

LES TANNERIES
CENTRE D'ART CONTEMPORAIN
D'INTÉRÊT NATIONAL

Amilly
Ville des Arts

234 RUE DES PONTS
45200 AMILLY
T. 02.38.85.28.50
WWW.LESTANNERIES.FR

DOSSIER
DE PRESSE

TWIST
&

HÉLÈNE
DELPAT

DIE

DU 3 JUIN
AU 27 AOÛT 2023

VISUEL : IMAGE RETRAVAILLÉE PAR HÉLÈNE DELPRAT, IMAGE SOURCE EXTRAITE D'UN PHOTOGRAPHE DU FILM EL ESPEDO DE LA BRUJA
RÉALISÉ PAR CHINO URUETA, COURTESY DE L'ARTISTE ET DE LA GALERIE CHRISTOPHE GAILLARD. © HÉLÈNE DELPRAT, ADAP., PARIS, 2023

QUELQUES MOTS...

Twist & Die d'Hélène Delprat est tout un programme.

L'exposition se fait dispositif, un dispositif affleurant - coté cours ou côté jardin - à la scène théâtrale.

Il s'agit ici d'y faire tableau, de faire tableau, et pour cela d'aller dans les fins fonds de la peinture, les coulisses, les couloirs, sous les feux de la rampe, ou encore dans le silence et l'isolement de l'atelier.

Et surtout ne pas s'y limiter.

Dans le bruissement né de l'entremêlement de tous ces lieux de mise en œuvre sourdent les murmures d'un monologue intérieur et subtilement espiègle.

Alors, le tableau rendu est d'abord celui de cette situation.

Il se joue dans les formes premières d'un récit fait d'images et du rythme même de leurs émergences. Le regard rebondit de mur en cimaise, de châssis en caisson lumineux, brimballé entre premier et arrière-plan. L'œil s'accroche aux présences lumineuses creusant la pénombre, qu'elles soient projetées au mur, émergentes à travers les duratrans, ou découpes à fleur de toile.

Ce tableau se situe en amont de toute lecture trop « disposante » qu'il déjoue avec cette fronde du burlesque, état zéro de la mise en histoire qui lui permet d'échapper à toute velléité explicite du propos discursif, à toute littérature scénaristique.

Le tableau est ici simple carton, dans la lignée de ceux surgissant au temps du cinéma muet. La peinture se fait parole peinte, comme le texte y était une parole filmée.

Une forme de contre-sens salutaire parcourt *Twist & Die*.

La danse n'en est que plus vraie.

Éric Dégoutte

Hélène Delprat
I HATE MY PAINTINGS, 2020
Pigment, paillettes, liant acrylique
sur toile
199 x 247 cm
© Photo : Rebecca Fanuele
Courtesy de l'artiste et de la
Galerie Christophe Gaillard
© Hélène Delprat, ADAGP, Paris, 2023

Hélène Delprat
TO SLEEP TO DIE NO MORE, 2020
Pigment, liant acrylique sur toile
199 x 247 cm
© Photo: Rebecca Fanuele
Courtesy de l'artiste et de la
Galerie Christophe Gaillard
© Hélène Delprat, ADAGP, Paris, 2023

SAISON #7 – CYCLE 3 TWIST & DIE HÉLÈNE DELPRAT

Commissariat : Éric Degoutte
Vernissage le samedi 3 juin 2023
à partir de 15h30
Ouverture des espaces d'expositions à 14h30

Visite presse sur demande

Les Tanneries - Centre d'art contemporain vous invite à découvrir l'exposition d'Hélène Delprat, intitulée *Twist & Die*, visible dans la Galerie Haute et la Petite Galerie du 3 juin au 27 août 2023.

Inscrite dans le dernier chapitre d'une saison artistique intitulée *Les registres du jeu*, cette exposition participe du réenchantement attendu des espaces des Tanneries où, dans l'ombre des gestes artistiques invités, s'y forment de nouvelles écritures et des jeux narratifs oscillant entre récits personnels et collectifs, dans le bruissement né de leur rencontre comme de leur entremêlement avec les murmures d'un monologue intérieur et subtilement espiègle.

