

hélène
menanteau

EMPREINTES
portfolio

1

www.helenemenanteau.fr
atelierinterieur.hm@gmail.com

Eléments biographiques	p.3
Recherches 2022-2023-2024	p.4
Empreintes par monotype	p.5.26
Empreintes in situ/patrimoine	p.27/37
Parcours artistique/expositions	p.38

Née en 1967, Hélène Menanteau est une artiste, autrice, qui a consacré une grande partie de sa vie à la création mais également à la médiation artistique auprès de personnes vulnérables.

Ses créations sont largement inspirées par le monde végétal, dans lequel elle voit un miroir de la condition humaine, fragile et puissant à la fois, source d'enseignement et de sagesse.

Elle vit et travaille à Nantes où elle se consacre entièrement à ses recherches sur les différentes formes d'expressions autour de la trace.

« Fascinée depuis l'enfance par la présence du sacré et par la puissance du vivant et de ses métamorphoses, je crée des empreintes pour pénétrer des mystères, dévoiler des mouvements de vie, accueillir dans la matière des traces du silence et de l'invisible. C'est à la fois au sein de sites patrimoniaux et au cœur des végétaux que je cherche à interroger la matière, porteuse de mémoire, à révéler des images, à ouvrir les portes du « merveilleux ». Juin 2024

Recherches 2022-2023-2024 :

Relever et créer des empreintes,
révéler des formes, mettre en présence.

C'est en cherchant à faire dialoguer le vivant et l'inanimé, le réel et l'imaginaire que je souhaite interroger des mémoires, révéler la présence du sacré et du merveilleux dans la matière, à la lisière du visible et de l'invisible. Pour ce faire, mon travail alterne entre des recherches de traces et la création d'empreintes au sein de sites patrimoniaux, notamment du XIIème siècle depuis 3 ans, et un travail en atelier où j'explore la technique du monotype.

A l'instar de la photographie, je cherche à révéler des traces qui nous parlent d'un monde imaginal (1) en utilisant de l'encre grasse qui sert de révélateur et des matériaux « hyper sensibles » - papier végétal chinois, toile fine de coton, carreaux d'argile polis et pierre poreuse - , comme supports de ce qui peut émerger. Ces recherches dans la matière donnent lieu à un travail au cours duquel je détourne les traces visuelles en les recontextualisant, en les réinventant dans de nouvelles formes que j'emprunte aux arts et rituels d'Extrême-Orient, porteuses de sacré : kakémonos, kimonos, orihons, mantras, chemins de pierre...

L'expression des traces relevées sur les surfaces « inanimées » des sites patrimoniaux devient sujet à part entière, nouvelle incarnation, nouvelle matière mise à jour. Parfois, la feuille d'or, la broderie au fil d'or mettent en exergue une réorientation de la matière et des lignes.

Je poursuis aujourd'hui mes recherches et créations autour de deux axes que sont le vivant et l'inanimé, ce qui est soumis aux multiples métamorphoses d'une part et ce qui demeure inaccessible, évanescent d'autre part.

La place de la musique est prépondérante dans mes recherches et mes collaborations artistiques avec des musiciens et compositeurs donnent lieu aujourd'hui à des performances sur scène

Le vivant : exploration autour du végétal pour sa puissance symbolique qui témoigne des dialogues entre la Terre et le Ciel.

2024 : Recherches et créations autour des cycles du vivant (travail de 6 mois en 2024 dans un domaine viticole en Sud Vendée : Le Prieuré La Chaume/en lien avec les variations Goldberg de J-S Bach).

*2023 : Résidence de 8 mois dans les Jardins de Valloires (Gilles Clément/ Département de la Somme), autour de l'eau et du cerisier *Shirotae* notamment.*

2022 : Série sur les « forêts en négatif ». Cf « lisières » : www.helenemenanteau.fr

L'inanimé : recherches et créations à partir d'empreintes réalisées sur la « matière inanimée » : sols, murs, objets liturgiques, au sein de sites patrimoniaux (Abbaye 2023, crypte et église romane 2024)

(1) : L'imaginal, selon CGJung se situe entre le réel et l'imaginaire, évoque de véritables expériences psychiques, un monde peuplé d'archétypes, de symboles et de figures qui émergent de l'inconscient collectif »

EMPREINTES

par monotypes

1 - sur carreaux d'argile
et pierre de tuffeau

Travaux réalisés dans le cadre de la
résidence Nature et Sacré,
Commande des Jardins de Valloires
(Département de la Somme)
et de l'Abbaye de Valloires (80)
2023.

