

PORTFOLIO

MONOTYPES
et
EMPREINTES

EXTRAIT
des
Recherches et Travaux
2023

HELENE MENANTEAU

www.helenemenanteau.fr

EMPREINTES ET MONOTYPES 2023,
réalisés dans le cadre de la résidence et exposition personnelles :
Nature et Sacré, dialogues entre terre et ciel.

Dans le prolongement de ses dernières recherches sur les thèmes de la trace et de l'empreinte, Hélène Menanteau s'est immergée dans le silence d'une abbaye cistercienne et ses jardins pendant huit mois : l'Abbaye de Valloires (80). Elle a cherché des correspondances entre ce qui émerge de la terre et ce qui semble descendre du ciel.

Le sacré rayonne-t-il sur le vivant ? Comment se manifeste-t-il dans ce lieu singulier ? Comment révéler ce dialogue entre Terre et Ciel dans la matière ?

En s'immergeant au coeur de la trilogie de l'abbaye, unissant l'eau, le végétal et la pierre, sont nés des dialogues et des rêveries, puis des images silencieuses, sobres et contrastées. A travers ses monotypes, - peintures à l'encre estampées sur étoffe de coton, papier végétal, carreaux d'argile et verre -, l'on distingue des végétaux en mouvement se marier aux lignes du cloître et du jardin.

Traversée par le rayonnement puissant de ce lieu qui invite à chercher le sens sacré à partir de la matière et du vivant, Hélène Menanteau détourne également ses empreintes en images et formes poétiques, en explorant les murs et les sols de l'Abbaye,.

Inspirée par la peinture et les traditions « extrême-orientales » où la communion entre le sacré et le vivant fait partie intégrante de la culture et des rituels, Hélène Menanteau a peint avec ce qui la relie à la pierre et au végétal, ce souffle universel, cette présence, perceptible dans ce « grand silence » qui se dessine dans l'invisible, dans l'abbaye et ses jardins.

En cherchant des formes de lecture qui évoquent ce dialogue de la terre vers le ciel ou du ciel vers la terre, l'usage de la verticalité s'est imposé à elle, à l'instar des piliers du cloître et des arbres, des lignes du jardins étroites et lumineuses.

L'ensemble des monotypes et empreintes a été réalisé en monochromie « noirvert », en résonnance à la sobriété de l'esthétique cistercienne et sur une toile de coton ivoire à l'instar des vêtements des « moines blancs » fondateurs de l'Abbaye au XIème siècle.

7 MONOTYPES

réalisés sur carreau d'argile, toile de coton et verre

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 une onde sacrée dont les lignes manquantes se dessinent dans l'invisible ».

Hélène Menanteau JUIN 23

Monotype- encre sur carreaux
d'argile 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 Choeur 150 x 150