Cette séquence estivale donnera à découvrir trois univers dans lesquels cheminer, tour à tour peuplés de formes végétales singulières issues d'un temps et d'un lieu mémorable - *Maturités*¹ de CLARA - de machines exubérantes, colorées et inventives - *N.O.É*² de Victor Cord'homme - ou de figures fugaces et dissipées issues des mondes imaginaires et autofictionnels d'Hélène Delprat avec *Twist & Die*.

Artiste plasticienne, Hélène Delprat explore une multitude de médiums, tels que la peinture, le dessin, la sculpture, la vidéo, située aux confins d'indécidables mises en scène. À plusieurs reprises, elle a imaginé et réalisé des costumes³, ainsi que des scénographies de pièces de théâtre. Sensible à l'univers cinématographique et spectaculaire, l'artiste accumule les emprunts au réel et à la fiction, se nourrissant des formes et des images du quotidien comme de l'Histoire de l'art. À l'interstice entre documentaire et invention, le travail d'Hélène Delprat déroute tant par son éclectisme référentiel que par sa capacité à déborder le cadre pour éveiller des imaginaires pluriels. Peuplés de mythes et de contes ainsi chahutés, un monde fantastique et saturé d'autodérision s'offre dans l'exposition *Twist & Die*. À la fois totale et minimaliste, la scénographie reflète le caractère foisonnant de la pratique artistique d'Hélène Delprat, et son goût pour le décor, pour les tableaux : les siens, mais aussi ceux des situations avec lesquelles elle joue. En mettant à l'honneur l'univers baroque et exubérant de cette artiste confirmée et reconnue à l'échelle internationale, à travers la mise en œuvre de cette exposition empreinte de théâtralité, se conforte l'identification du Centre d'art comme lieu de fabriques et de créations décidément singulières.

Investissant des artifices liés au spectacle, les visiteurs sont invités à soulever le rideau de la pièce qui se joue dans la Galerie Haute. Se dresse alors une représentation prête à enivrer les sens, une danse à la fois onirique et sombre, sans début ni fin. Constellations de boîtes lumineuses - presque magiques -, peintures - ou textes - aux motifs minimalistes, colorés et ornementaux, mais aussi vidéos sonores et images devenant sculptures : nul autre choix que de plonger dans la complexité de la carte heuristique d'Hélène Delprat qui réinvestit les procédés de l'écriture automatique pour créer un tableau aussi énigmatique qu'hypnotique. Cherchant d'abord le sens des références disséminées ou joyeusement apparentées, dans une ronde endiablée entre signes et symboles, le regard est finalement absorbé, immergé dans une intime compréhension de l'œuvre généreuse de l'artiste pour qui « Le sens peut se perdre, mais on s'en fiche ». Un plaisir curieux de déceler, qui mène danse, farandole ou rigodon, parcourt le corps du visiteur - contemplant le paysage qui se dessine pour finalement s'approcher au plus près des œuvres afin d'en percevoir la subtilité - et l'assujettit comme personnage

Galerie Haute et Petite Galerie
du 3 juin au 27 août 2023

Navette bus Paris < > Tanneries
Aller : départ depuis Paris à 12h (place Denfert-Rochereau)
Retour : départ depuis Les Tanneries à 20h
Navette bus Gare de Montargis < > Tanneries
Aller : départ depuis la gare de Montargis à 15h10
Retour : départ depuis Les Tanneries à 17h30
-
Infos et réservations avant le 1er juin
02.38.85.28.50 / contact-tanneries@amilly45.fr

Hélène Delprat
C'EST L'INCONNU QUI FAIT PEUR, 2020
Pigment, liant acrylique sur toile
199 x 247 cm
© Photo: Rebecca Fanuele
Courtesy de l'artiste et de la
Galerie Christophe Gaillard
© Hélène Delprat, ADAGP, Paris, 2023

Hélène Delprat
C'EST MA NATURE DIT LE SCORPION, 2020
Pigment, liant acrylique sur toile
199 x 247 cm
© Photo: Rebecca Fanuele
Courtesy de l'artiste et de la
Galerie Christophe Gaillard
© Hélène Delprat, ADAGP, Paris, 2023

principal de cette mise en scène sans lequel la pièce ne saurait avoir lieu. S'amusant du visiteur, un double je(u) permanent habite les espaces d'exposition. L'identité de l'artiste envahit l'œuvre autant qu'elle s'y dissimule. Elle s'aperçoit sans jamais se dévoiler, suscitant une inquiétante étrangeté⁴ reconnaissable.

