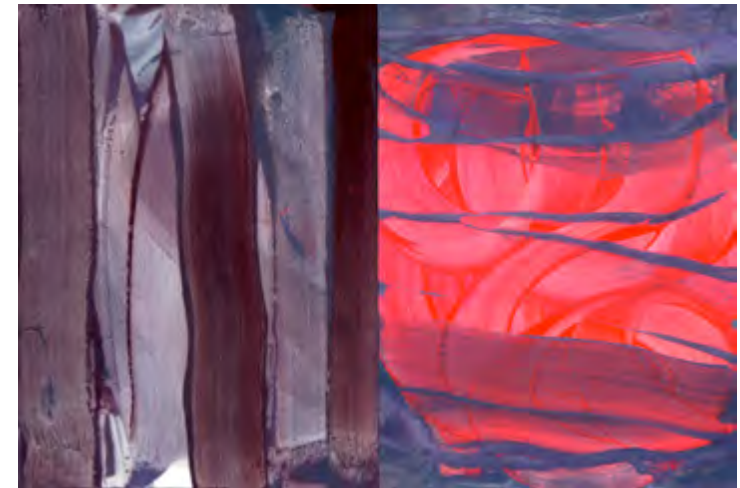
Double piste - 2015, techniques mixtes sur papier monté sur bois, 33 x 50 cm

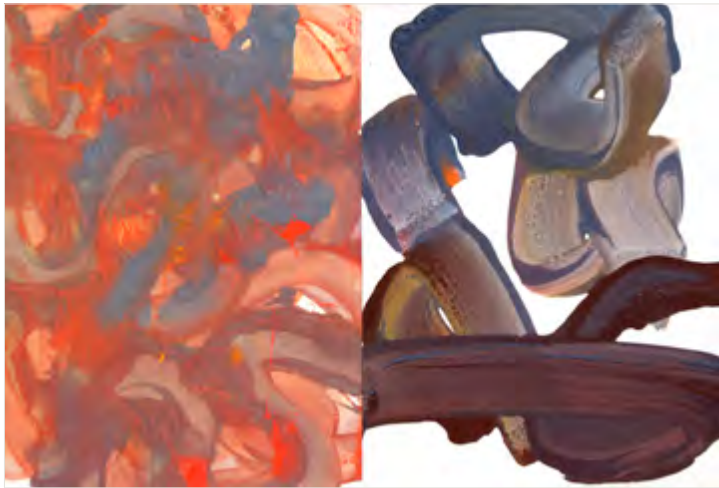
Double piste - 2015, techniques mixtes sur papier monté sur bois, 33 x 50 cm,

Double piste – 2015, techniques mixtes sur papier monté sur bois, 33 x 50 cm

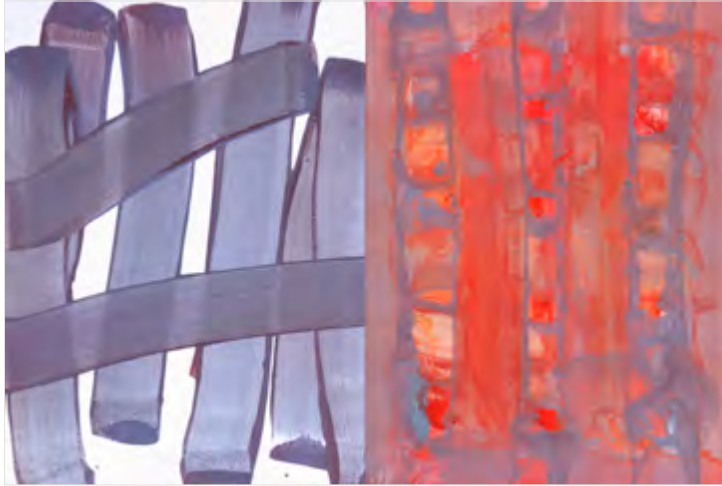
Double piste – 2015, techniques mixtes sur papier monté sur bois, 33 x 50 cm

Double piste – 2015, techniques mixtes sur papier monté sur bois, 33 x 50 cm

Double piste – 2015, techniques mixtes sur papier monté sur bois, 33 x 50 cm

Double piste – 2015, techniques mixtes sur papier monté sur bois, 33 x 50 cm

HELENE JACQZ

21 rue des Roses
92260 Fontenay aux Roses -France
Tél : 07 81 64 28 30
helene.jacqz@gmail.com - www.helenejacqz.com
Atelier à Montrouge (Porte d'Orléans)

FORMATION

1993 Master of Fine Art, Parsons School of Art, New York
1991 Diplôme de l'Ecole Nationale Sup.
des Beaux-Arts de Paris

EXPOSITIONS (sélection)

2021 Résidence aux éditions Rémy Bucciari, Colmar
Galerie Mondapart, Boulogne Billancourt

2020 15e promenade artistique de Molineuf
Paris - Damas - Tokyo, galerie Ephémère,
La Chartre sur le Loir