Le rayonnement du « chœur »

Pour ce projet de pavement, j'ai souhaité réunir la terre et le ciel, le jardin de l'abbaye et le sacré, en faisant resurgir du sol les anciens pavements du XIIIème siècle- dont les moines blancs avaient la maîtrise en créant eux-mêmes leurs propres carreaux estampés. J'ai composé ce pavement avec 224 carreaux d'argile de Fès (Maroc) en reproduisant le tracé du jardin « régulier » de l'abbaye et en le prolongeant par le dessin du transept de l'église reconstruite au XVIIIème siècle.

C'est en partant du « Chœur », de la croisée de ce transept - où reposent les fondateurs de l'abbaye - que j'ai imaginé une onde sacrée, sous la forme de cercles concentriques, rayonnant sur ce jardin géométrique. Chaque cercle contient des formes de végétaux animés par ce même mouvement. Dans ce grand puzzle en argile, cette marelle imaginaire, les pleins et les vides font apparaître des ondes dont les lignes manquantes se dessinent dans l'invisible ».

Hélène Menanteau JUIN 23

Monotype à l'encre sur
carreaux d'argile brute de Fès
10x10.
340 x 140,
installé dans le cloître de
l'Abbaye de Valloires.
*Création en résidence
du 19 au 29 avril 2023*

Détail du monotype Rayonnement du Chœur
Monotype à l'encre sur carreaux d'argile brute de Fès
(10x10cm) / taille de ce détail 150 x 150

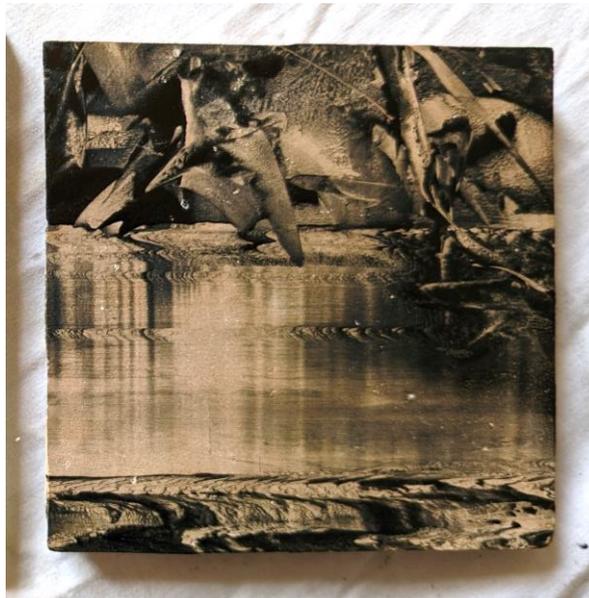
Détails suite : monotype sur carreaux d'argile brute de Fès 10x10

Matrice du monotype à l'encre

Matrice après estampage

Carreau d'argile estampé

EMPREINTES par monotype

2 - sur papier de Chine
et toile de coton

recherches
2022 -2023-2024

EAU, VIGNES, VEGETAL

Kakémonos
Kimonos
Tondis

Sujet de recherche 2024 : vigne intérieure

Pour :

- Le Collège des Bernardins,
résidence et exposition collective
Paris 2024
- Le Prieuré la Chaume,
résidence et exposition personnelle
Vix (85) 2024
- Nef Théodolin,
résidence et exposition personnelle
Vouvant (85) 2024

Tondo 150x150 / Monotype à l'encre sur papier de Chine wenzhou réalisé en résidence
Juin 2024 Collège des Bernardins Paris (marouflage sur bois)

Pose du papier de Chine sur la matrice à l'encre avant estampage à la main, résidence Juin 2024 Collège des Bernardins. Paris

Installation du Tondo dans la grande Nef du Collège des Bernardins Paris. Juillet 2024 14

Détail monotype à l'encre sur papier de Chine wenzhou 120x46
Domaine viticole du Prieuré la Chaume, Vix (85), Festival les Arts par Nature