Ces formes de théâtralisation se prolongent dans la Petite Galerie. Elle semble s'ouvrir sur des coulisses sinueuses et labyrinthiques où une foule de bustes étranges, moqueurs ou grimaçants, se dresse et annonce un jeu de rôle à taille humaine mêlant exploration du double, de sa représentation, de l'identité et de l'altérité. À l'interstice entre théâtre d'objets et théâtre d'ombres, l'œuvre d'Hélène Delprat éprouve alors le regardeur lorsqu'il découvre son image démultipliée par des surfaces réfléchissantes - des sortes de judas optiques suggérant une perception déconstruite et non-unitaire⁵ - fruit d'une réalité réticente, qui se tord, se déforme et ironise le moindre reflet.

Entre pantomime et faux-semblants, l'artiste use de son art pour brouiller les cartes : elle s'approprie les espaces pour en faire l'écrin de son imaginaire débordant - une « chambre à elle »⁶ ou son cabinet de curiosités : « J'essaie de transmettre la nécessité de déborder, la nécessité de l'excès, la nécessité de l'échec, la nécessité du risque. Ne pas se répéter ou se répéter, mais la nécessité de ne pas forcément se reconnaître. ». Juxtaposant des éléments inattendus et détournés empruntés au réel, à la culture savante et populaire, *Twist & Die* abolit les frontières entre absurde et impossible, invite à découvrir des réalités foisonnantes et à déchiffrer avec humour des mondes complexes et hantés qui prennent ainsi corps dans une exposition théâtrale.

Les artistes programmés au fil de la saison #7 - Les registres du jeu

Cycle 1

Octobre : *Les Simonnet*, Galerie Haute - Joël Auxenfans, *Les Haies*, Petite Galerie - Prolongement de l'exposition *Éclat* de Abraham Cruzevillegas, Grande Halle

Cycle 2

Janvier : Natalia Jaime-Cortez, *À combien de pas dormez-vous de l'eau ?*, Verrière et Petite Galerie

Février : Meris Angioletti, *Quart de nuit*, Galerie Haute - Exposition collective, *We Are*, Grande Halle, commissaires : Guillaume Lasserre et Sammy Engramer, et les artistes Marielle Chabal, Sammy Engramer, Laurent Lacotte, Michèle Magéma, Ibrahim Meïté Sikely, Myriam Mihindou, Bojana Nikcevic, Audrey Terrisse, Laure Tixier, Lassana Sarre & le Nouveau ministère de l'Agriculture

Avril : Vir Andres Héra, *Seized by the spirit*, Verrière et Petite Galerie

Cycle 3

Juin : CLARA, *Maturités*, Grande Halle - Hélène Delprat, *Twist & Die*, Galerie Haute et Petite Galerie - Victor Cord'homme, *N.O.É : Nacelle Observant les Étoiles*, Verrière.

⁽¹⁾ L'exposition *Maturités* de CLARA est visible du 3 juin au 27 août 2023 dans la Grande Halle.

⁽²⁾ L'exposition *N.O.É : Nacelle Observant les Étoiles* de Victor Cord'homme est visible du 24 juin au 24 septembre 2023 sous la Verrière.

⁽³⁾ Hélène Delprat a réalisé les costumes et le décor de *La Résurrection rouge et blanche de Roméo & Juliette* de Soni Labou Tansi en 1990.

⁽⁴⁾ Terme traduit par Marie Bonaparte en 1933 de l'allemand « Das unheimliche » employé par Sigmund Freud pour décrire la sensation ressentie lorsque l'intime ou l'objet du quotidien surgit comme étranger, inconnu au point d'être effrayant (*Das Unheimliche*, 1919).

⁽⁵⁾ En cela non-monadique, selon le terme emprunté au philosophe, mathématicien et savant allemand Gottfried Wilhelm Leibniz (*La Monadologie*, 1714) : employé en métaphysique, une monade signifie étymologiquement « unité ». C'est un principe absolu de l'Unité parfaite.

⁽⁶⁾ En référence à son exposition de 2011 intitulée *Une chambre à soi*, également le titre d'un livre écrit par Virginia Woolf en 1922.