Détails Monotype à l'encre - carreau d'argile 10x10

LE VIDE LUMIERE

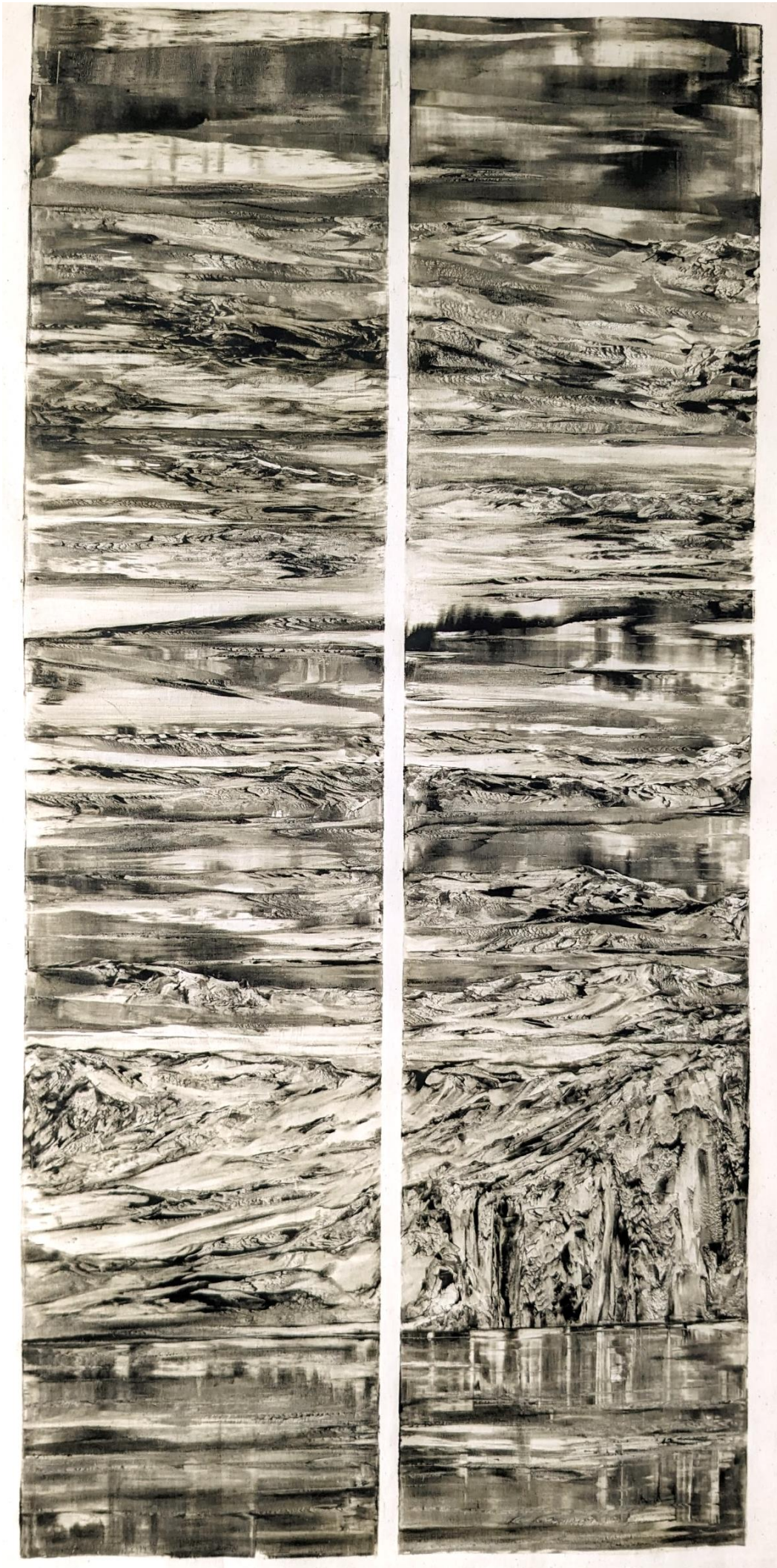
Monotypes sur toile de coton : les mouvements de la vie, de l'eau et des végétaux, contenus dans les piliers verticaux.

Au centre, le « vide-lumière ».

