

HELENA ALMEIDA
Travaux récents

Exposition du 18 mars au 7 mai 2011
Vernissage le 17 mars de 18h à 21h

Sans titre, 2010
Photographie en noir et blanc
125 x 135 cm
Courtesy Galerie les Filles du Calvaire, Paris

HELENA ALMEIDA

Travaux récents

Exposition du 18 mars au 7 mai 2011

Vernissage le 17 mars de 18h à 21h

Helena Almeida – Série « L'art et la manière »

Production « Image et compagnie » - Jean-Paul Boucheny – réalisation : Sylvain Bergère

Diffusion le 10 avril à 13h sur ARTE

Nous avons l'honneur de vous présenter le travail d'Helena Almeida reconnue parmi les grands artistes portugais. Sa longue carrière lui a permis de s'imposer comme une des importantes figures de la performance et de l'art conceptuel dès les années soixante-dix et a été récompensée par des participations aux grandes manifestations internationales telles que les Biennales de Venise de 1982 et de 2005. Elle a été invitée à présenter son travail dans de nombreuses expositions muséales. Aujourd'hui à l'apogée de son art, elle est représentée par d'importantes galeries internationales au Portugal, en Espagne, en Allemagne et au Royaume-Uni mais n'a pas bénéficié d'une exposition d'envergure en France depuis plus de vingt ans. C'est donc avec un plaisir partagé que nous présentons cette exposition de travaux récents et inédits à la galerie Les filles du calvaire.

« Depuis près de quarante ans, Helena Almeida a développé un corpus d'œuvres qui a trouvé sa source dans l'exploration des limites de la peinture, transformant des concepts et des expériences en images. Elle a associé l'image photographique au tracé du dessin et à l'empreinte de la peinture dans des compositions explorant l'espace et attirant l'attention sur la surface de l'œuvre.

Bien qu'elle ne considère pas ses images comme des autoportraits, l'artiste est toujours devant la camera. Affectant des positions et des expressions soigneusement chorégraphiées, Almeida les décrit comme des performances intimes jouées seulement pour la camera et pour l'unique photographe de son travail, son mari. Dans une pièce de 1980, pour la première fois ils se retrouvent tous deux dans l'image achevée. En 2006, Helena Almeida se confronte à nouveau à l'introduction de ce corps étranger dans son espace phénoménologique, créant ainsi des espaces conflictuels. Parfois cette intrusion est violente, ailleurs elle est un enlacement.

Dans sa plus récente série, les deux corps s'entrechoquent à nouveau et sont maintenant liés ensemble. C'est l'artiste elle-même qui attache deux de leurs jambes en une seule par un câble qui les retient enlacés tandis qu'ils font des allées et venues répétitives. C'est une danse d'amour et de tension, de complicité mais aussi d'hostilité, de courage et de douleur, de vie et de mort. C'est, comme l'artiste l'avait affirmé dans le passé : « une recherche de l'autre, de l'autre qui est là ».

Au delà des lectures poétiques et métaphoriques que ces travaux peuvent inspirer, ils sont (comme Helena en a créé beaucoup dans le passé) des tentatives d'atténuation des limites des médiums, telles celles de la photographie, la performance et la sculpture. Ces corps deviennent simultanément forme sculpturale et espace, objets et sujet, le signifiant et le signifié. Le travail d'Helena Almeida, et dans cette série en particulier, est un condensé, un acte soigneusement scénographié et hautement poétique ».

Filipa Oliveira

“Over the last forty years, Helena Almeida has developed a body of work, which started with the process of exploring the limits of painting, transforming ideas and experiences into images. She combined the photographic image with the drawn line and the paint mark in compositions that examined space and drew attention to the surface of the work.

The artist is always in front of the camera, although she does not consider her images to be self-portraits. Assuming positions and expressions carefully choreographed, Almeida describes her work as intimate performances staged just for the camera and for the sole photographer of her work, her husband.

