

PRÉSENTATION

Mon travail se déploie sous forme d'installations où se conjuguent volume, dessin et texte. J'emploie les codes de l'artifice et du jeu pour convoquer une pauvre magie et situer un monde entre inconsistance et authenticité.

Des structures et surfaces découpées ou moulées, aux matériaux faussement précieux et véritablement pauvres, témoignent de ma sensibilité pour les jeux de textures, formes et couleurs. Ces éléments scéniques hybrides mêlent l'esthétique fonctionnelle du monde urbain et les formes rafistolées de l'appropriation sauvage, créant des passages entre l'ordinaire et le fantastique.

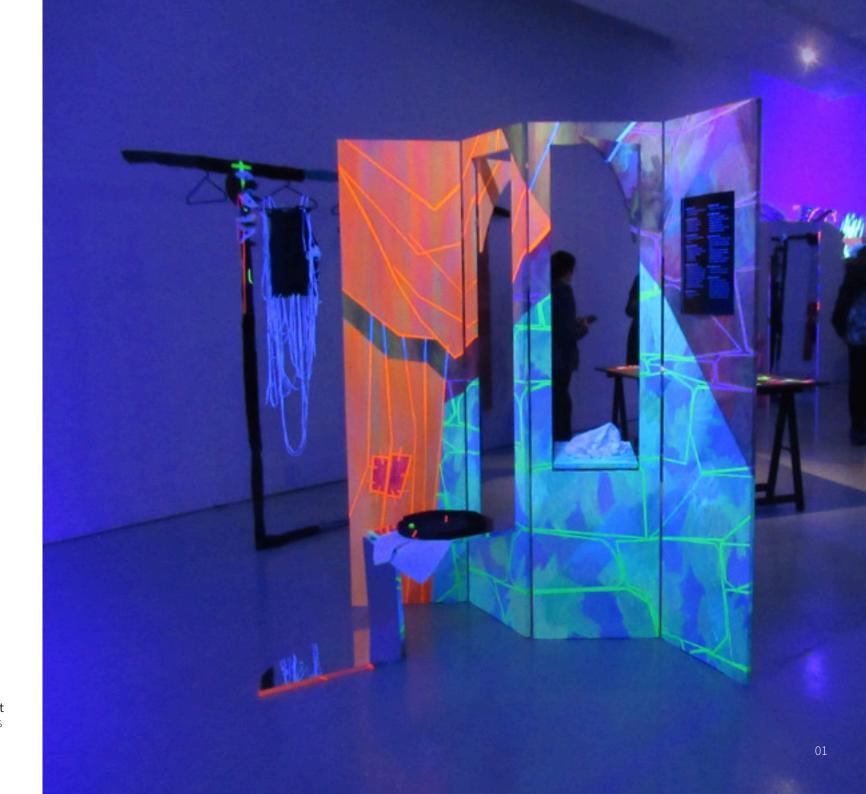
Des textes joués ou à jouer se retrouvent sous forme de cartes mentales, recettes, jeux de société. Mon écriture approche avec humour les limites du langage, là où un témoignage est réduit à une série de lieux communs. Je raconte mes aventures quand j'investis des pratiques, entre rituel et produit de coaching, pour interroger notre rapport au réel, à la normalité.

Ces autofictions plastiques donnent corps à mon expérience intime et propose un espace où sont matérialisés les désirs, l'attente, les échecs. J'explore les mondes imbriqués de l'espace commercial, public et domestique, lorsque le désir circule entre artificialité publicitaire et recherche d'authenticité. Je conçoit des protocoles à activer, des jeux comme forme potentielle d'engagement avec le public. Les actions proposées font échos aux jeux de conversation, d'identité cachée ou aux outils de management.

Je m'intéresse aux gestes qui font résistance à l'épuration rationnelle de nos comportements et nos émotions (magie, divination, squat et occupation sauvage, culture queer, kitsch, etc.).

Mon travail interroge la notion d'identité, de vérité à la lumière des jeux de pouvoir normatif pour la tordre, la déconstruire. L'ambiguïté règne, dans les sauts esthétiques d'un médium à l'autre, le statut des œuvres tantôt pièces, tantôt meubles, rendant ainsi plus difficile l'identification.

En puisant mes références dans les parcs d'attractions et les parkings vides, la décoration d'intérieur ou les méthodes de développement personnel, mon travail construit des espaces où la fiction ne s'oppose pas au réel, elle en est une modalité constitutive.