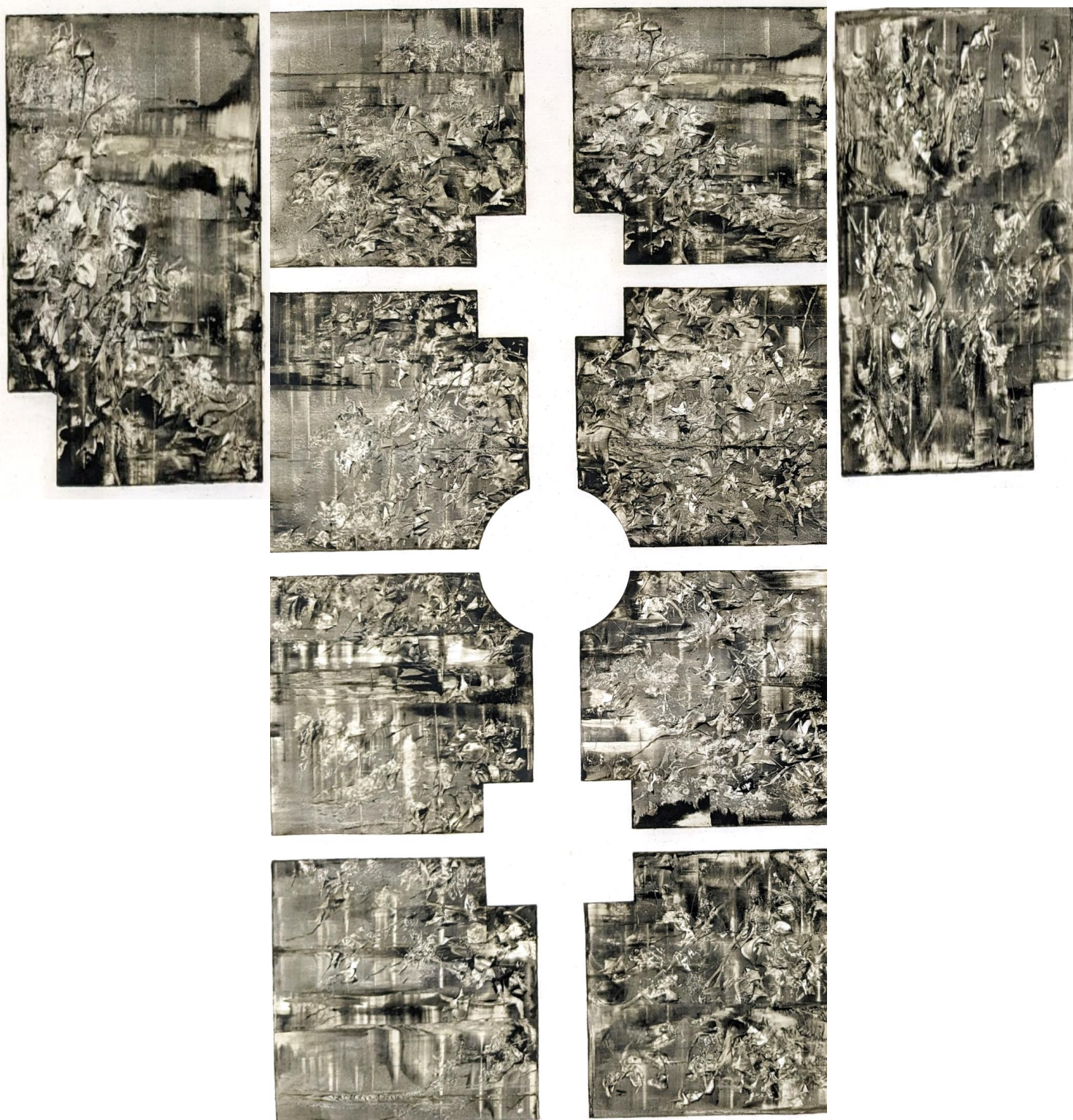

MONOTYPE à l'encre sur toile de coton
120x70

MONOTYPE à l'encre sur toile de coton 120x70

Kimono sacré
MIZU
(eau) - *Dessin du jardin régulier de l'Abbaye*
Monotype à l'encre sur toile de coton
160x140

Kimono sacré
MIZU
(détail manche du kimono)

TONDOS

Monotype à l'encre sur verre 40x40 .

3 EMPREINTES

réalisées sur les murs du cloître
et sur le sol de la chapelle,
Abbaye de Valloires

Kimono sacré
SASAYAKI
(*murmure*)
EMPREINTE sur un
mur du cloître
Encre sur toile de
coton
160x140

Ce kimono de mémoire a été réalisé à partir d'empreintes à l'encre effectuées sur un des murs du cloître de l'abbaye, sur une partie bleuie par le bleu de méthylène utilisé au cours de la guerre 14-18.

Ce kimono porte et honore la mémoire de toutes celles et ceux, blessés et soignants, qui ont vécu à Valloires cette période tragique de notre histoire.

Empreinte à l'encre sur toile de coton, rehaussée par une broderie au fil d'or, 100x100

Détail : Fleur de cerisier en broderie – emblème du jardin de Valloires

Eclosion dans le marbre :
empreinte de l'œuvre en marbre du baron Pfaff de Pfaffenhoffen (XVIII).
Sol / Marche-pied de l'Autel de la chapelle de l'Abbaye
sous lequel reposent ses fondateurs.

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

Dans le cloître détruit puis reconstruit, espace central « sacré » de l'abbaye, 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.

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.

Les 25 empreintes ont été exposées 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.

