

Hélène Jacqz

Danse avec les couleurs !

Peintures grands formats 2015-2017

Hélène Jacqz

Danse avec les couleurs !

Peintures grands formats 2015-2017

Texte Marc Albert-Levin

Danse avec les couleurs !

À l'occasion d'un spectacle musical organisé par le collège de ma fille il y a quelques années, nous avons regardé ensemble le film de Jacques Demy « Les Demoiselles de Rochefort » soutenu par la musique enlevée de Michel Legrand.

J'ai été charmée, touchée, par le décalage, la poésie, la gaïté, l'humanité, l'apparente insouciance (sous fond de guerre d'Algérie) et la douce folie contagieuse (et résiliente) qui a finalement entraîné les habitants de Rochefort à repeindre toute leur ville : les volets, les postes à incendie, les passages piétons... et engendré une atmosphère festive et joyeuse de plusieurs mois dont les habitants se souviennent encore. Ce fut indéniablement une source d'inspiration pour moi.

En 2015, suite à la confirmation d'une exposition à venir, en réaction à la morosité ambiante, je me lance dans une série de grands formats, poussant les couleurs acidulées à leurs extrêmes (jusqu'au fluo), sans peur du kitsch, jouant du mouvement et des collisions colorées. Un travail partant de la couleur et sans repentir. La plupart des toiles ont été résolues en quelques instants après beaucoup de préparation, comme le montre la vidéo filmée par Robin Tardieu à la fin de l'année 2016 (mise en ligne sur youtube « Dans l'atelier d'Hélène Jacqz » en mars 2017).

Ces peintures ont donné lieu à mon exposition parisienne « Early Spring » à la galerie Insula en mars 2016.

Dance with the colours!

During a musical show organized by my daughter's college a few years ago, we watched together Jacques Demy's film "Les Demoiselles de Rochefort" accompanied by Michel Legrand's stimulating music.

I was charmed by this film, touched, by its lightness, its poetry, cheerfulness, humanity, its apparent carelessness (on the background of the Algerian war) and this sweet contagious (and resilient) madness that finally led the inhabitants of Rochefort to repaint their entire city: shutters, fire stations, pedestrian crossings (and so on)... thus was created for several months a festive and joyful atmosphere that the inhabitants of Rochefort still remember to this day.

It was definitely a source of inspiration for me.

In 2015, after the confirmation of an upcoming exhibition, I embarked on a series of large formats impetuous canvases, pushing the acid colors to their extremes (up to neon-like), without fear of kitsch, playing with movement and colorful collisions. The work started from color and there were no second takes. Most of the paintings were executed very fast after much preparation, as shown in the video filmed by Robin Tardieu at the end of 2016 (posted on youtube "in Hélène Jacqz's workshop" in March 2017).

These paintings gave rise to my Parisian exhibition "EarlySpring" at the Insula Gallery in March 2016.

Ping-Pong - 2015 - Acrylique sur toile - 180 x 160 cm. (Collection privée).

Dans une toile d'Hélène Jacqz, comme dans une improvisation de jazz, tout se joue dans l'instant. Tout est une question de tempo.

C'est toujours le jeu de quitte ou double. Quitte, ce ne serait qu'une trace de peinture sans signification. Un son neutre, sans éclat, sans écho et sans vibrato. Double, c'est gagné. C'est un envol, un jaillissement, une floraison : un geste large qui propulse le regard d'un angle à l'autre du tableau. Le spectateur est dans la position d'un surfeur glissant adroitement au creux de la vague, une seconde avant qu'elle ne se pulvérise en un milliard de gouttelettes étincelantes.

La peinture d'Hélène Jacqz tient de la danse et de l'acrobatie. Et comme dans ces deux disciplines, la maîtrise ne s'obtient que par le long apprentissage d'un métier. Dans son cas ce furent successivement les Beaux-Arts à Paris et la Parsons School à New York. Mais ensuite, c'est la pratique assidue de la peinture qui l'a menée vers de nouveaux rivages. Elle n'est pas partie à la recherche d'huîtres perlières ou d'espèces aquatiques rares dont on pourrait craindre l'extinction. Mais elle a voulu peindre, jour après jour, toile après toile, des tableaux capables d'éveiller de nouveaux échos, en elle comme en nous.

On pourrait croire qu'elle a pris pour elle (qu'elle a pris pour aile) le conseil que donnait Nicolas Boileau aux poètes :

*Hâtez-vous lentement et sans perdre courage
Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage
Polissez-le sans cesse et le repolissez
Ajoutez quelquefois et souvent effacez.*

Mais en pensant à sa peinture, on pourrait aussi modifier le titre de « l'Art poétique » pour l'adresser aux peintres :

« Avant donc que de peindre, apprenez à danser ! »

In a painting by Helen Jacqz, as in jazz improvisation, everything is played in the moment. Everything is a matter of tempo.

It is always the game of double or quits. Quits, it would be leaving on a canvas a meaningless track of painting, a neutral sound, dull, without echo or vibrato. Double, she won. It is a soaring flight, a surging apparition, a flowering: a large gesture propelling your eyes from one angle of the canvas to the next. The viewer is in the position of a surfer deftly sliding in the hollow of the wave, one split second before it breaks up into billions of glittering droplets.