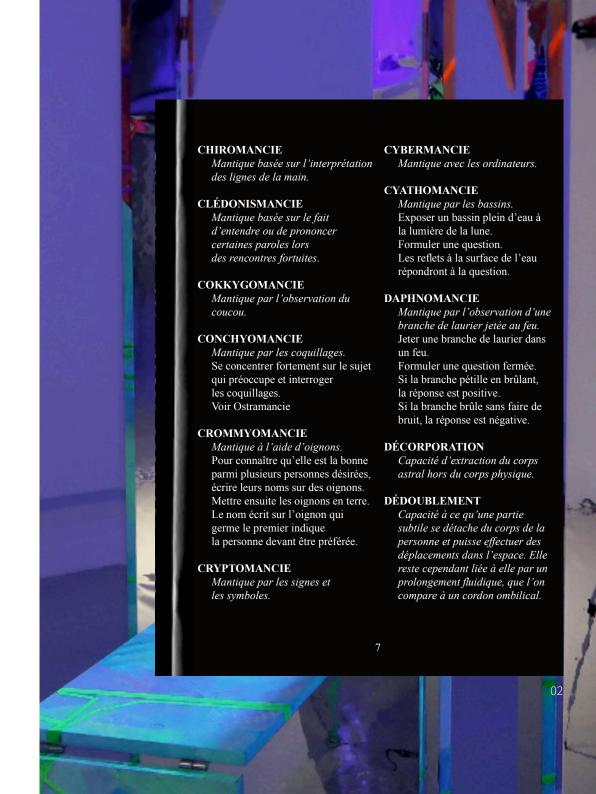

01 Sans titre (mobilier de déguisement n°2), 2023, MDF, acrylique, charnières miroir adhésif, 200 x 200 cm, *Fluo Party*, CIAM La Fabrique, Toulouse

- **02** Page 7 de No Picture n°4, 2013-23, Impression A3, *Fluo Party*, CIAM La Fabrique, Toulouse
- **03 Sans titre (tirage), 2023**, tissus, dés, instruction de tirage, *Fluo Party*, CIAM La Fabrique, Toulouse

Troubleshop est à la fois une installation et un format d'atliers participatifs autour de la création de costumes qui interoge les identités et les normes de genre. Le projet s'intéresse à la performativité par le vêtement en incluant le collectif, le jeu et l'inconnu dans son processus créatif.

L'installation est comme une loge, espace du seuil qui se situe entre fiction et réalité. La mise en scène et les espaces créés : espaces de jeu, de travail, d'essayage et prise de vue, ont invité les participant.es à entrer dans un univers de fictionnalisation et de réécriture de soi.

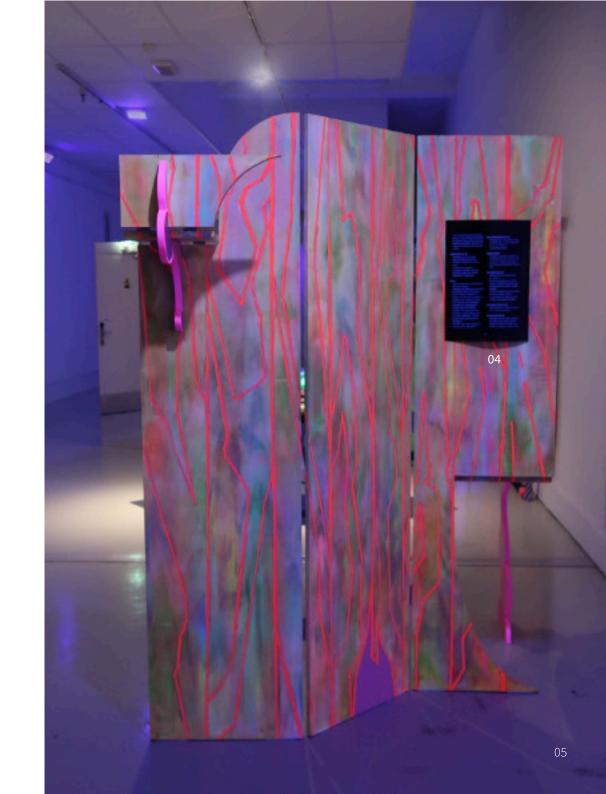

Vue d'un atelier *Troubleshop* avec les étudiants.es de l'UT2J, en collaboration avec Maud cazaux, 2023, *Fluo Party*, CIAM La Fabrique, Toulouse

- **O4** Sans titre (mobilier de déguisement n°1), 2023, MDF, acrylique, charnières, miroir adhésif, 200 x 200 cm, *Fluo Party*, CIAM La Fabrique, Toulouse
- 05 Page 20 de No Picture n°4, 2013-23, impression A3, *Fluo Party*, CIAM La Fabrique, Toulouse

Capital sympathie est une installation inspirée par la théorie des jeux et les techniques de communication, où l'on peut jouer avec des mots et évaluer son niveau d'empathie. L'espace se compose de différents processus de découpage de textes et de surfaces, retirés et réarrangés. Je m'intéresse aux déplacements, possible et réel, entre observation et activation de protocole.