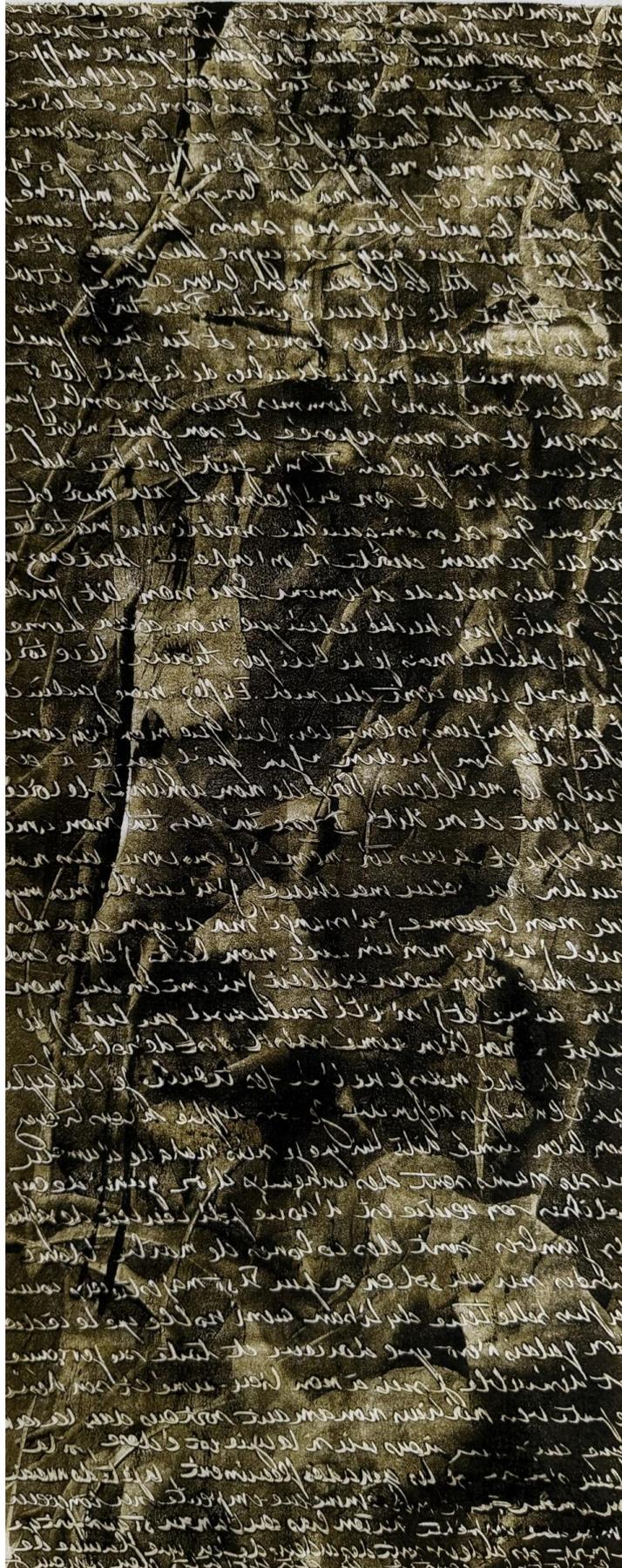
Installation Monotype sur papier de Chine wenzhou sur cuve, salle des Chais,
Création en résidence, Domaine viticole du Prieuré la Chaume, Vix (85), Festival les Arts par Nature; Juillet 2024

Révélation du monotype
après estampage sur papier
de Chine wenzhou

Détail
Monotype sur papier de
Chine (original 120x45)

Monotype calligraphié dans l'encre / Estampage sur
Papier de Chine wenzhou.
120x46 / Ecriture cryptée du Cantique des cantiques
2024/ Exposition Prieuré la Chaume