Helen Jacqz painting evokes dance and acrobatics. And like in those two disciplines, mastery can only be achieved after the long learning of a trade. In her case, it was first the Beaux-Arts in Paris and the Parsons School in New York. But then, it is the assiduous practice of painting that led her towards unknown shores. She didn't go looking for pearl oysters or rare and endangered aquatic species. But day after day, canvas after canvas, she undertook to paint pictures capable of awakening new echoes, in her like in us.

It is as if she had taken for herself the advice that the Seventeenth Century's French writer Nicolas Boileau gave to poets:

*Hasten slowly and without losing courage
Twenty times if needed resume the same work
Polish it constantly, repolish it again
Add something sometimes and often delete it*

Looking at her painting one could change Boileau's "Advice to Poets" in an "Advice to Painters": "Before you start wpainting, first learn how to dance !"

Marc-Albert Levin* *May th, 2016*

*Marc ALBERT-LEVIN, critique d'art, traducteur et écrivain, est l'auteur de nombreuses monographies sur des artistes contemporains. Il a collaboré, au fil des ans, aux revues « Cimaise », « Les Lettres françaises », « Jazz Hot », et plus récemment à « Passage d'Encre » et à « Art Press ». Il est chroniqueur dans un magazine d'art sur le Web « Saison de Culture » et collabore à la revue Valeurs humaines dans la rubrique culture.

Nocturne 1 - 2016. Technique mixte sur toile - 185 x 165 cm.

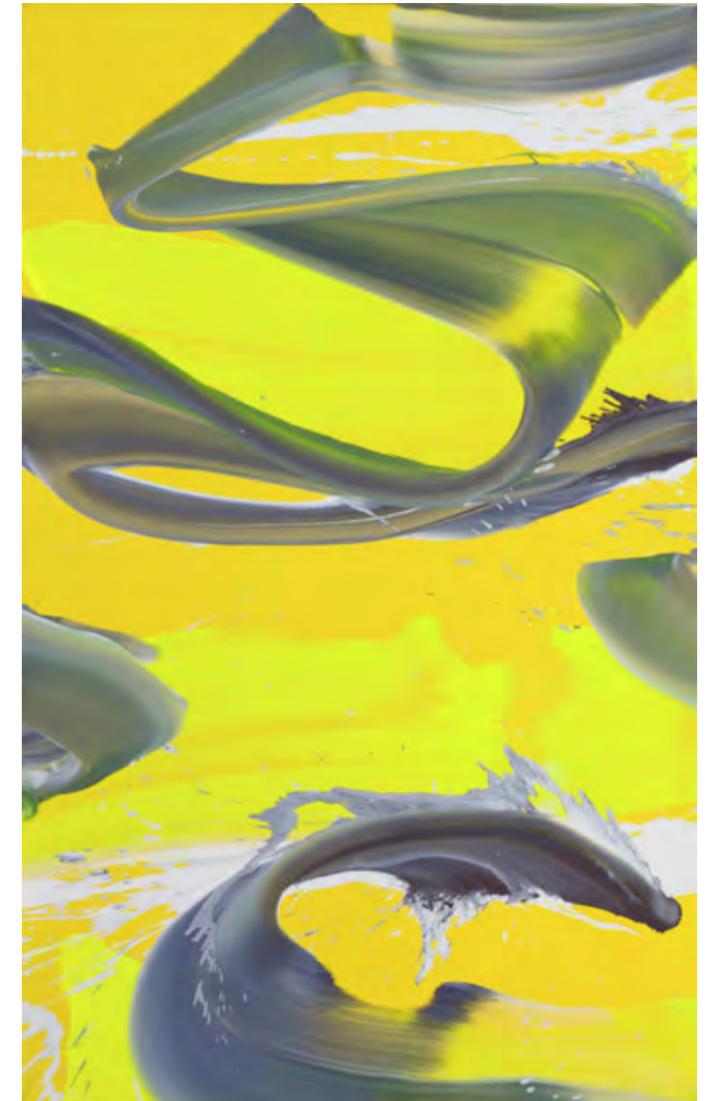
« Depuis 2008, mon travail s'est engagé naturellement et radicalement vers la fulgurance, dans un état proche de la transe et/ou de la danse. J'ai cherché des outils, que j'ai finalement fabriqués, pour évoluer de plus en plus librement dans ce type de travail, où le geste et la tache sont totalement imbriqués.

Les rouleaux, que j'ai commencé à utiliser en 2014/2015 ont été des outils formidables car ils m'ont permis, grâce à la charge de peinture de prolonger un geste unique d'un bout à l'autre du tableau. Ils permettaient aussi la fusion du dessin et de la couleur ».

“Since 2008, my work has naturally and drastically evolved towards some sort of fulgurance, in a state close to transe or dance. I searched for tools adapted to my needs and manufactured them myself until I found some allowing me to evolve more and more freely in this type of work, where gesture and form are totally intertwined.

The rollers, which I started using in 2014/2015, were great tools because they allowed me, to extend a single gesture from one end of the painting to the other and literally dance. They also allowed the fusion of design and color.”