ÊTRE
UN
ERMITE
ORNEMENTAL

Hélène Delprat
ÊTRE UN ERMITE ORNEMENTAL, 2020
Pigment, liant acrylique sur toile
199 x 247 cm
© Photo: Rebecca Fanuele
Courtesy de l'artiste et de la
Galerie Christophe Gaillard
© Hélène Delprat, ADAGP, Paris, 2023

L'ART
DE
L'ENNUI

Hélène Delprat
L'ART DE L'ENNUI, 2020
Pigment, liant acrylique sur toile
199 x 247 cm
© Photo: Rebecca Fanuele
Courtesy de l'artiste et de la
Galerie Christophe Gaillard
© Hélène Delprat, ADAGP, Paris, 2023

REMERCIEMENTS

L'artiste et le Centre d'art tiennent à remercier l'équipe et les services municipaux de la Ville d'Amilly ayant contribué à la mise en œuvre de cette exposition, ainsi que :

- L'ensemble des prêteurs pour leur attention,
- L'aimable participation de Christophe Gaillard, de sa galerie, d'Audrey Bazin et Anne-Laure Mino,
- Alexandre Mare, directeur de la galerie Duchamp,
- Éric Degoutte, directeur des Tanneries et commissaire de l'exposition.

AUTOUR DE L'EXPOSITION

- >> Inauguration le samedi 3 juin, à partir de 15h30.
- >> Lors de l'inauguration du samedi 3 juin, conversation publique en présence de l'artiste, à partir de 15h30.
- >> (F)estivales aux Tanneries, le 24 juin. Une journée rythmée par des rencontres et des conversations artistiques et culturelles. Évènement gratuit et ouvert à tou·te·s. Plus d'informations à propos de notre programmation à retrouver sur l'Agenda de notre site internet www.tanneries.fr

Hélène Delprat
I HATE MY PAINTINGS, 2020
Pigment, paillettes et liant acrylique sur papier marouflé sur toile
237 x 263 cm
© Photo: Rebecca Fanuele
Courtesy de l'artiste et de la Galerie Christophe Gaillard
© Hélène Delprat, ADAGP, Paris, 2023

PARCOURS DE L'ARTISTE

Hélène Delprat (née en 1957) vit et travaille à Paris.

Résidente à la prestigieuse Villa Médicis de Rome de 1982 à 1984, depuis 2014 elle enseigne le dessin aux Beaux-Arts de Paris et est cheffe d'atelier depuis octobre 2019 (Les Explorateurs/Les Inventeurs). En 2023, elle reçoit le Grand Prix artistique de la Fondation Simone et Cino del Duca attribué sur proposition de la section peinture de l'Académie des beaux-arts.

Inspirée par la littérature, par le cinéma ou par la radio, Hélène Delprat développe à travers une pratique quotidienne faisant appel à divers médiums - dessin, peinture, photographie, archive ou encore vidéo - une œuvre pleine d'autodérision, une sorte de livre d'heures à la fois noir et sensible où fiction et documentaire se côtoient. Elle aime l'idée d'une mort drôle, monstrueuse, outrancière, mélancolique... Ses interviews réelles ou fictives, ses dessins radiophoniques et sa collection d'articles complètent son inventaire d'un monde à la fois fortuit et volontaire. Son travail explore également les champs de la mémoire, de l'identité et du voyage.

Après 10 ans à la Galerie Adrien Maeght, elle cesse de faire des expositions pour se consacrer à la création de décors, costumes et scénographies de théâtre. Elle renoue ensuite avec l'univers des expositions et est représentée, à partir de 2011, par la Galerie Christophe Gaillard.

Lors de ces 5 dernières années, Hélène Delprat a exposé son travail dans le cadre d'expositions personnelles, notamment, en 2018, au Musée des Beaux-arts de Caen et à la galerie carlier I gebauer à Berlin. Ses œuvres ont également été présentées lors des expositions *WITH MY VOICE I'M CALLING YOU* à la Kunsthalle Giessen, *I HATE MY PAINTINGS* à la Galerie Christophe Gaillard. En 2022, *Le théâtre des opération/Le dernier défilé* côtoie l'espace public dans le cadre du Voyage à Nantes. La même année, suite à une invitation à la Manufacture de Sèvres pour une carte blanche, elle éprouve la technique de la céramique et expose des pièces uniques. Une œuvre foisonnante récemment mise à l'honneur au Musée Marmottan Monet à Paris, puis à la galerie Duchamp - centre d'art contemporain d'intérêt national. En 2023, vous pourrez découvrir sa pratique artistique au Musée Picasso à Barcelone.