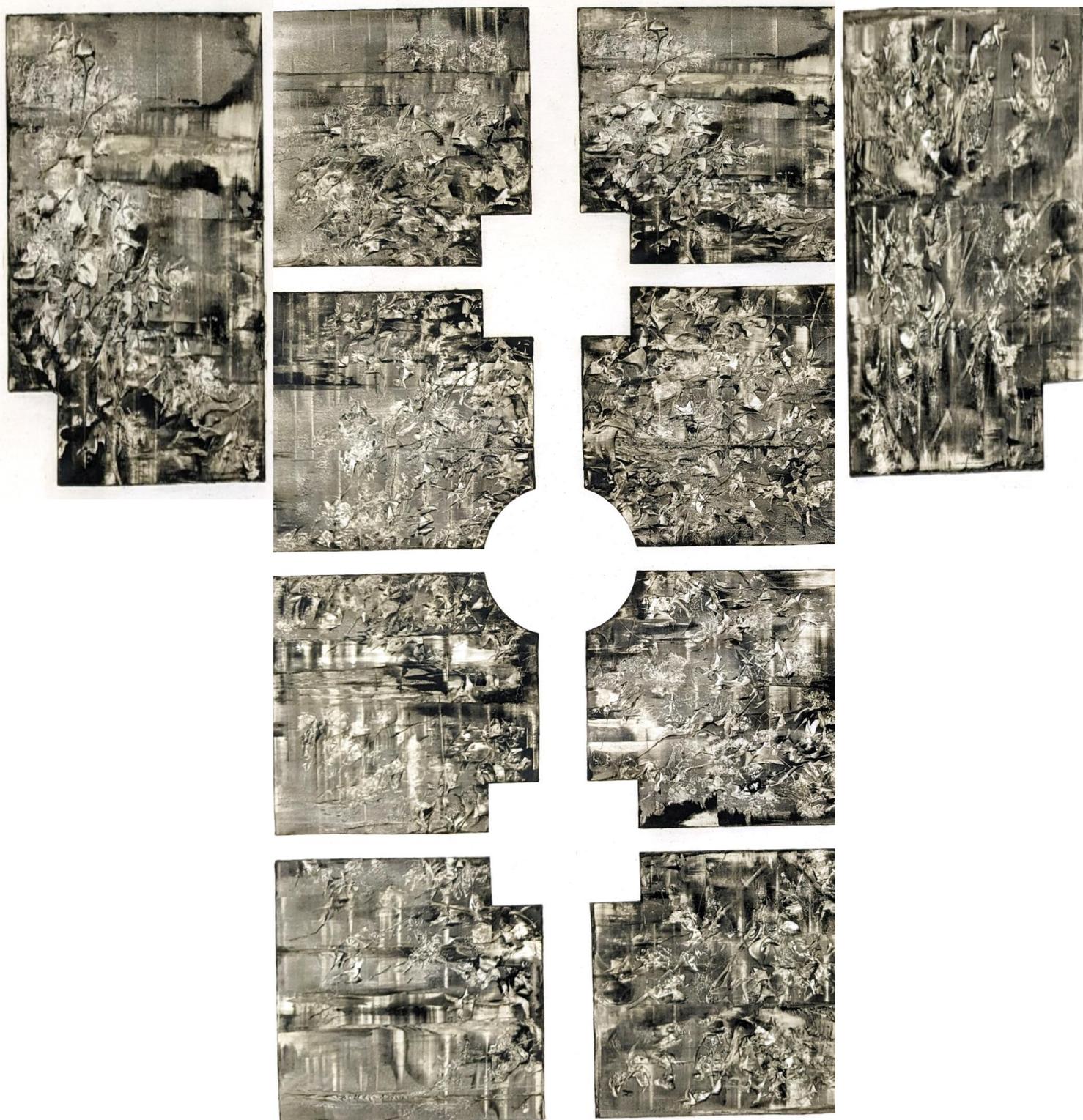
Détail manche du Kimono
MIZU 160x140
*Monotype à l'encre
sur toile de coton*

Sujet de recherches
2022 -2023 :

Nature et sacré,
dialogues
entre terre et ciel

Pour :

- Les Jardins de Valloires (80)
Département de la Somme
résidence et exposition personnelle,
installations extérieures dans les pas
de Gilles Clément.
- Abbaye de Valloires (80)
résidence et exposition personnelle,
cloître et salle capitulaire.

Kimono MIZU : eau sacrée, végétaux,
d'après le *dessin du jardin régulier de l'Abbaye*
Monotype à l'encre sur toile de coton
160x140

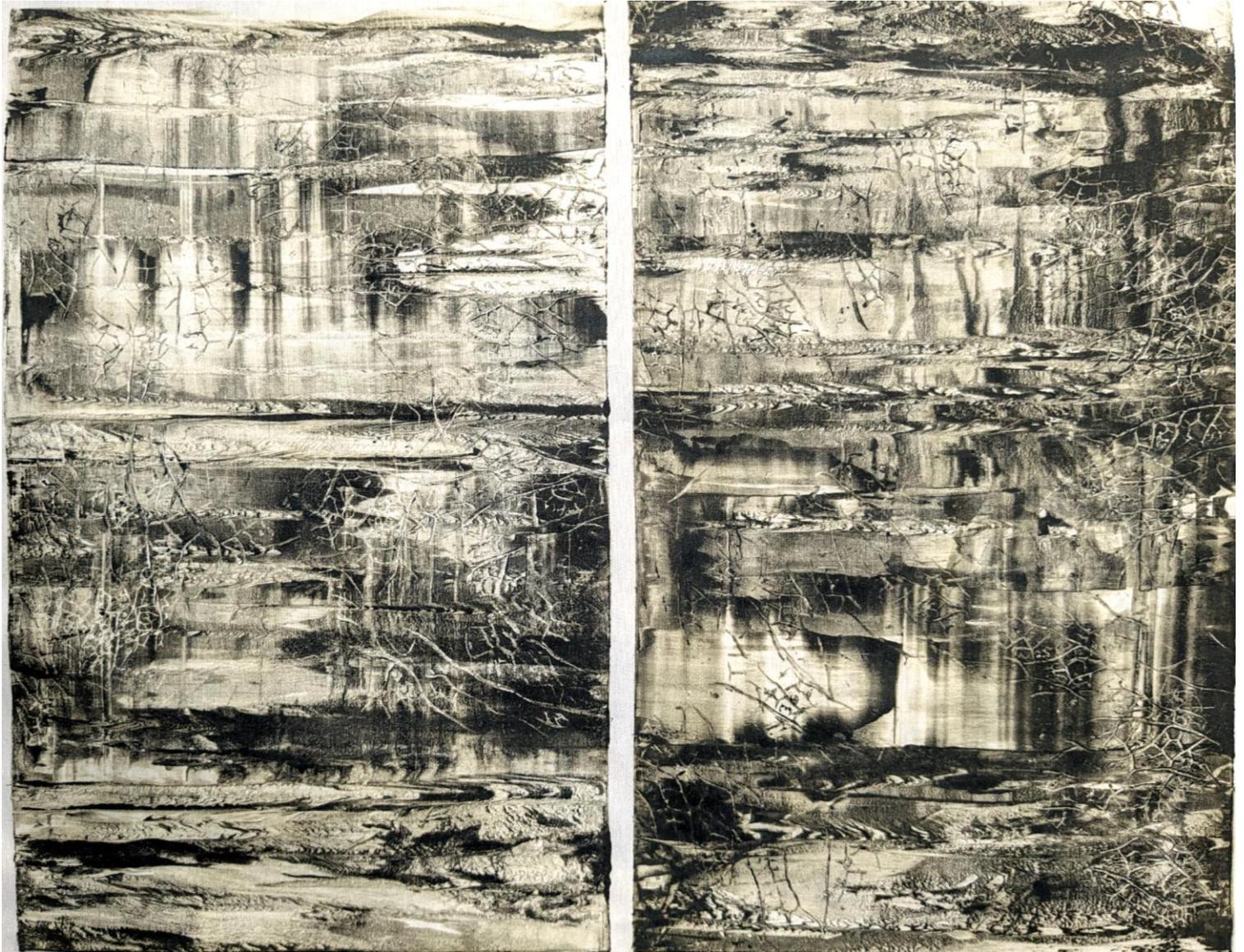
Monotype à l'encre sur toile de coton
160x 70