Cette redistribution des formes et des mots remet en question l'authenticité du langage quand le vocabulaire de l'entreprise et du privé se confondent dans une rhétorique d'autogestion permanente des individus.

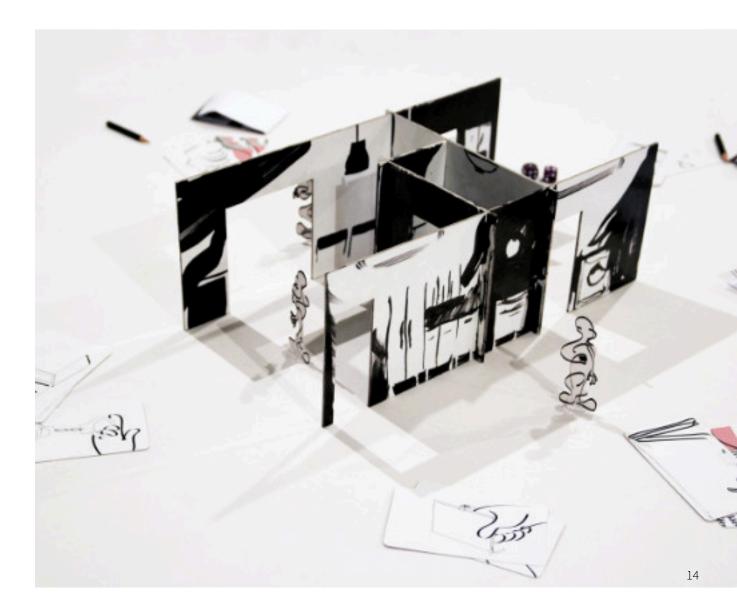

- Les partipant.es doivent décider du nombre de mots à offrir et prédire les actions de l'autre partipant.es sans communication directe.
- Les partipant.es doivent anticiper le retour potentiel de l'autre partipants.es et le risque de perdre des mots.
- Les partipant.es doivent utiliser des indices non verbaux, les actions du tour précédent ou d'autres considérations stratégiques pour influencer leurs décisions.

- 10 Sans titre (evolution), 2023, impression sur traceur marouflée sur papier mirroir, 34,8 x 51 cm, *Capital* sympathie, Studio 58, Berlin
- 11 Sans titre (phone), 2023, impression sur traceur marouflée sur papier miroir, 40,9 x 52,6 cm, *Capital* sympathie, Studio 58, Berlin
- 13 Extrait du protocole de Sans titre (deal), 2023

- 14 Sans titre (dead space), 2020, set de 26 cartes, dessins numériques, livret de règles, papiers découpés, crayons, dés, dimensions variables, *Casina*, Chapelle Saint-Gimer, Carcassonne
- 15 Sans titre (module n°4), 2020, plâtre, papier crépon, 25 x 35 x 7 cm, *Casina*, Chapelle Saint-Gimer, Carcassonne

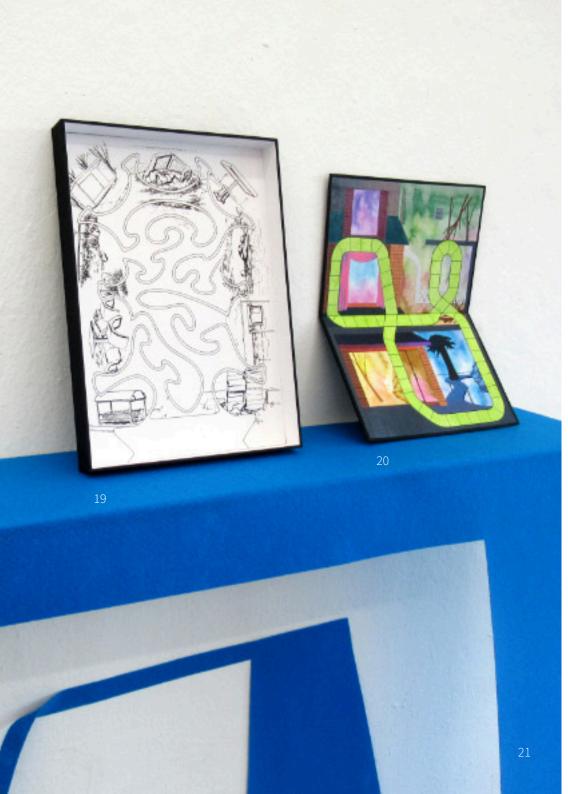

- 16 Sans titre (courses), 2018, gouache et encre sur papier marouflé sur carton, toile de reliure, 20 x 40 cm, *Game-On!*, Künstlerhaus, Dortmund
- 17 Sans titre (séance), 2019-22, set de 120 cartes à jouer, texte et dessin numérique, livret de règles, sablier, papier marouflé sur carton, dimensions variables, *Game-On!*, Künstlerhaus, Dortmund
- 18 Sans titre (mobilier d'exposition), 2022, moquette aiguilletée découpée, étagères et table (dimensions variables), *Game-On!*, Künstlerhaus, Dortmund

Sans titre (séance) est inspiré des jeux pour briser la glace et des jeux d'identité cachée.