In a work of 1980, the two meet for the first time on the finished image. In 2006, Helena Almeida is confronted once again with the entry of that strange body into her phenomenological space, creating conflicting spaces. Sometimes that entry was a violent one, others it corresponded to an embrace.

In her most recent series, the two bodies have clashed once again and are now tied together. It is the artist herself who straps their legs as one with a wire, and with it twiggling them, they walk together back and forward. It is a dance of love and tension, of companionship but also of hostility, of courage and of pain, of life and death. It is, as the artist stated in the past “a search for the other, the other person that is there”.

Beyond the poetical and metaphorical readings these works may inspire, they are (as Almeida has created many times in the past) essays on the blurring of the mediums, this time photography, performance and sculpture. The bodies simultaneously become a sculptural shape and space, objects and subject, significant and significance.

Helena Almeida’s work, and particularly this series, is a condensed, strictly staged and extremely poetic act”.

Filipa Oliveira

Biographie (résumé)

Helena Almeida est née à Lisbonne en 1934 où elle vit et travaille.

Elle est diplômée en peinture de l’université des Beaux arts de Lisbonne.

Almeida a participé à sa première exposition collective en 1961 et a eu sa première exposition personnelle en 1967.

Sélection de ses expositions personnelles : 1976 « Dessins inhabités », Société Nationale des Beaux Arts, Lisbonne et Galerie Modulo, Porto ; 1978 Galerie e+o Friedrich, Berne, Suisse ; Galerie Bama, Paris ; Galerie Modulo, Lisbonne, Galerie Drehschneibe, Bâle, suisse ; 1979 Galerie Horenbeck, Bruxelles, Belgique ; 1982 Pavillon portugais, 40eme Biennale de Venise, Italie ; Fondation Galouste Gulbenkian, Lisbonne ; 1984 Galerie Dieter Tausch, Innsbruck, Autriche ; 1989 Richard Dermaco Gallery, Edimbourg, Ecosse ; 1991 Galerie d’art Saint Vincent, Paris ; Musée de la photographie, Charleroi, Belgique ; 1995 Fondation Serralves, Porto ; 1997 « Blue Entry » Casa de America, Madrid, Espagne ; 2000 « Helena Almeida » Centre d’art contemporain de Galego, Saint Jacques de Compostelle, Espagne ; Musée d’Art contemporain Extremeno e Ilberoamericano, MEICA, Badajoz , Espagne ; 2001 Galerie Filomena Soares, Lisbon, Portugal ; 2002 « Seduce », Galerie Helga Del Alvear, Madrid, Espagne, Galerie Presença, Porto ; 2004, « Inhabited drawings », Drawing center New York, USA, « Feet on the floor, head in the air », Centre Culturel de Belem, Lisbonne ; 2005 «Travaux récents » Centre d’Art Santa Monica, Barcelone, Espagne, « Intus », Pavillon portugais, 51eme Biennale de Venise, Italie ; 2008 « Pink Canvas to wear » Fondation Telefonica, Madrid, Espagne ; 2009 « Caderno Campo », MEICA, Badjoz, Espagne, « Helena Almeida : Inside me » Kettle’s Yard Gallery, Université de Cambridge, UK ; 2010 John Hansard Gallery, Université de Southampton, UK ; Galerie Helga Del Alvear, Madrid, Espagne.