Détail monotype à l'encre sur toile de coton
450x70 Grande cascade

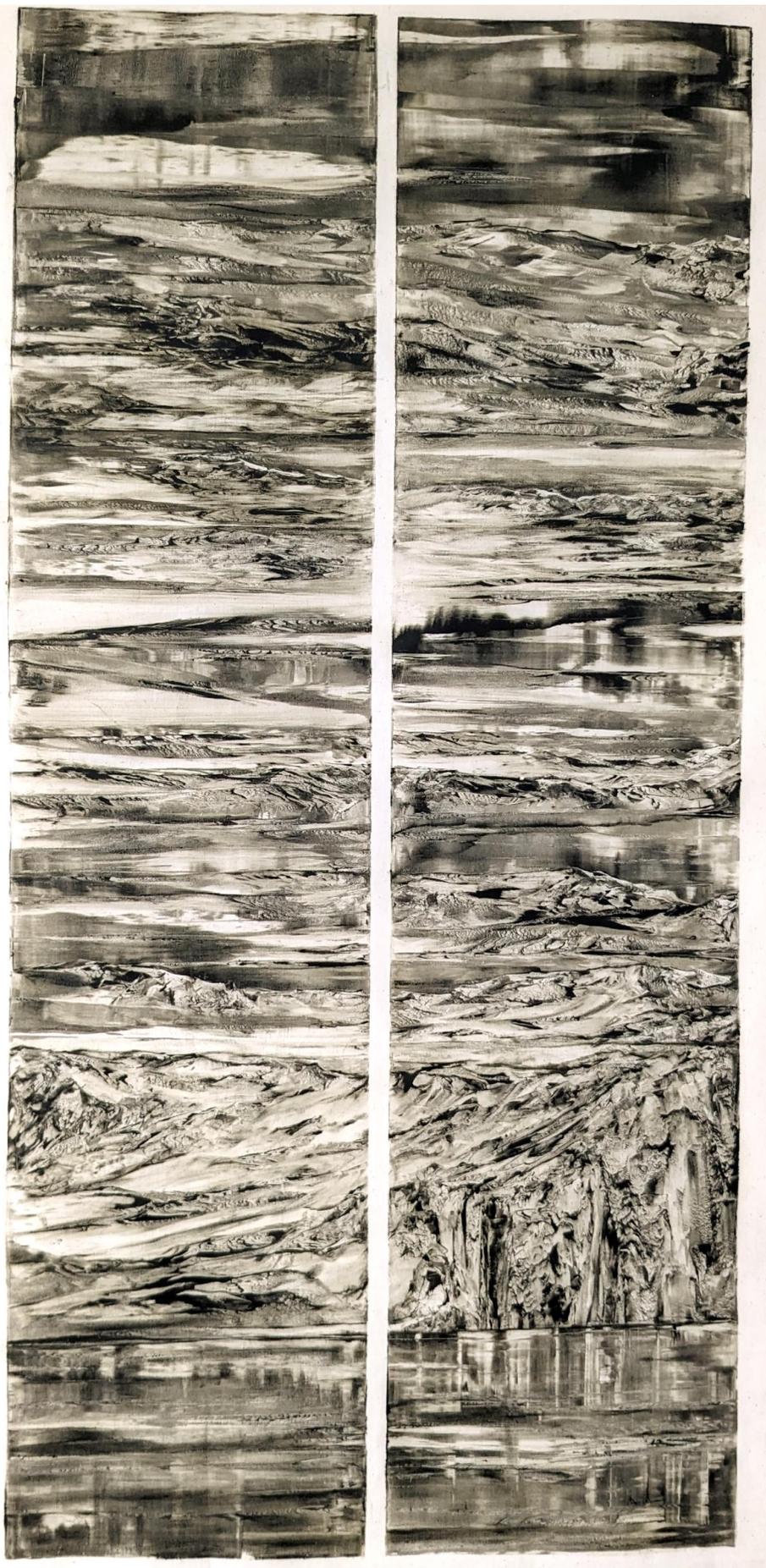

Monotype à l'encre sur toile de coton , Grande cascade
450x70 installé dans la salle capitulaire de l'Abbaye de Valloires (80) Juillet 2023

Monotype à l'encre sur toile de coton 100x120 Etude sur l'eau. 2023