Les joueurs.ses sont invité.es à partager des vérités sur leur passé et leur projet, mais selon, ils.elles doivent également mentir. La rencontre n'est jamais complète pourtant le lien se crée autour de la contrainte, produisant un autre type de vérité.

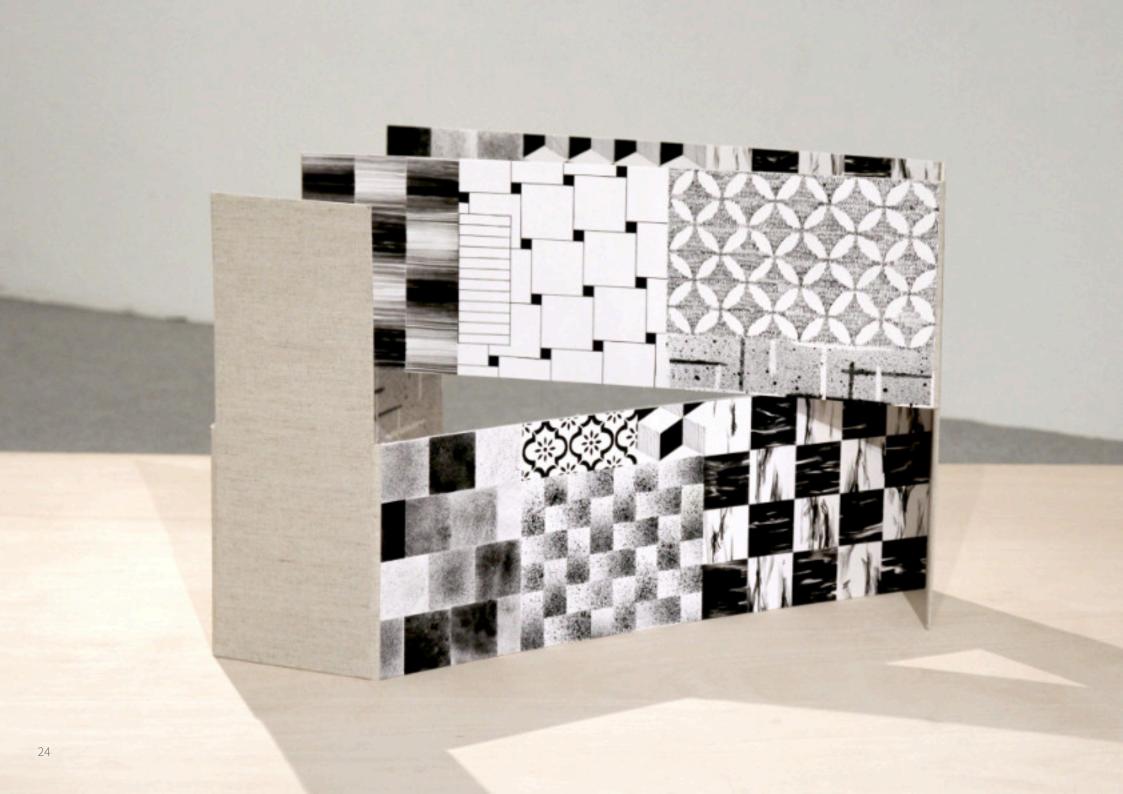

- 19 Sans titre (étapes), 2018, encre sur papier marouflé sur carton, toile de reliure, 28 x 38 cm, *Dungeons*, Projektraum Ventilator, Berlin
- 20 Sans titre (why), 2018, gouache et encre sur papier marouflé sur carton, toile de reliure, 29 x 38 cm, *Dungeons* Projektraum Ventilator, Berlin
- 21 Sans titre (mobilier d'exposition), 2018, moquette aiguilletée découpée, étagères et table (dimensions variables), *Dungeons*, Projektraum Ventilator, Berlin
- 22 Sans titre (Mona), 2018, gouache et encre sur papier marouflé sur carton, toile de reliure, 30 x 40 cm, *Dungeons*, Projektraum Ventilator, Berlin
- 23 Vue de l'exposition *Dungeons*, 2018, Projektraum Ventilator, Berlin
- 24 Sans titre (maison modèle bleuet), 2020, encre sur papier marouflé sur carton gris, toile de reliure, 60 x 40 x 20 cm (dimensions variables), *Casina*, Chapelle Saint-Gimer, Carcassonne

Cette série de dessins découpés est inspirée de pages de magazines de culturisme masculin (dits beefcake). Dès le mileu du XXe siècle, ces revues circulaient principalement parmi les hommes homosexuels qui fétichisaient les images, les incluant dans l'imaginaire homoérotique et ainsi la culture gay à l'opposé d'une masculinité hétéronormée.