Sélection d'expositions collectives : 1973 « 45 peintres portugais », Barcelone, Espagne ; 1975 « Prix Miro », Barcelone; « Figuration Today », SNBA, Lisbonne ; 1976 « Photographie as Art », Fotoforum, Kassel, Allemagne, ICA, Londres, UK ; 1977 « VII Rencontre internationales de Vidéo » CAYC, Barcelone, « Itinerant and Ephemeral », Bruxelles et Anvers, Belgique, « Alterantiva zero », Galerie de Belém, Lisbonne, « Juin 78 – Hommage à Marcel Duchamp » Centre d'Art, Ljubljana, Slovénie ; 1978 « A small self portrait » Art Core Gallery, Kyoto, Osaka et Nagoya, Japon ; 1979 « Dialogues féminins » Unesco, Paris ; 1980 « Hommage à Giorgio de Chirico », Ljubljana, Sarajevo, Belgrade, Milan, Vienne, Bruxelles et Londres ; 1981 V Triennale d'Inde, New Dehli, Inde, Sécession de Vienne, Autriche ; « Il Triennale internationale de dessins », Wroclaw, Pologne ; 1982 « 10 expended photographers » Kunstwerstatt, Munich, Allemagne, 1985 « livres d'artistes », Centre Georges Pompidou, Paris ; 1987 « 70-80 Art au Portugal », Philadelphie, Brasilia, San Paolo et Rio de Janeiro ; 1993 « Western Lines », Hara Museum, Tokyo, Japon ; 1994 « Années 60 – Années de rupture », Palacio Galveias, Lisbonne ; 1996 « The event horizon », Musée d'art moderne d'Irlande, Dublin, Irlande, « Ecos de la matiera », MEAIC, Badajoz, Espagne ; 1997 Els Atarazanas, Valencia, Espagne ; 1998 « Um farol é um lugar triste e alegre », Académie des Arts, Berlin, Allemagne ; 1999 « Circa 1968 », Musée Serralves, Porto ; 2000 « EDP Prizes –Drawing/Painting » Palacio de Ajuda, Lisbonne ; 2001 Festival de la nouvelle culture portugaise, Centre des Arts, San Francisco, USA ; 2004 « On reason and emotion », Sydney Biennale, Australie ; 2005 « New Portugal », Pinacothèque de San Paolo, Brésil, « Selection from the Hara Museum's permanent Collection », Hara Museum of Contemporary Art, Tokyo, Japon ; 2007 « Role play : Feminist Art revisited : 1960-1980 », Galerie Lelong, New York, USA, « Marchant Restant, Mouvement, corps, place dans l'art contemporain » Kunstmuseum de Bonn, Allemagne, « Wack !Art and feminist revolution », MOCA, Los Angeles, USA et MOMA, New York, USA ; 2009 Vancouver Art Museum, Canada, « Cross links » Académie des Arts, Berlin, Allemagne, « Rebelle –Art and feminism 1969-2009 » Musée d'art moderne d'Arnhem, Pays Bas ; 2010, « The inhabitants » Vilma Gold gallery Londres, UK, « Mostre Donna. Avanguardia femminista negli anni'70 dalla Sammlung Verbund di Vienna » Galerie d'art moderne, Rome, Conceptos, Musée Vostell Malpartida, Cacères, Espagne.

Sans titre, 2010
Photographie noir & blanc, 125 x 135 cm - Courtesy Galerie les Filles du Calvaire, Paris

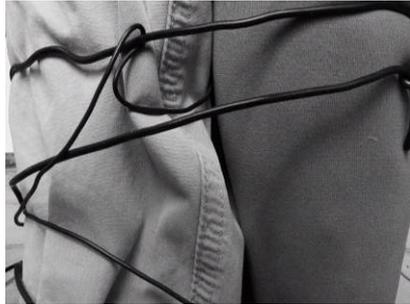
Sans titre, 2010
Photographie noir & blanc, 125 x 135 cm - Courtesy Galerie les Filles du Calvaire, Paris

Sans titre, 2010
Photographie noir & blanc, 125 x 135 cm - Courtesy Galerie les Filles du Calvaire, Paris

Sans titre, 2010
Photographie noir & blanc, 125 x 135 cm - Courtesy Galerie les Filles du Calvaire, Paris

Sans titre, 2010
Extraits de film
Vidéo, noir & blanc, son, 18'