Hélène Delprat a également pris part à des expositions collectives d'envergure : *Guernica* au Musée national Picasso à Paris, *Dessine-moi un drapeau* par la Fondation Cartier au Power Station of Art (PSA) de Shanghai (2018), *Picasso et l'exil* aux Abattoirs - Musée-FRAC OCCITANIE à Toulouse (2019), l'exposition *Sans titre* de la Collection Pinault, à la Punta Della Dogana à Venise (2020) et l'exposition *Des corps, des écritures* au Musée d'art Moderne de Paris (2022), pour ne citer qu'elles.

Ses œuvres ont également été exposées, entre autres, au Musée Gustave Moreau, au Jeu de Paume et au Centre Georges Pompidou, à Paris, pour le Festival Hors-Pistes.

Hélène Delprat
LE JOUR OÙ J'AI INVENTÉ LES FEMMES SAVANTES, 2010
Tirages numériques pigmentaires sur papier prestige.
178,7 x 100 cm (x2)
Edition of 3 and 1 HC (#2/3)
© Photo: Rebecca Fanuele
Courtesy de l'artiste et de la Galerie Christophe Gaillard
© Hélène Delprat, ADAGP, Paris, 2023

RADIO

2016

Les Regardeurs, avec Jean de Loisy et Philippe Morel, France Culture (FR)

2013

Comment j'ai inventé Édith Scob, ACR atelier de création radiophonique, France Culture (commande du CNAP) (FR)

2001

- *Autour des Enfants terribles Melville-Cocteau*, Surpris par la nuit, France Culture (FR)
- *Le cerf Coco*, réalisation de Jacques Taroni, interprété par Édith Scob, Perspectives contemporaines, France Culture (FR)

SCÉNOGRAPHIES

2022

- *Gulliver, le dernier voyage*. Jean-François Auguste & Madeleine Louarn, Festival d'Avignon IN, Avignon (FR)
- *Gulliver, le dernier voyage*. Jean-François Auguste & Madeleine Louarn, MC 93, Bobigny (FR)
- *Gulliver, le dernier voyage*. Jean-François Auguste & Madeleine Louarn, maison des métallos, Paris (FR)

2007

Athalie (costumes ; mis en scène Alexandra Rübner), Scène Nationale, Dieppe (FR)

2006

Anonyme (scénographie et costumes ; chorégraphie de Jean Guizerix), École nationale des arts du cirque, Rosny-sous-Bois (FR)

2004

- *River Side Studio* (co-mise en scène de Trois femmes de Catherine Anne), Londres (GB)
- Réalisation de mobilier et ornements d'une église (architecte Cino Zucchi), Toscane (IT)

2003

Alessandro D'Amore Scarlatti, (costumes et décors ; chorégraphie d'Andy Degroat), Scène Nationale d'Albi (FR)

1991

À Propos de Martin, (costumes et décors ; mise en scène Arnaud Bédouet), théâtre de Nice (FR)

1990

- *La Résurrection rouge et blanche de Roméo et Juliette*, (décors, costume, masques, affiche ; adaptation de Sony Labou Tansi d'après Roméo et Juliette de Shakespeare),
- Les Chantiers Théâtre de Blaye et de l'Estuaire (FR)

1989

- *Le Tombeau de Juliette*, musée des Fresques, Vérone (IT)
- *Il sort du tombeau et disparaît*, F.R.A.C. Auvergne, Clermont-Ferrand (FR)

1988

- *Les Cafés Littéraires*, Centre Georges-Pompidou, Paris (FR)
- Andy Degroat, musique Haydn), Abbaye de Fontevrault et Théâtre XIV, Paris (FR)
- *Jungles*, Nordjyllands Kunstmuseum, Aalborg (DK)

1985

- *La Belle et la Bête*, (décors, costumes, masques ; chorégraphie Andy Degroat, musique Haydn), Abbaye de Fontevrault et Théâtre XIV, Paris (FR)
- *Jungles*, Nordjyllands Kunstmuseum, Aalborg (DK)