Le trait au fusain et la découpe font dissoudre l'image du corps masculin fort et musclé au profit de corps plus souples. Ce processus est un moyen pour moi de détourner les représentations normatives du corps et du désir.

- 25 Sans titre (Beefcake n°5), 2022, fusain sur papier, vernis, 93 x 49 cm, Beefcake, Kunstquartier Bethanien
- **26 Sans titre (structure jean), 2022**, bois, jeans recyclés, dimensions variables, *Beefcake*, Kunstquartier Bethanien

28 Sans titre (Beefcake n°1), 2022, fusain sur papier, vernis, 75 x 49 cm, vue de l'atelier

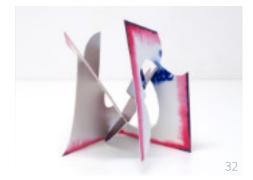

29 Sans titre (passe-passe), 2019, papier crépon, carton gris, bois, corde, 240 x 160 x 80 cm, *Foretelling*, Schaffen Wir Galerie, Berlin.

Qu'est-ce qui différencie une émotion authentique d'une émotion produite et manipulée à des fins commerciales? Je me suis intéressé au jeu subtil qui se tisse autour de l'authenticité des cartes de vœux. Les cartes sont peintes et décorées puis fragmentées par le découpage. Les sculptures abstraites en papier portent des traces éparses de leurs fonctions et une esthétique camp (paillette et couleur bonbon) aligne le régime du visible dans le monde du faux pour penser la représentation comme constituante du réel.

- 12 Sans titre (encouragement), 2021, encre et gouache sur papier marouflé sur carton, 36 x 26 cm (dimensions variables), *Sympathy factor*, Studio 58, Berlin
- 31 Sans titre (remerciement), 2021, encre et gouache sur papier marouflé sur carton, 36 x 26 cm (dimensions variables), vue de l'atelier
- 32 Sans titre (pensées), 2021, encre et gouache sur papier marouflé sur carton, 36 x 26 cm (dimensions variables), vue de l'atelier

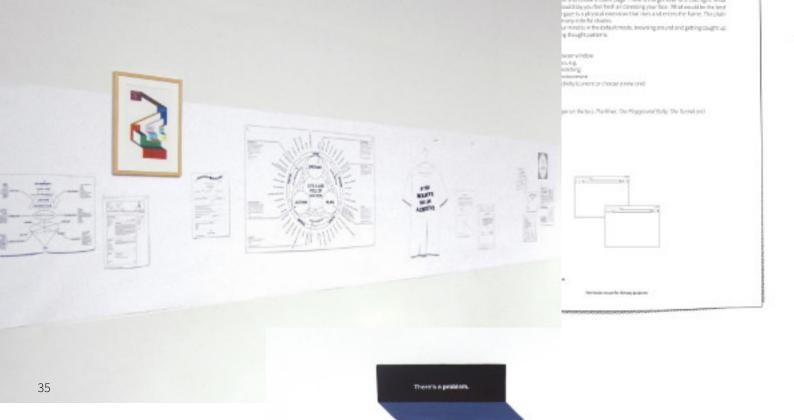

- 33 Sans titre (excuses), 2021, encre et gouache sur papier marouflé sur carton, 36 x 26 cm (dimensions variables), vue de l'atelier
- 34 Sans titre (chat), 2021, encre et gouache sur papier marouflé sur carton, 36 x 26 cm (dimensions variables), vue de l'atelier

Ask for wellers

Can I change (17

37

- 36 Sans titre (problème), 2016, gouache sur papier, 31 x 41 cm, Self-Help, Spinnerei, Leipzig
- 37 Sans titre (kindness chain), 2016, texte et dessin vectoriel, impression traceur, Self-Help, Spinnerei, Leipzig

35 Vue de l'exposition Selfhelp, 2016, Spinnerei, Leipzig

36

La série Self Help est un projet d'écriture et de dessin s'intéressant à l'univers du développement personnel. J'identifie dans cette thématique un langage et des méthodes qui offre des solutions pour plus de bien être mais également un système où nous devenons responsables de notre destinée économique par le bon management de notre psyché.