Looking Back, 2007

extrait

Photographie noir & blanc

281 x 125 cm

Courtesy Galerie les Filles du Calvaire, Paris

Looking Back, 2007
Photographies noir & blanc
281 x 125 cm chaque (groupe de 6 images)
Courtesy Galerie les Filles du Calvaire, Paris

Sans titre, 2003
Photographie noir & blanc, 134 x 129 cm
Courtesy Galerie les Filles du Calvaire, Paris

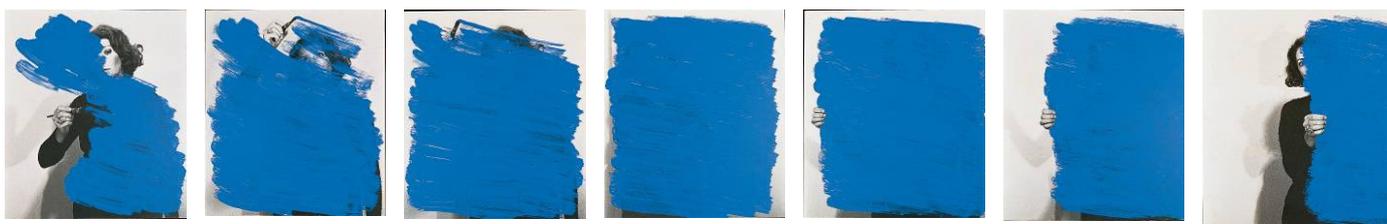

Sans titre, 2003
Photographie noir & blanc, 164 x 129 cm
Courtesy Galerie les Filles du Calvaire, Paris

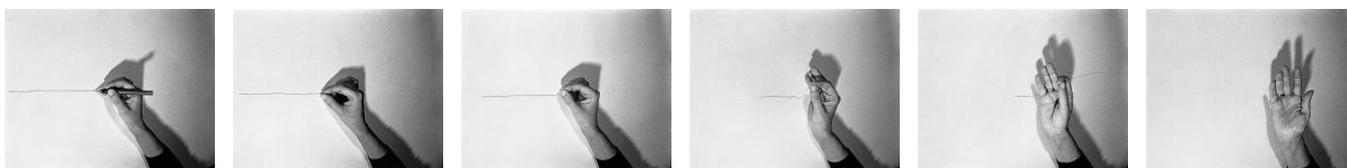
Travaux antérieurs (extraits)