Monotype à l'encre sur toile de coton 100x120
Étude sur l'eau et les reliefs du jardin de Valloires (80) 2023

Empreinte du pavement de la crypte de l'église romane de Vouvant (85) et carottes sauvages.

Encre sur toile de coton

Avril 2024 (détail - 25x25)

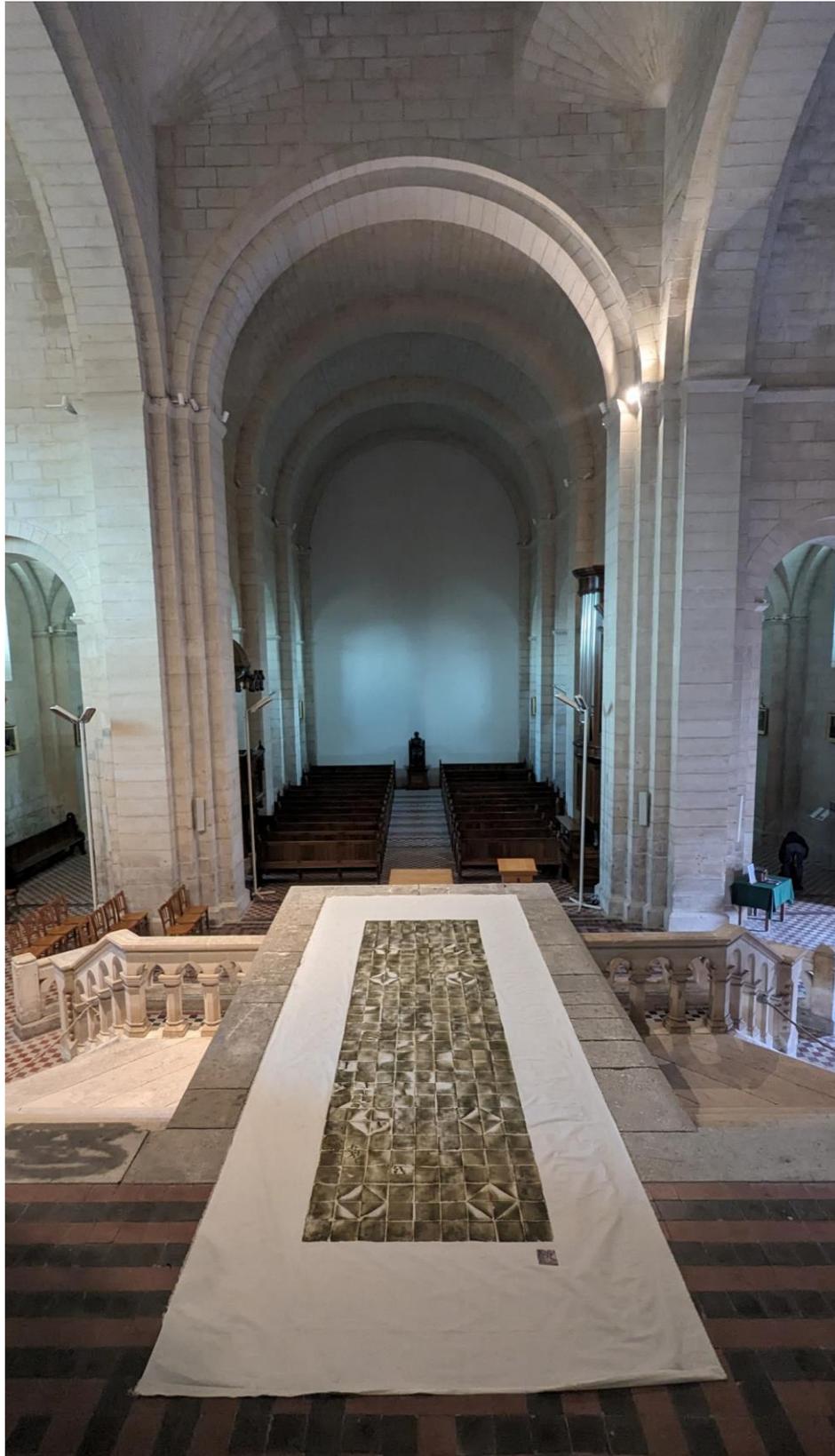
EMPREINTES sur éléments de sites patrimoniaux