J'investis ces exercices avec mon expérience personnelle d'artiste, mes doutes et mes frustrations. Les textes font résonner la vacuité des mots mais suggèrent aussi l'ambivalence de ce langage qui sait s'animer lorsqu'on l'investit de nos désirs.

Les Chroniques de l'Au-delà

Auteur

Message

Renaud Helena

Sujet: T.C.I. Mar 2 Nov - 11:09

Je ferme la porte, je suis seul au bureau. J'insère une cassette vierge dans le magnétophone et j'essaie de me remémorer les indications données dans le reportage. Je pose le micro sur la table et appuie sur "record". Je pense aux morts que je connais, à une amie qui est décédée il y a deux ans. Je n'arrive pas à parler. Je n'y crois pas vraiment, le fait de m'adresser à une morte me semble plus choquant que de recevoir sa réponse. Finalement je lui pose une question, sans plus de conviction si ce n'est celle du ridicule de la situation. J'attend un peu et appuie sur "stop". L'écoute de la bande ne me révèle rien. Le monsieur dans le reportage disait avoir reçu une réponse de son épouse défunte après huit mois d'essais. Elle allait bien.

algen1

Sujet: Re: T.C.I. Mar 2 Nov - 18:21

Renaud Helena a écrit:

J'attend un peu et appuie sur "stop". L'écoute de la bande ne me révèle rien. Le monsieur dans le reportage disait avoir reçu une réponse de son épouse défunte après huit mois d'essais. Elle allait bien.[/size]

Et tant mieux! On ne pratique pas de TCI sans protection, c'est la règle de base! Tu risque de t'attirer des ennuis sans ça!

Roma

Sujet: Re: T.C.I. Mer 3 Nov - 18:34

Il faut faire la TCI avec conviction aussi, c'est important.

Des amis et moi avons tenté de communiquer avec les esprits il y a trois ans et je dois dire qu'on se trouvait, comme toi Renaud, plus ridicules qu'autre chose, à parler dans le vide autour d'une table. Donc non, pour nous, ça n'a pas marché non plus. Pas la moindre sensation, rien.

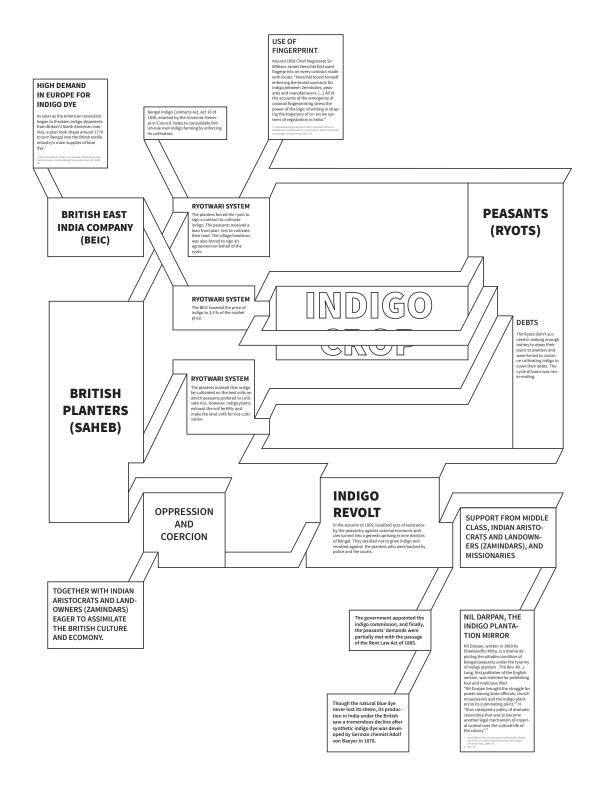
Le fait est qu'il faut rester "ouvert", si je puis dire, et ne pas croire au ridicule que la situation peut faire éprouver. Il faut se placer plus haut ; le ridicule est purement terrestre.

T.C.I.

Sans titre (T.C.I.) fait partie d'une série de travaux sur les pratiques divinatoires et surnaturelles. Le texte, entre autofiction et jeu tragi-comique, relate l'activation d'un protocole de transcommunication instrumentale pour être ensuite partagé sur les forums spécialisés. Les membres du forum postent des commentaires en réponse au texte et participent ainsi à la dissolution de la frontière entre fiction et réalité.

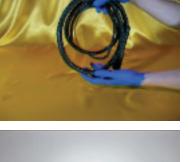
Cette série de travaux a été conçue dans le cadre d'un projet artistique fondé sur la rencontre entre des artistes et des réfugiés. Je me suis basé sur la pièce de théâtre Nil Darpan, le miroir indigo écrite par Dinabandhu Mitra durant la révolte indigo au Bengale en 1861. Y sont décrites les horreurs de l'exploitation, la brutalité du racisme et les violences commises par les colons anglais pour forcer les paysans bengalis à produire de l'indigo pour l'Europe.