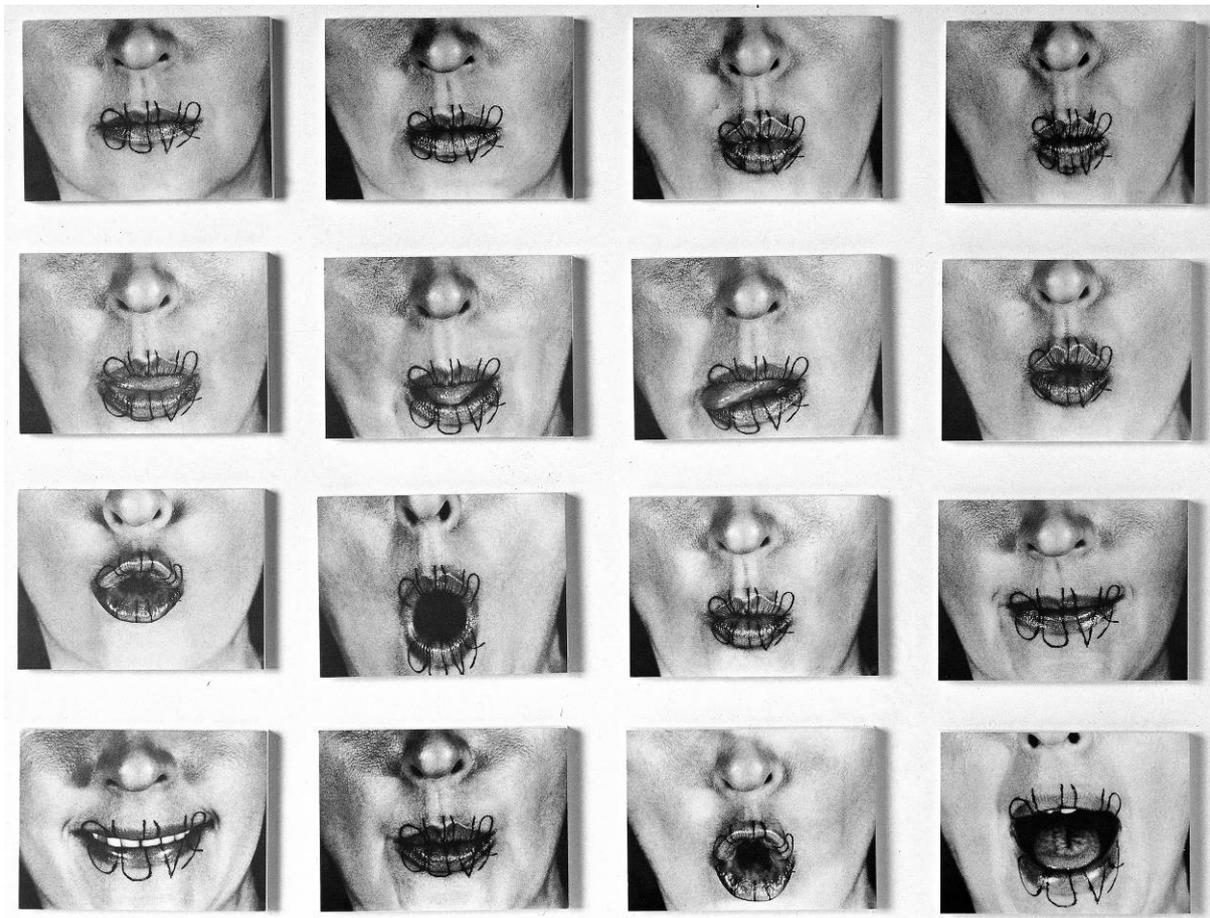
Pintura Habitada (Inhabited Painting), 1975
Photographie noir & blanc et acrylique, 50 x 60 cm
Col. Fundação de Serralves – Museu de Arte Contemporânea, Porto, Portugal