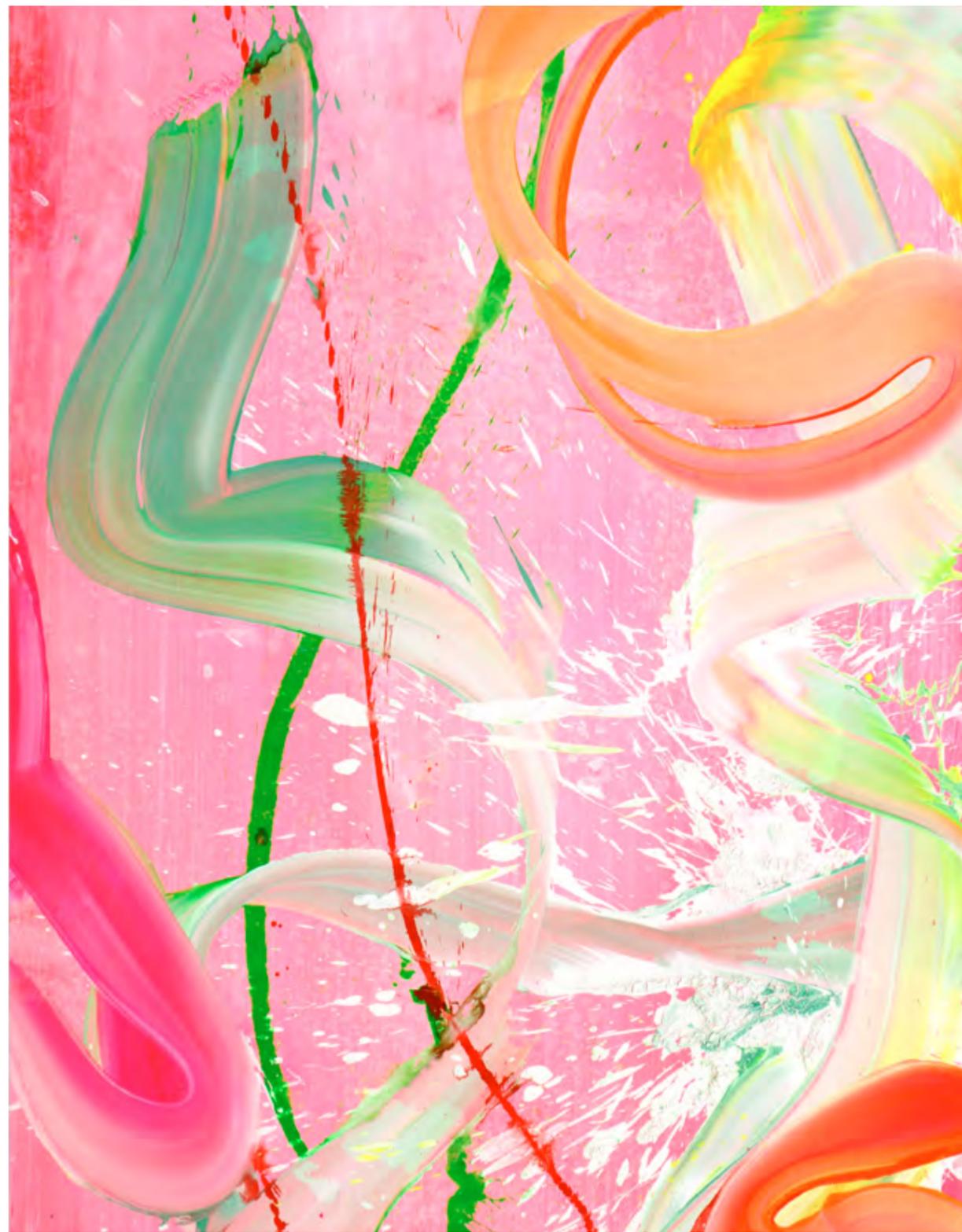
H. J.

Porte du Dragon - 2015. Acrylique sur toile - 169 x 104 cm.

Hommage à Jacques Demy 2 - 2014. Acrylique sur papier marouffé sur toile - 200 x 150 cm.

Hommage à Jacques Demy - 2015. Acrylique marouffé sur toile - 200 x 150 cm. (Collection privée).

*« Tous les mouvements de l'âme sont régis par des lois analogues à celle de la pesanteur matérielle ; la grâce seule fait exception...
...Le combat intérieur, c'est la lutte contre la lourdeur, la pesanteur qui est en soi. »*

"All movements of the soul are governed by laws similar to that of material gravity; grace alone is an exception... The inner struggle is the fight against heaviness, a gravity inherent in ourself."