La vidéo a été produite à partir d'ateliers où les participants.es au projet artistique improvisent ensemble et évoquent des scènes de la pièce de théâtre à l'aide d'exercices de mime et de jeux dramatiques. Le défaut de jeu théâtral crée une distance radicale entre la représentation et le caractère dramatique, voire brutal, du texte.

41 Sans titre (Nil Darpan), 2017, vidéo, 20 mn, version en ligne: https://vimeo. com/229578103, Der Blaue Raum, Jüdisches Museum Berlin

42 Sans titre (Abbas), Sans titre (Abdelkader), Sans titre (Mengtong), Sans titre (Fakhruddin), 2024, extrait de la série *Masques*, tirage EPSON 1440 dpi sur papier Fine Art, 42 x 59,4 cm, *Les voyages de Caspar*, Der Laden, Berlin

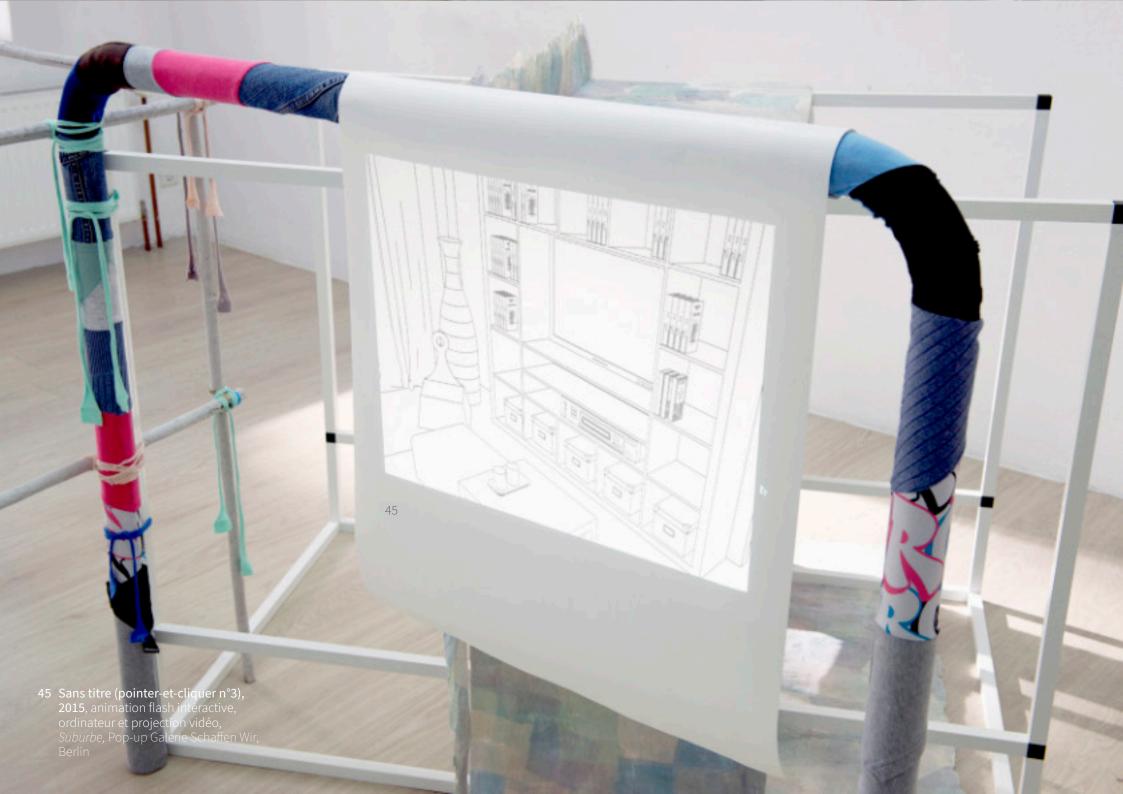

L'installation Suburbe est une série de travaux de découpe, de moulage et jeu vidéo. Laissant les pièces être support les unes des autres, les structures et les surfaces s'associent dans un jeu chromatique de matière. Évoquant l'esthétique froide et l'hygiénisme de l'architecture fonctionnelle et la construction de fortune, l'installation crée un trouble entre expérience familière et étrange.

