HÉLÈNE BLEYS

RÉSIDENCE #81 USINE UTOPIK

EXPOSITION

Dans les orties

du 06 octobre au 03 décembre 2023

*L'eau qui dor*t, bâche imprimée et polystyrène extrudé.
600 x 260 cm. 2022
Bisou Bisou, Maison Vide

Hélène BLEYS
Née en 1991 à Chaumont
Vit et travaille à Nancy

Hélène Bleys confie “voir le monde comme une composition infinie de traits”. C’est dans cette contemplation qu’elle laisse ses gestes de dessin exprimer son plaisir à réinterpréter les contours harmonieux de la nature.
Considérant la ligne dessinée comme un savoir-faire artisanal, elle en explore les variations de textures, de matérialité et de couleurs. Son goût pour la manualité et les techniques traditionnelles infuse dans ses œuvres un esprit Arts & Craft tandis que ses motifs foisonnants - voire même débordants - d’organismes végétaux et marins réactualisent les enjeux décoratifs de l’Art Nouveau. En effet, grâce à sa maîtrise de la peinture et de la céramique, Hélène Bleys nous embarque dans un voyage surréaliste où fleurs, animaux, météorites et quelques fragments d’anatomie humaine s’entremêlent et se superposent au sein d’installations et d’environnements qui flirtent avec les codes du décor théâtral et du diorama. Elle puise son répertoire formel autant dans les vieux manuels encyclopédiques chinés sur les brocantes que dans ses observations d’après nature ou encore dans les œuvres graphiques de biologistes modernes comme Ernst Haeckel.

Chaque élément reproduit sur papier, mur, carton ou toile cirée vient ensuite s’agencer l’un avec l’autre dans un jeu d’assemblage et de stratification multiple. Dans son œuvre

Baisser de rideau (2021) qui inaugure l'entrée des sujets aquatiques dans l'arène créative de l'artiste, des ramifications coralliennes, tantôt colorées tantôt blanches, s'entremêlent à des tentacules spongieuses d'anémones et à d'autres figures découpées. L'évocation du blanchiment du corail et de la disparition des espèces sous-marines induites par le réchauffement climatique contrastent avec les bigarrures des écosystèmes représentés, tout en révélant l'équilibre fragile qui régit le cycle de la vie. Couleurs et noir&blanc s'opposent et se superposent régulièrement dans ses peintures installatives et in situ, comme dans celles intitulées *Quand vient la nuit* et *Quand vient le jour* (2018), fondées sur une dialectique antinomique. Dans la première, une couche de papier peint aux motifs de fleurs grandes ouvertes laisse transparaître, grâce à un geste de déchirure, des fragments de papier peint sous-jacent où les fleurs sont fermées comme lorsque la nuit tombe - et inversement dans la seconde peinture.

Au fur et à mesure que l'on contemple l'univers fantastique d'Hélène Bleys, on devine ce goût de l'oxymore qui fait se côtoyer inlassablement les contraires. Dans son installation *Midnight Bath* (2022), l'artiste a assemblé des formes stéréotypées de flammes aux couleurs vives sur toute la surface d'un rideau de douche en forme de cercle. Ici, l'apparition d'un foyer flamboyant vient fusionner avec les lignes épurées de l'élément aquatique en rappelant le souvenir de ces bains de minuit traditionnellement accompagnés de feux de camp où froid et chaleur viennent se confondre. Toujours dans cette esthétique paradoxale, elle réalise également *Le poids de la légèreté* (2019) où elle détourne les fils à plomb utilisés dans les techniques de dessin en les reproduisant en faïence, à grande échelle, modelés avec des motifs d'ailes de papillon entassées. La légèreté des insectes

associée à la lourdeur de l'objet initial transforme l'instrument de dessin en œuvre elle-même. Oscillant ainsi entre les polarités poétiques, les mains de l'artiste s'amusent à renverser les normes et les hiérarchies qui s'immiscent dans les supports et les techniques des disciplines artistiques.

En conjuguant ainsi la vitalité organique avec la précision de l'ornement, les œuvres d'Hélène Bleys semblent répondre à la maxime "L'art est long et la vie est brève" formulée par William Morris dans son essai *L'art et l'artisanat* (1889). Sous ses compositions stylisées faites de spatialisation, de fragmentation, d'entrelacements, d'apparition et de disparition, le "dessin pousse" dit-elle, en prolongeant métaphoriquement la vie.

Licia DEMURO
sept. 2023

Licia Demuro (Paris, 1987) est curatrice et critique d'art. Sa pratique curatoriale l'a amené à développer une recherche fondée sur les enjeux du modèle productiviste dans le champ de l'art. Au fil de ses projets d'exposition, elle s'est intéressée aux modes d'emploi et aux tutoriels internet, aux protocoles d'artistes à fondement écologique, aux organisations de travail collectif, aux low-technologies et aux matières premières. Au cours de ses expériences professionnelles, elle a été coordinatrice pour des résidences, des expositions et des programmations satellites dans le domaine des arts plastiques et performatifs.

Des astres au printemps,
techniques mixtes et faïences émaillées. 2021
Tin Box - l'agence créative

Vue d'atelier, septembre 2023

Vue d'atelier, septembre 2023

L'Usine Utopik se positionne comme une plateforme de recherche et d'expérimentation en accueillant en résidence des artistes plasticiens et écrivains. Implanté dans les anciennes serres horticoles de Tessy-Bocage, le relais culturel régional offre un vaste espace de travail dans un cadre privilégié permettant aux artistes de réaliser un projet spécifique ou de poursuivre une recherche personnelle. Donnant lieu à une exposition, le processus de création est restitué au public.
L'organisation d'événements culturels (expositions, soirées thématiques, lectures publiques, etc...), la mise à disposition des œuvres de l'Artotek et les nombreuses actions pédagogiques (visites commentées, rencontres publics-artistes, ateliers de création etc...) sont autant d'initiatives vouées à favoriser la rencontre, les échanges de proximité et à rapprocher un large public de la création. Toutes ces actions apportent une dynamique culturelle en plein coeur de la zone rurale et touristique de la vallée de la Vire.

NB : L'Usine Utopik est gérée par l'association, loi 1901, ADN (Art et Design en Normandie)

USINE UTOPIK - Centre de création contemporaine - Relais culturel régional

Route de Pont-Farcy - 50420 Tessy-Bocage
Accès libre
merc., sam. et dim. de 14h30 à 18h
02 33 06 01 67
usineutopik@gmail.com

usine-utopik.com

Éd. Usine Utopik
Conception graphique: Gwendoline Hallouche
Photographies : Hélène Bleys, Usine Utopik,
Catalogue édité à 600 ex. - Dépôt octobre 2023

Président : Philippe Cabannes
Directeur : Xavier Gonzalez
Coordinatrice culturelle: Gwendoline Hallouche
Chargée de médiation : Lou Froehlicher
Service civique : Barnabé Chevalier

Merci à Steve Oger du Fab Lab Saint-Lô Agglo, ainsi qu'à l'entreprise International Paper pour leur aide précieuse.

USINE UTOPIK