Simone Weil - « La Pesanteur ou la Grâce »

*« C'est la puissance de l'intention qui permet à la peinture de s'affranchir des lois de la pesanteur et de sa matérialité.
J'aimerais exprimer, l'élan vital, la liberté, l'espoir, ce qui, finalement, anime la vie et ressourcé l'activité humaine. »*

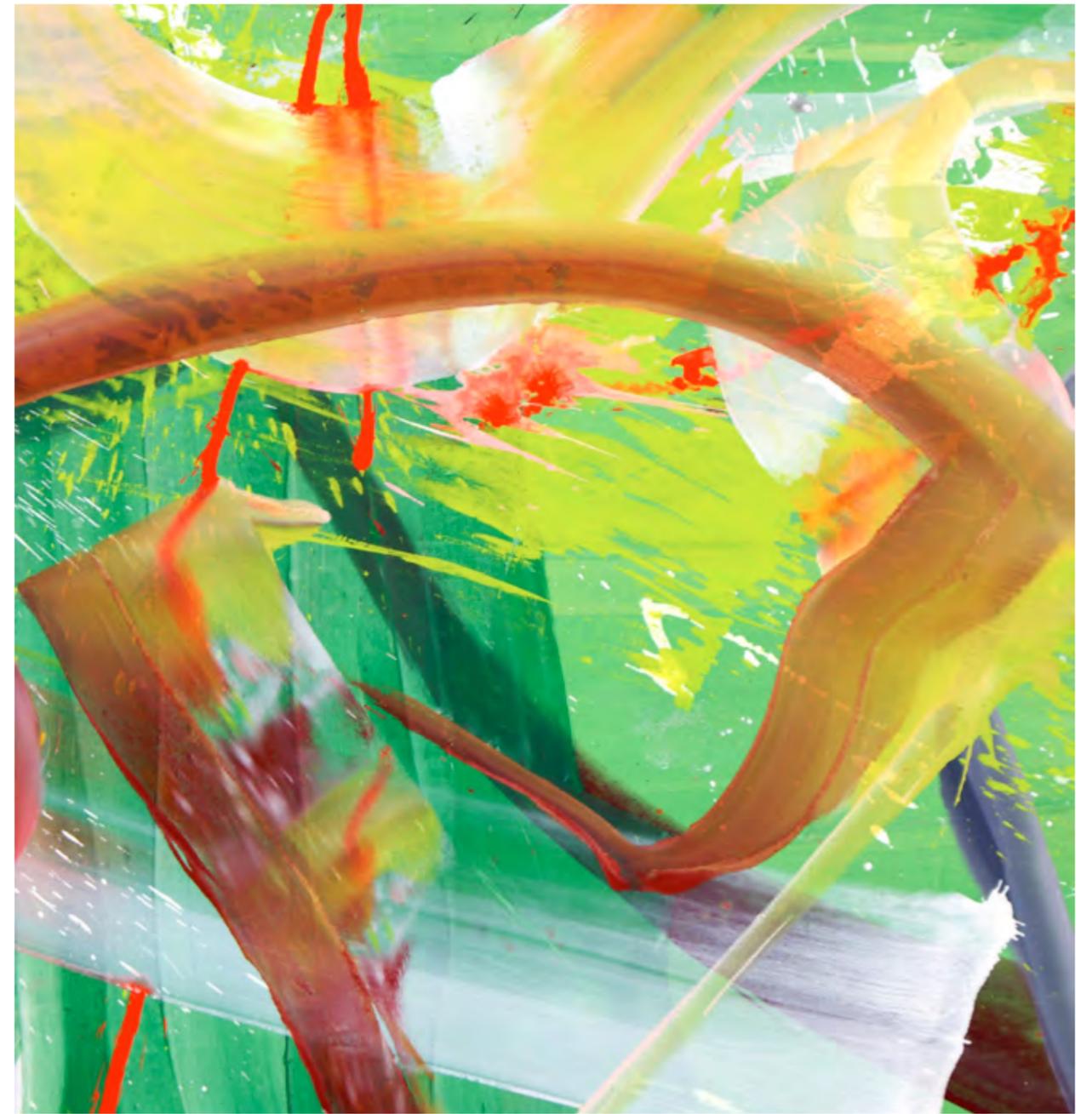
*"It is the strength of the artist's intent that allows painting to free itself from the laws of gravity and from its materiality.
I would like to freely express a vital momentum, freedom, hope, feelings which ultimately animate life and are at the source of all human activities."*

H. J.

Sans titre - 2015.
Acrylique sur papier montée sur panneau et châssis
166 x 195 cm. (Collec. privée).

