

7 ANS DE
PEINTURE

2003

2010

hélène

MELLAERTS

2003

7 ANS DE PEINTURE

hélène
MELLAERTS

2010

NUIT NOIRE SUR LE PORT
60 x 60 CM

LE FOND DE LA BAIE DE DOUARNENEZ
60 x 120 CM

PRESENCE INATTENDUE
80 X 80 CM

INVITATION AU VOYAGE II
19 X 24 CM

JONQUILLES II
30 X 30 CM

LES VOILES ROUGES
60 x 60 cm

LA CROIX DE CROZON ET SON REFLET
100 x 100 cm

LIBERTE
90 x 90 CM

libertenov04_1.jpg

EGALITE
90 x 90 CM

Six grandes toiles,
un double triptyque portant sur l'affirmation de valeurs fondamentales.

Un grand carré contenant des carrés blancs et noirs des cadres rigides en alternance, blanc-et noir, lumière et ténèbres, bien et mal, beau et laid s'impose comme base d'expression à la place de la toile blanche pour servir de support aux valeurs développées : liberté, égalité, fraternité, tolérance, respect, solidarité.

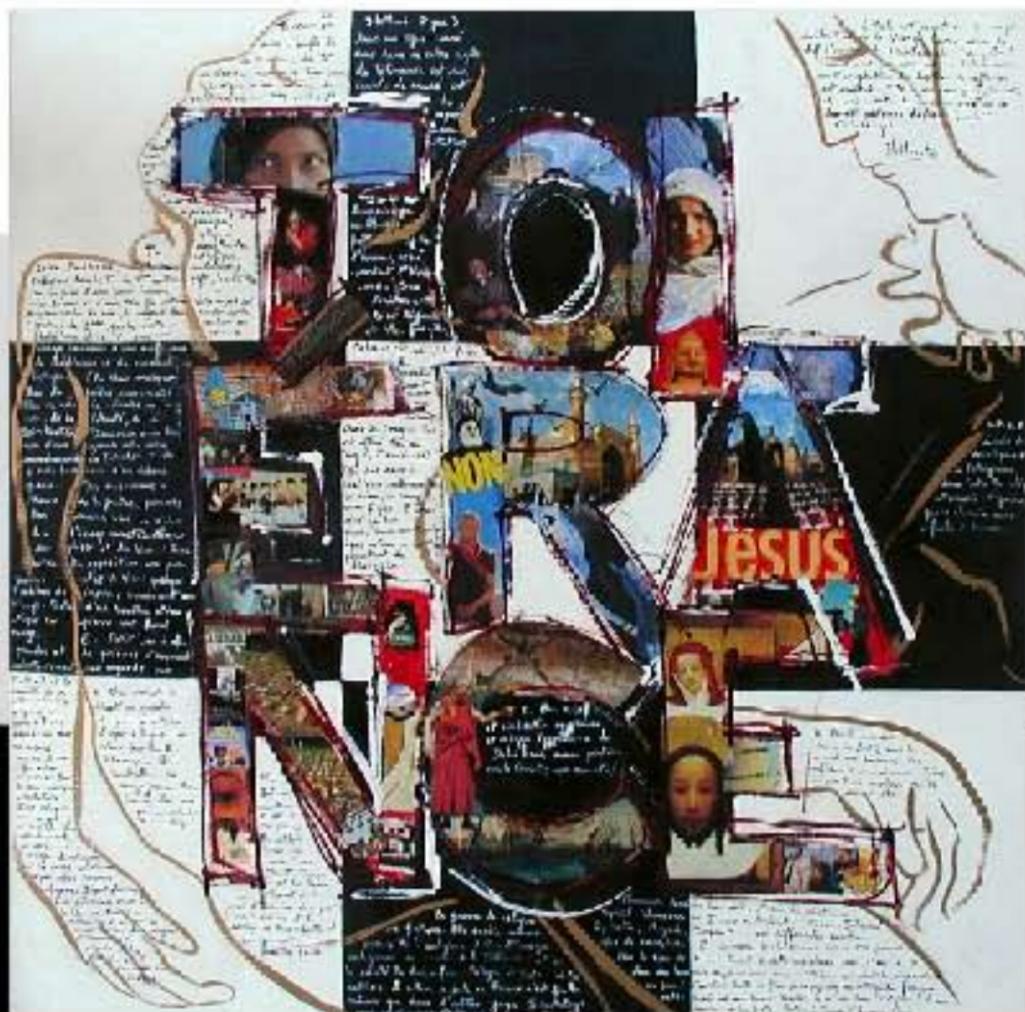
Chaque surface ne donne que l'illusion du carré, l'illusion de la perfection.