- **43** Sans titre (aubette), 2014, PVC, papier crépon, colle, 91 x 140 x 110 cm
- **44 Sans titre (barrière), 2015**, PVC, tissu, 130 x 100 x 10 cm
- **46** Sans titre (abris-chariot), 2015, papier mâché moulé, 120 x 200 x 110 cm (dimensions variables)

 $\mathbb{C}V$

GameOn! Vol.3, Künstlerhaus / Dortmund

2022

+33623985950 contact@renaudhelena.fr

www.renaudhelena.fr

EXPOSITIONS SOLOS ET DUOS			Étant donnés : 1-Les paillettes 2-Le Papier mâché, PAMELA Artist-run space / Nîmes	2018	Troubleshop, ateliers avec The Queer Gallery Project, ReTramp / Berlin
2023	Capital sympathie, Studio 58 / Berlin		Achtung, Kunstquartier Bethanien / Berlin	2011	Troubleshop, ateliers dans le cadre des UEEH,
2020	Casina, avec Rémi Magnouat, Chapelle Saint-	2021	In Situ LAB les actionnaires, Performance Art		École des Beaux-arts / Marseille
	Gimer / Carcassonne		Festival / Flughafen Tempelhof, Berlin	2010	Mettre à plat, une praxéologie de l'erreur, inter
2019	Prédire, avec Jason Harrell, Pop-up Galerie Schaffen Wir / Berlin	2020	In Situ LAB les actionnaires, Galerie weisser elefant / Berlin		v entions au Lycée Jules Fil en partenariat avec le Centre Joe Bousquet / Carcassonne
2018	Dungeons, Projektraum Ventilator / Berlin	2019	Xmas show, Kunstquartier Bethanien / Berlin	2009	Du geste à la trace, interventions au Théâtre de
2016	Fin de partie, avec Rémi Magnouat, Abbaye de	2018	The Queer Gallery Project, ReTramp / Berlin		Narbonne, Scène Nationale, Narbonne.
	St-Hilaire / St-Hilaire	2017	Der Blaue Raum, Musée juif de Berlin / Berlin		Résidence au collège Victor Hugo en
	Self-service, avec Céline Germès, Spinnerei/		Weltstadt, Agora Rollberg / Berlin		partenariat avec le L.A.C. / Narbonne
	Leipzig		The Queer Gallery Project, Raamatupood		L'Art de la Fête, interventions aux collèges Victor
2015	Suburbe, Pop-up Galerie Schaffen Wir / Berlin		Puänt/ Tallinn, Patra/ Prag,		Hugo de Narbonne, La Nadière de Port-la- Nouvelle et des Corbières Maritimes de Sigean
2014	Fade to Grey, avec Céline Germès, Théatre	2012	Yalta Club Art Room / Sofia, Biro / Podgorica	2008	La découpe, interventions à l'École d'Art de la
2000	impermanent / Leipzig	2013	Qui de nous deux ressemble-t-il le plus à	2008	Communauté d'agglomération de Carcassonne
2009	Aire de Repos, L.A.C. (Lieu d'art contemporain) /		l'autre?, Hand Art Publisher / Berlin		Communaute d'aggiorneration de Carcassonne
	Sigean	2012	Pareidolia, 48 Stunden Neukölln / Berlin	BOUR	SE ET ÉTUDES
	La fête continue, Médiathèque Georges Duret / Port-la-Nouvelle	2012 2009	Laboratorium, 48 Stunden Neukölln / Berlin Pop-up!, Médiathèque Pierre Cochereau / Sigean	DOOK	52 21 210023
2006	Die Nacht durch bewertet zu durchqueren,	2009	The Web, Collective 7 / Toronto	2023	AIA / DRAC Occitanie
2000	Galerie SKAM raum e.v. / Hambourg	2007	Permission d'octobre, Maison Eclusière/	2020	Bourse de création, FSDIE / Toulouse
	Traverser la nuit par les côtés, Chapelle des	2001	Toulouse	2020	Bourse de création, Fondation Kunstfonds /
	Dominicaines / Carcassonne		Toutouse		Bonn
	Dominicanies / careassonine	RÉSID	ENCES ET INTERVENTIONS	2019	AIC / DRAC Occitanie
EXPOSITIONS ET PROJETS COLLECTIFS				2018	Formation Profession Artiste,
		2023	Short Cut, S27 – Kunst und Bildung/Berlin		BBB Centre d'art /Toulouse
2024	Entdeckermasken, Der Laden / Berlin	2022	Pop-up, pop-out!, atelier avec les enfatns du	2006	DNSEP à l'École Supérieure des Beaux-Arts de
	Line Fiction, Kunstraum Bethanien / Berlin		KuBI22-13, Zönotheka project space / Berlin		Toulouse
2023	Fluoparty, CIAM la Fabrique / Toulouse	2018	Stand Up Art, rencontre avec le public, BBB		
0000					

centre d'art / Toulouse