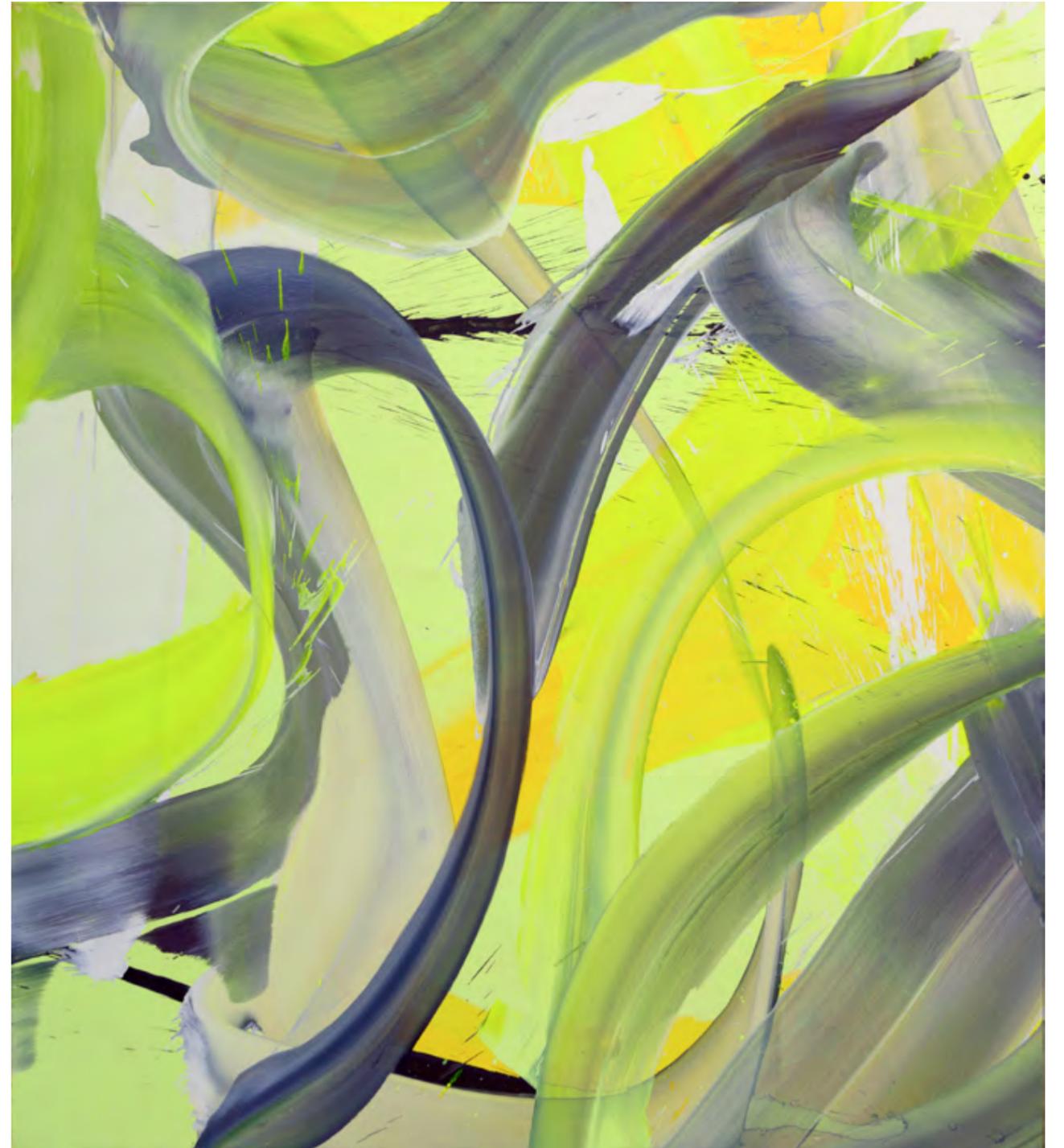
Nuit écarlate - 2016. Acrylique sur toile - 125 x 200 cm.

Amazonia. Diptyque - 2016. Acrylique sur toile - 130 x 240 cm. (Collection privée).

Rose - 2015. Acrylique sur toile - 180 x160 cm.

Fleur du Soleil - 2015. Acrylique sur toile - 180 x 160 cm.

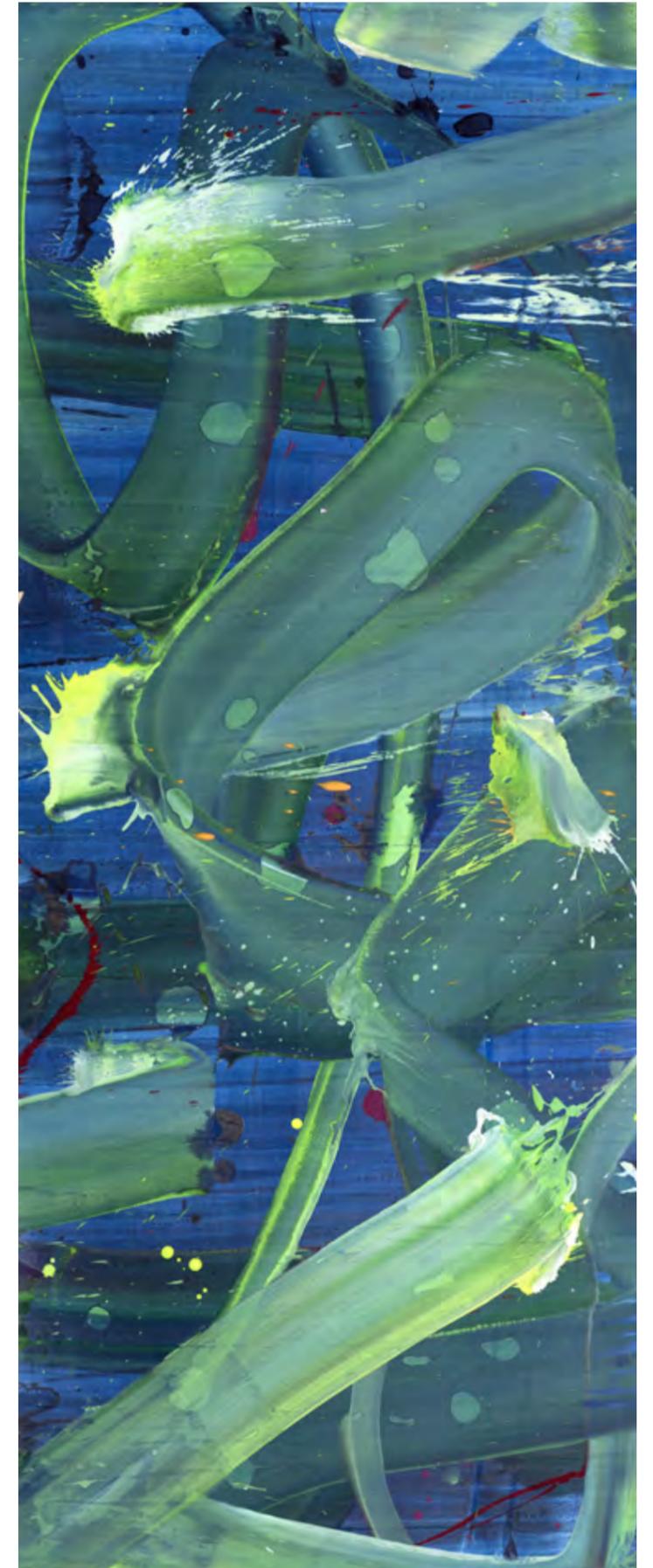
La nuit - 2015. Acrylique sur toile - 200 x 180 cm.