COLLECTIONS

- Barrett Barrera's Collection, Saint-Louis (US)
- Bibliothèque nationale de France, Paris (FR)
- Bibliothèque universitaire, Bâle (CH)
- Musée cantonal des Beaux Arts de Lausanne (CH)
- Centre Georges-Pompidou, Paris (FR)
- CNAP (Centre National d'Arts Plastiques), Paris (FR)
- Collection Emerige, Paris (FR)
- FMAC (Fonds Municipal d'Art Contemporain) de la Ville de Paris (FR)
- FNAC (Fonds National d'Art Contemporain), Paris (FR)
- Fondation Cartier, Paris (FR)
- FRAC Alsace (FR)
- FRAC Picardie (FR)
- FRAC Auvergne (FR)
- Collection Antoine de Galbert, Paris (FR)
- MoMA, New York, (US)
- Musée cantonal des Beaux Arts de Lausanne (CH)
- Musée d'Art moderne, Belfort (FR)
- Musée d'Art moderne, Strasbourg (FR)
- Musée national d'Art moderne, Paris (FR)
- Musée Sainte-Croix, Poitiers (FR)
- Museum Ludwig, Budapest, Hongrie (HU)
- Musée Russe, Saint Petersburg, Russie (RU)
- Pinault Collection, Paris (FR)
- Stedelijk Museum, Amsterdam (NL)
- Université d'Alberta, Alberta (CA)

PUBLICATIONS ET MONOGRAPHIES (SÉLECTION)

2020 *Museu Picasso*, Barcelone (ES)

2019 *Mask*, Kunsthau Aargauer, Aarau (CH)

2018 *Résonance - Hélène Delprat*, Musée des Beaux Arts de Caen (FR)

2017 *Les travaux et les jours : Hélène Delprat*, Edition Dilecta
Hélène Delprat : I did it my way, La maison rouge, Fondation Antoine de Galbert (FR)

2014 *Foul is fair and fair is foul*, catalogue de l'exposition, Galerie Christophe Gaillard (FR)

2012 *En finir avec l'extension du pire*, Dominique Paini, Hélène Delprat, Editions Biffures (FR)
Mes Reines, Hélène Delprat, Éditions de Janus (FR)

2011 *Au-delà de l'autoportrait : Pierre Molinier, Hélène Delprat, Arnulf Rainer, Thibault Hazelzet*, Éditions Biffures (FR)

PARTENAIRES

Le Centre d'art contemporain Les Tanneries, labellisé d'intérêt national par le Ministère de la Culture depuis avril 2022, est porté par la Ville d'Amilly. Il reçoit le soutien du Ministère de la Culture - DRAC Centre-Val de Loire, du Conseil Régional Centre-Val de Loire, du Conseil Départemental du Loiret, de l'Agglomération Montargoise Et Rives du Loing. Sa création a été cofinancée par le FEDER et le CPER, ainsi que par la Fondation Total dans le cadre de son partenariat avec la Fondation du Patrimoine. Cette opération est cofinancée par l'Union Européenne. L'Europe s'engage en Région Centre-Val de Loire avec le Fonds européen de développement régional.

INFORMATIONS PRATIQUES

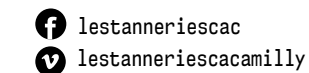
Les Tanneries
Centre d'art contemporain
234 rue des Ponts
45200 Amilly

Informations générales :
02.38.85.28.50
contact-tanneries@amilly45.fr
www.lestanneries.fr

Ouvert du mercredi au dimanche
de 14h30 à 18h
Entrée libre

Ouvert du mercredi au dimanche
de 14h30 à 18h. Entrée libre
Suivez-nous sur Facebook et Vimeo :

Contact presse & relations publiques :
Leni Menegazzo
communication-tanneries@amilly45.fr

Accès :

- Transports en commun depuis Montargis
Réseau bus Amelys
Ligne 5 Mirabeau < > Hôpital / Arrêt Tanneries
- Par le train depuis Paris
Ligne TER Paris - Nevers
au départ de la Gare de Paris Bercy
Ligne R du Transilien Paris - Montargis
au départ de la Gare de Lyon
Arrêt gare de Montargis
- Par la route depuis Paris
A6 direction Lyon, puis A77 Montargis,
sortie D943 Amilly Centre