2024

Crypte et église romane de Vouvant (85)

2023

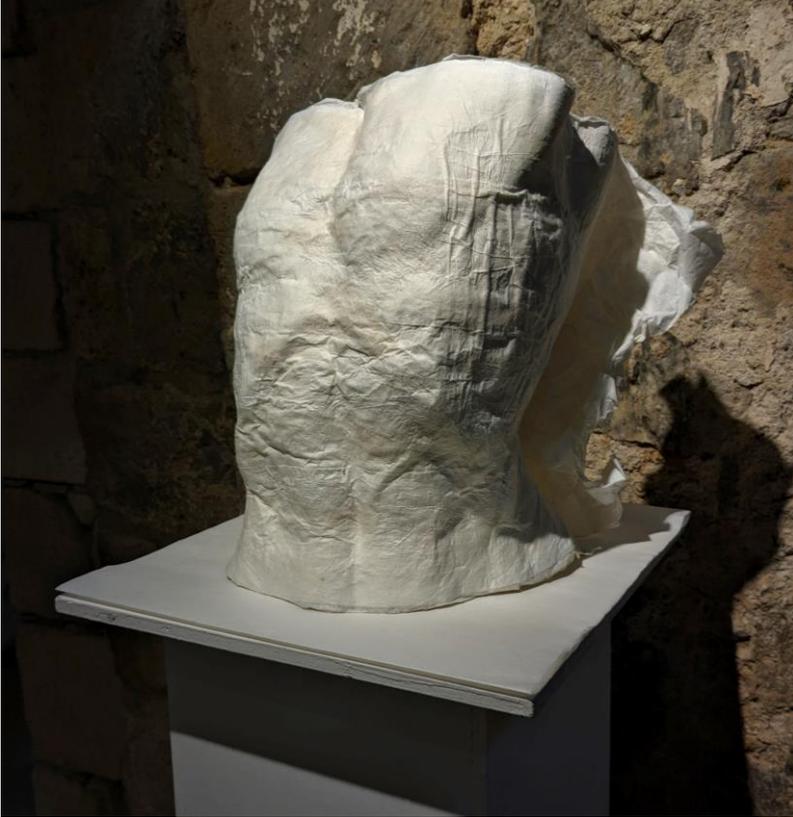
Abbaye de Valloires : murs du cloître

Empreinte du pavement du chœur de l'église du
XIIIème siècle de Vouant (85) 2023
Encre sur toile de coton

Installation - Empreinte du pavement du chœur de
l'église du XIIème siècle de Vouvant (85) 2023
Encre sur toile de coton

Empreinte du dernier souffle
Empreinte sur buste d'un Christ en bois du XIXème
siècle (en cours de restauration) réalisée avec des
bandelettes de papier de Chine wenzhou
Février 2024

Empreintes et recherches sur « l'inanimé »,

papier de Chine
Eglise romane de Vouvant
(85)
2024

Empreinte d'un font baptismal réalisée avec des bandelettes de Papier de Chine wenzhou – Eglise de Vouvant (85)

Corps de moineau (trouvé au sol de l'église) doré à la feuille d'or, dans son nid de papier de Chine

Empreinte chapiteau/crypte XIème siècle Eglise de Vouvant (85)
encre sur toile de coton

Empreinte sur mur
Kimono SASAYAKI
(*murmure*)
Encre sur toile de
coton
160 x140

« Kimono de mémoire » réalisé à partir d'empreintes à l'encre effectuées sur un des murs du cloître de l'abbaye de Valloires (80), sur une partie bleuie par le bleu de méthylène utilisé au cours de la guerre 14-18. Résidence de création Février 2023.