« La peinture emmène, fait rêver, cheminer vers un autre Soi. C'est un témoignage de la plus grande des libertés, celle du cœur. Une œuvre d'art doit rester une question ouverte, pas une réponse fermée. C'est une bataille au fond de soi. La liberté trouvée peut se teinter d'humour, de jeu, d'emphase, de tristesse, de colère et bien d'autres sentiments humains, qui échappent totalement à l'artiste lors de la fabrication mais qui se transmettent à celui qui regarde par le jeu des couleurs et des formes. »

"Painting takes one away, makes one dream and get closer to a different Self. It is proof of the greatest of all freedoms, that of the heart. A work of art should remain an open question, never a closed answer. It's a battle deep down inside. Freedom, once found, can be tinged with humour, play, theatricality, sadness and many other human feelings that the artist, while at work, might not be aware of. But when the work is over, these feelings are transmitted to the viewer by the mere play of forms and colors."

H. J.

Profonde Forêt - 2017. Acrylique sur toile - 250 x 100 cm.

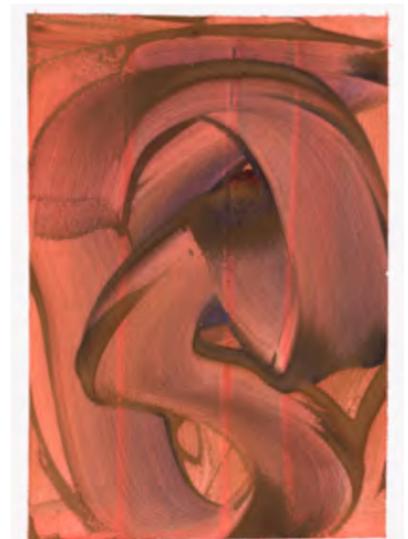

«J'aime le côté minéral de la peinture. Sa chimie, sa réaction à l'eau, aux outils, le côté artisanale - et j'en joue. Mon but n'est pas de restituer un idéal passé mais d'exprimer et de partager un témoignage de mon rapport au monde maintenant.»

"I also like the mineral side of the painting itself. Its chemistry, its reaction to water, tools, the artisanal side - and I play with it. My goal is not to restore an ideal past but to express and share instead a testimony of my relationship to the world as it is now." - H. J.