2019 Galerie Mondapart, Boulogne-Billancourt

2018 Galerie Insula, Paris
Galerie de l'Essor, Vallée de Joux, Suisses

2017 Dancing Soul, le SEL, Sèvres
Galerie Mondapart, Boulogne-Billancourt
Galerie Insula, Paris
Groupe Prévoir, Paris

2016 Galerie Insula, Paris
Middelbourg, cloître et crypte de l'Abbaye,
Pays-Bas
Flessingue, Fort Rammekens, Pays-Bas

2015 Domaine Tinel-Blondelet, FIAAC Pouilly

2014 « Ames en Résonnances », Takamatsu, Japon
Guoyi Art Museum - Galerie Nationale
des Beaux Arts, Pékin

2013 Orangerie du Sénat, jardin du Luxembourg, Paris
Espace Icare, Issy-les-Moulineaux,
Hauts de Seine

2012 Galerie Le Garage, Nantes
Exposition itinérante en Italie,
Milan / Lecce / Venise

2011 Centre d'Arts Plastiques Albert Chanut,
Clamart, Hauts-de-Seine

2010 Parsons Shool of Art, Paris
Galerie Alexandre Cadain, Paris
Centre Albert Chanut, Clamart, Hauts-de-Seine

2009 Galerie Pierrick Touchefeu, Sceaux, Hauts-de-Seine
Symposium de Raka, Syrie

2008 Maison des Arts de Châtillon, Hauts-de-Seine
Médiathèque de Fontenay-aux-Roses, Hauts-de-Seine
Biennale CRAC, Champigny-sur-Marne

2007 Espace Jacques Prévert, Mers-les-Bains, Somme
40° sur la Banquise, Montrouge,
Hauts-de-Seine

2005 Double expo Paris - Honfleur,
Galerie François Dudouit

2005 MAC 2005, Paris
Parsons School, Paris

2004 Les Cimaies, Aéroport d'Orly Ouest, France
Manoir de Villers, *Travaux sur papier*,
Saint Pierre de Manneville

2002 Château d'Autonne, Normandie, France

2000 Maison des Arts, Charenton, France

1998 ART FORUM 1998, Montreux (24-27 Sept.), Suisse
Les Cimaies, Aéroport d'Orly, France

1997 Maison des Arts, Charenton, France
Galerie Jaja, Paris, France

1996 MANIF 96, Séoul, Corée

1994 Galerie Ramnarine, Long Island City, New York, USA

DISTINCTIONS

1991-93 Bourse d'Etude Helena Rubinstein,
New York, USA

1992 Bourse Lavoisier du Ministère des Affaires Etrangères
1991 Bourse Fulbright, bourse pour les échanges
internationaux des Nations-Unies

1990 1er prix de dessin de l'Institut des Beaux-Arts,
Prix Pierre David Weil

PRESSE / CATALOGUE / web (selection)

- *Au fil du temps*, 2020, Éd. Saisons de Culture
- 3 catalogues avec *Saisons de Culture*
- *Anachroniques du flâneur*, Marc Albert-Levin,
Éd. Saisons de Culture 2017
- *Officiel des galeries*, Mars 2016
- *Saison de culture* 2013, *Caravane Paris/Damas/Tokyo*,
Orangerie du Sénat
- France télévision *Thé ou café* de 2008 à 2016
- France télévision 2013, *Clip Rose*
- *HDSMag* numéro 27, janvier Février 2013 : *Abstraction* Zoom
sur Hélène Jacqz
- 2012 : *Ouest France* 2012,
Hélène Jacqz cultive l'instant dans l'abstrait
- Octobre 2012 Douze Communes/ le magazine
de Cergy-Pontoise, *Manganèse l'art et la matière*
- *MontrougeMag* 2008, Haude Bernabé et Hélène Jacqz,
Maison des Arts de Chatillon
- 92 Express 2008 : *Mondes visibles et invisibles*,
par Alix Saint Martin
- 92 Express 2006 : *L'art circule à Montrouge*,
par Alix Saint Martin
- *L'Informateur* juin 2007 : Canton d'Eu,
Hélène Jacqz et Daniel Roger
- *La Bible de l'art abstrait* : 2008,
Édition le livre d'art

Remerciements à Saisons de Culture, particulièrement à Woytek, Mylène, Jerzy et Sergiusz sans qui ce catalogue n'aurait pu être réalisé. J'apprécie leur enthousiasme, leur gentillesse, leur confiance et leur professionnalisme.

A Marc Albert-Levin pour ses conseils avisés et à Hélène Laprévotte pour la traduction.

À Catherine Duparc, pour son texte.

À ma famille, mes amis, mes galeristes et agents ainsi que tous ceux qui sont présents à mes côtés par leur amitié, leur soutien, leurs acquisitions ou leur passion.

Cet ouvrage a été tiré à 120 exemplaires.
Les tableaux contenus dans cet ouvrage
ont été photographiés par Woytek Konarzewski®
et Hélène Jacqz®

Imprimé en juillet 2021
par em@emprooveto.pro
ul. Tymienieckiego, 90-349 Łódź - Pologne
Sur papier Sora Matt Plus 150g

Maquette Jerzy Neumark