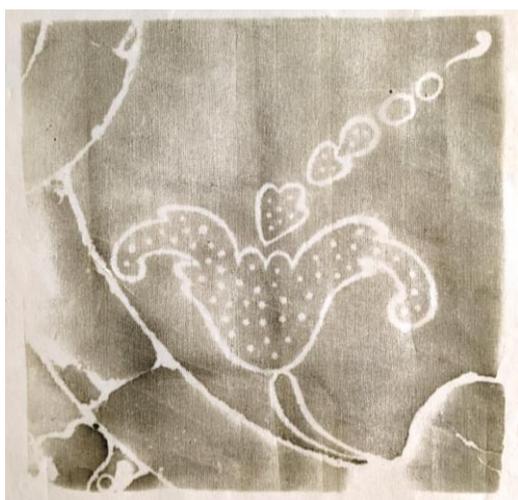
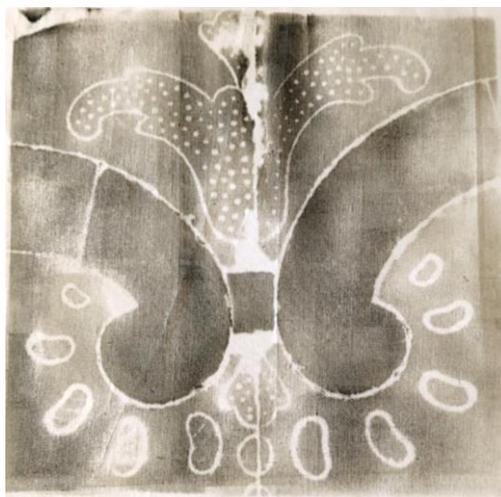
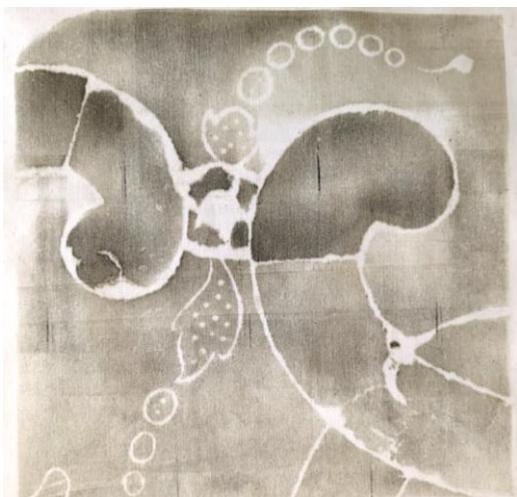
Eclosion dans le marbre : Empreinte à l'encre sur toile de coton, rehaussée par une broderie au fil d'or (Laurence Arenou) 100 x100

Détail : Création d'une Fleur de cerisier en broderie, emblème du jardin de Valloires (80)

Empreinte à l'encre réalisée sur l'œuvre en marbre du baron Pfaff de Pfaffenhoffen (XVIII). Résidence de création Février 2023 « Nature et Sacré/ Abbaye et Jardins de Valloires (80), Sol / Marche-pied de l'Autel de la chapelle de l'Abbaye.

Eclosion dans le marbre – suite

Série d'empreintes à l'encre sur toile de coton réalisées à partir de l'œuvre de S. Pfaff de Pfaffenhoffen (XVIII)
Chapelle de l'Abbaye de Valloires.

3 /25 empreintes réalisées à l'encre sur papier wenzhou sur les piliers du cloître de l'Abbaye de Valloires, 45x25.

Dans le cloître du XIIIème siècle, détruit puis reconstruit au XVIIIème siècle, espace central « sacré » de l'abbaye de Valloires, espace de prière et de méditation, j'ai cherché à faire apparaître des images, des langages, des rêveries, inscrits dans la pierre, principalement par les enfants hébergés et accompagnés à Valloires depuis un siècle. (l'abbaye a été convertie successivement en orphelinat/ préventorium/ et lieu de placement)

Le cloître offre de très belles traces de l'expression du temps mais aussi des milliers de personnes qui y ont séjourné.

Sur les traces de Brassai qui faisait chanter les murs avec ses photographies de graffitis, apparaissent des traces de notre part la plus vulnérable et peut-être la plus sacrée traversant le temps.

Apparaît alors une sorte de récit graphique d'expressions brutes reliées une à une par les piliers du cloître.

Présenté sous la forme d'un Orihon déplié : photo ci-contre.

Les 25 empreintes ont été installées dans la salle capitulaire de l'Abbaye et reproduites sous la forme d'une guirlande de « mantras » dans le Jardin de Valloires.

Là, les traces des souffrances et des cris des enfants de Valloires (orphelinat et lieu de placement) se libèrent dans le vent.