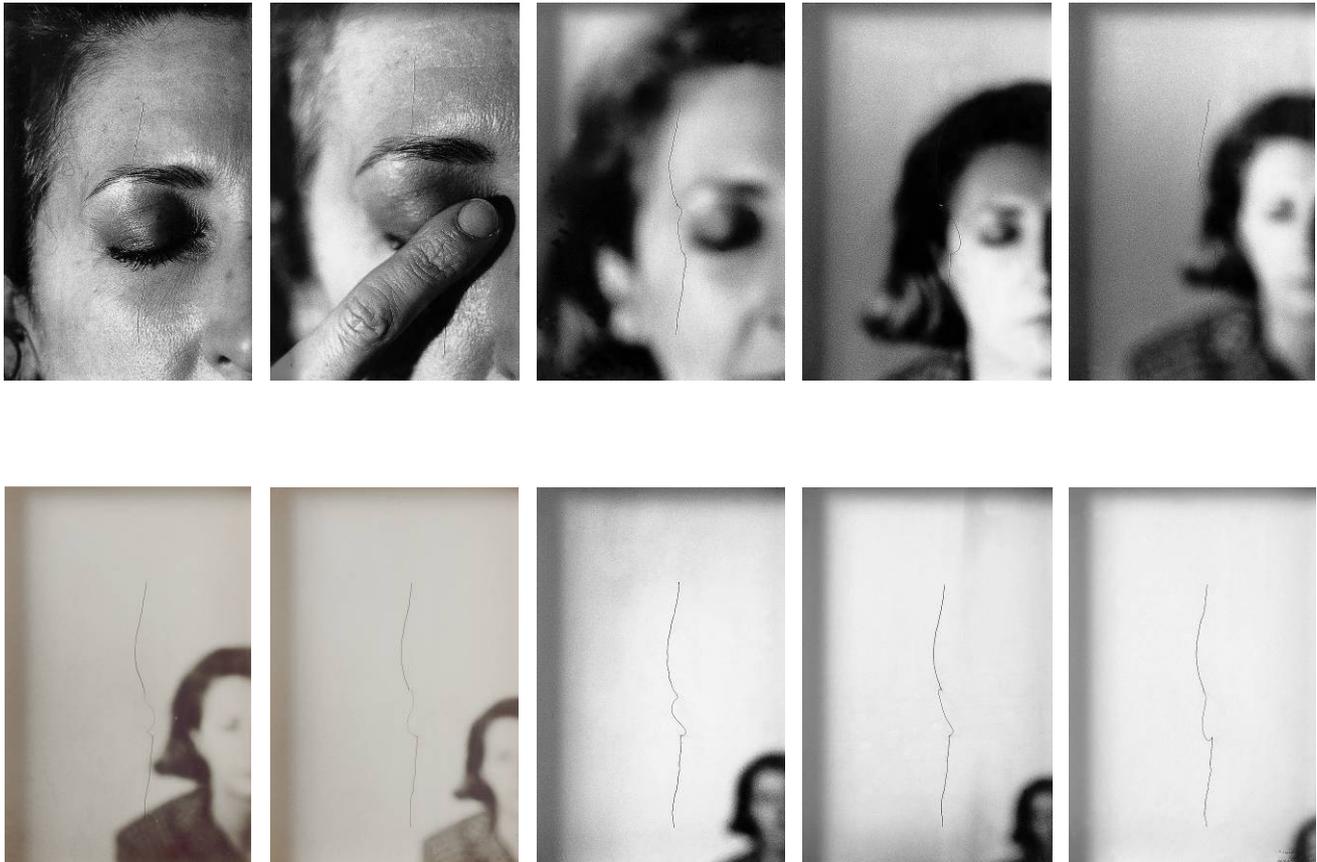
Pintura Habitada (Inhabited Painting), 1976
7 Photographies noir & blanc & acrylique, 46 x 40 cm chaque
Col. Módulo, Centro Difusor de Arte, Lisbonne / Porto, Portugal

Desenho Habitado (Inhabited Drawing), 1977
Photographies noir & blanc, dessin, collage & crin de cheval, 42 x 52,2 cm chaque
Col. Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, Lisbonne, Portugal

Ouve-me (Hear me), 1979
16 Photographies noir & blanc, 18 x 24 cm chaque
Col. Caixa Geral de Depósitos, Lisbonne, Portugal

Sente-me (Feel me), 1979
10 Photographies noir & blanc, dessin, collage & crin de cheval, 32 x 22 cm chaque
Col. Maria de Belém Sampaio, Porto, Portugal

Ponto de Fuga (Point of Escape), 1982
Photographie noir & blanc, 214,5 x 130,5 cm
Col. Mario Sequeira, Braga, Portugal

Dentro de mim (Inside me), 1998
Photographie noir & blanc, 189 x 126 cm
Col. Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, Lisbonne, Portugal
Dépôt à la Fundação de Serralves – Museu de Arte Contemporânea, Porto, Portugal

Seduzir (Seduce), 2002
Extrait d'un triptyque
3 Photographie noir & blanc, 129,5 x 89,5 cm chaque
Col. de l'artiste

GALERIE
LES FILLES
DU CALVAIRE

17, rue des Filles-du-Calvaire 75003 Paris
Tél. +33 (0)1 42 74 47 05 - Fax +33 (0)1 42 74 47 06
paris@fillesducalvaire.com / www.fillesducalvaire.com