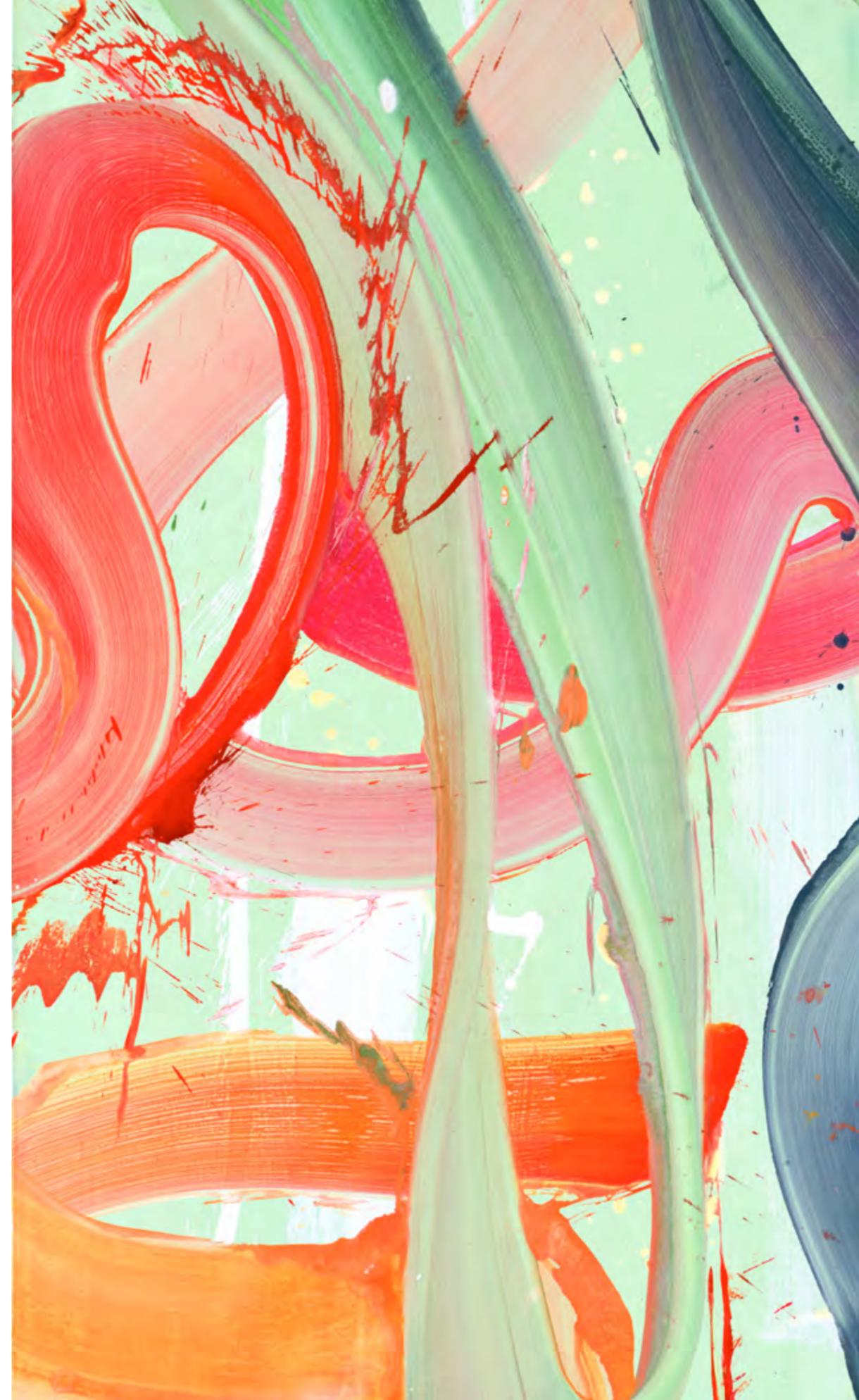
Nocturne 2 - 2016. Technique mixte sur toile - 130 x 197 cm. (Collection privée).

Camaïeux 1/2/3 - Technique mixte sur papier - 30 x 25 cm.

Dernier givre - 2016. Technique mixte sur toile - 130 x130 cm. (Collection privée).

Sans titre - 2015
Technique mixte sur toile
197 x 162 cm. (Collection privée)

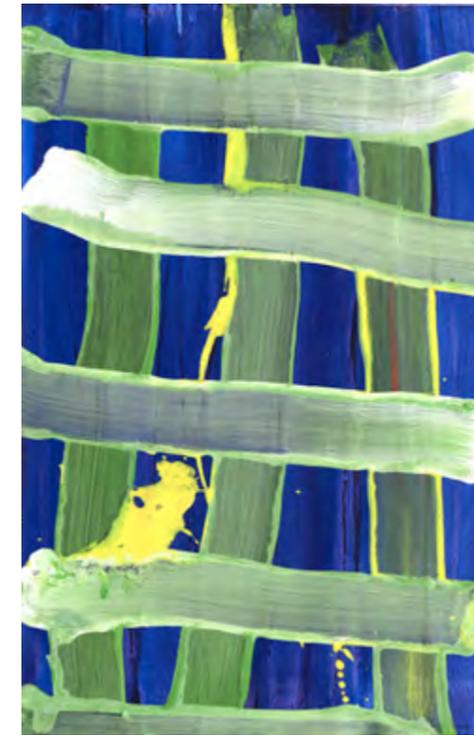
Marelle 2 - 2017. Acrylique sur toile - 200 x 200 cm.

3 études - 2017. Technique mixte sur papier - 30 x 32 cm.

Marelle 1 - 2017. Technique mixte sur toile - 200 x 200 cm.

Étude - 2017. Technique mixte sur papier - 50 x 32 cm.

Eden - 2017.
Technique mixte sur papier marouffé sur toile
200 x 254 cm.

En attente du titre - 2017. Technique mixte sur toile - 200 x 160 cm.

Elan - 2017. Technique mixte sur toile - 208 x 150 cm.

Hélène Jacqz Née à Paris en 1964. Elle intègre les Beaux-Arts de Paris en 1986, dessinant beaucoup d'après nature et au Louvre, admire les Nabis. Elle obtient le diplôme des Beaux-Arts en 1991, puis bénéficie de deux bourses (Fulbright et Lavoisier) 1991 et 1992 pour étudier à la Parsons School of Art de New-York. Retour en France en 1996. Elle travaille dans son atelier de Montrouge.

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)

2020 Saisons de Culture, Mairie du 6^e
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, Hollande
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 Chanot, Clamart, Hauts-de-Seine
2010 Parsons School of Art, Paris
Galerie Alexandre Cadain, Paris
Centre Albert Chanot, 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
2005-2006 Salon de Montrouge
2005 MAC 2005, Paris
Parsons School, Paris

Born in Paris in 1964. She moved to Paris in 1982 and enrolled at the National School of Fine Arts in Paris (Beaux- Arts) in 1986, drawing from nature and at Le Louvre. An admirer of the Nabis, she obtained her Beaux-Arts diploma in 1991 as well as two scholarships, in 1991 and 1992, to study at the Parsons School of Art in New York (Fulbright and Lavoisier). She returned to France in 1996. Since then, she works in her studio in Montrouge.

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 Hélène 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...* Édition Saisons de Culture
- 3 catalogues avec Saisons de Culture
- *Anachroniques d'un flâneur*, Marc Albert-Levin, Ed. Saisons de Culture
- *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 Châtillon
- 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 lesquels ce catalogue n'aurait pu être réalisé. J'apprécie leur enthousiasme, leur gentillesse, leur confiance et leur professionnalisme.

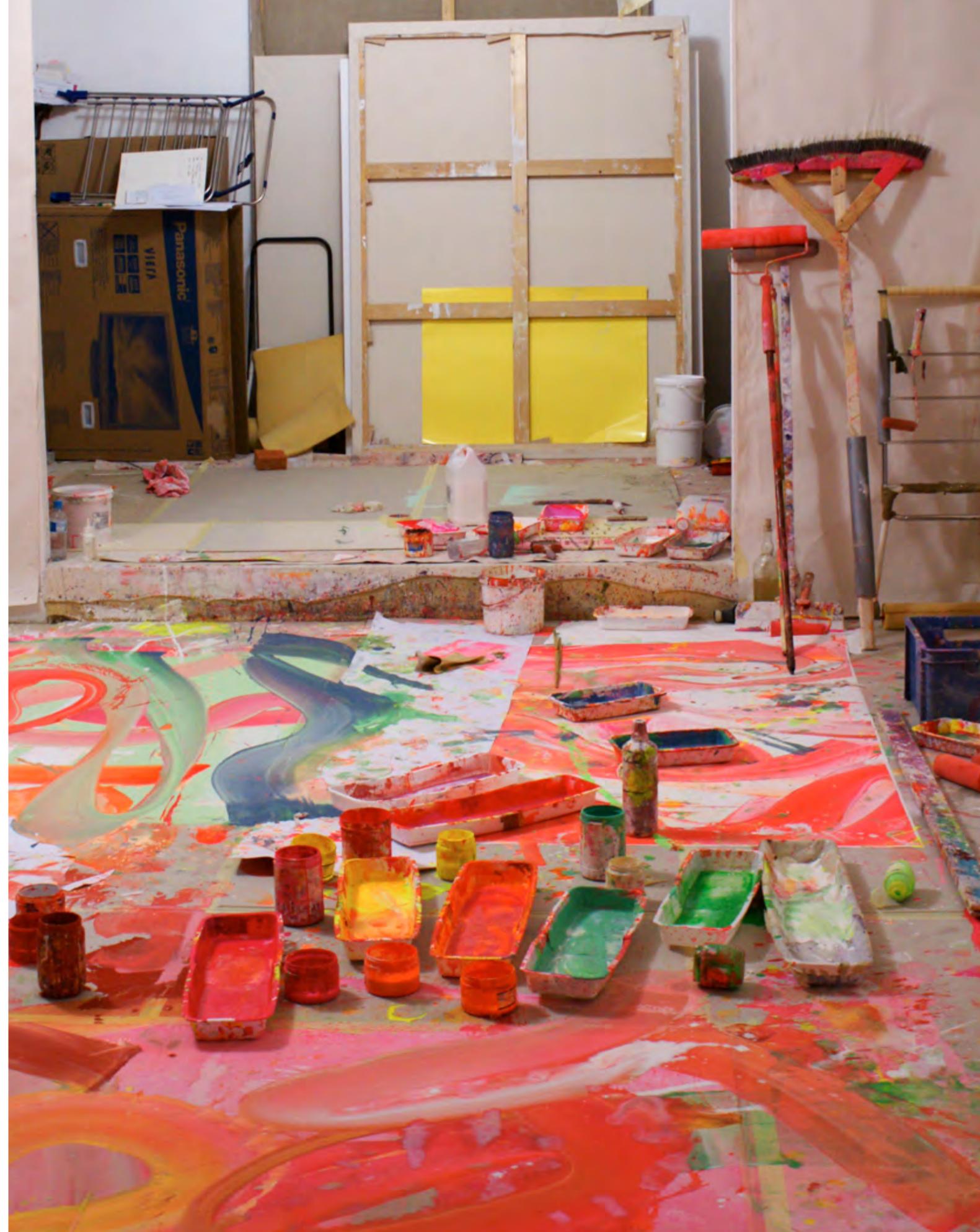
À Marc Albert-Levin, pour soutenir par ses écrits mon travail depuis de si longues années.

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

Cet ouvrage a été tiré à 100 exemplaires.

Les tableaux contenus dans cet ouvrage ont été photographiés par :
Woytek Konarzewski © (portrait et certaines peintures et grands formats)
Julien Vasquez © (grands formats)
Hélène Jacqz © (vues d'ateliers)

Imprimé en décembre 2020
par em@emprooveto.pro
ul. Tymienieckiego, 90-349 Łódź - Pologne
Sur papier Sora matt plus 150g
Maquette Jerzy Neumark

ISBN 979-1096-9500-58
9 791096 950058 12€
www.saisonsdeculture.com