Des mots représentant des valeurs sont placés dessus, à cheval, en travers.

FRATERNITE
90 x 90 CM

:: Première lecture de loin, pour une appréhension de l'ensemble de l'oeuvre, perception du fond, du texte et du trait

Des images dans des lettres

Chaque valeur est faite de lettres-images illustrant la valeur ou son contraire, images volontairement extraites de médias largement diffusés donc vues par le plus grand nombre, prises dans un espace temps réduit à 2003, débordant un peu sur 2002. Des lettres entourées de sueur et de sang.

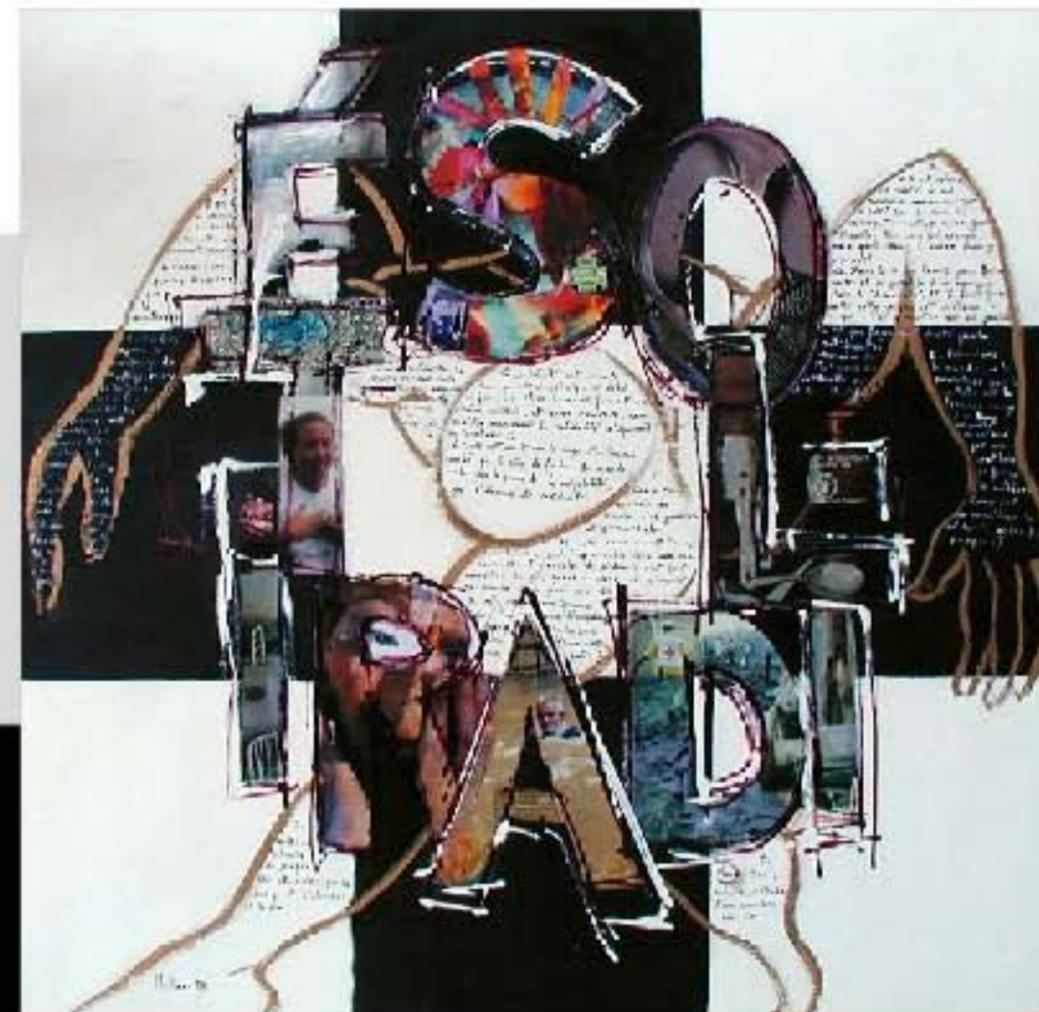
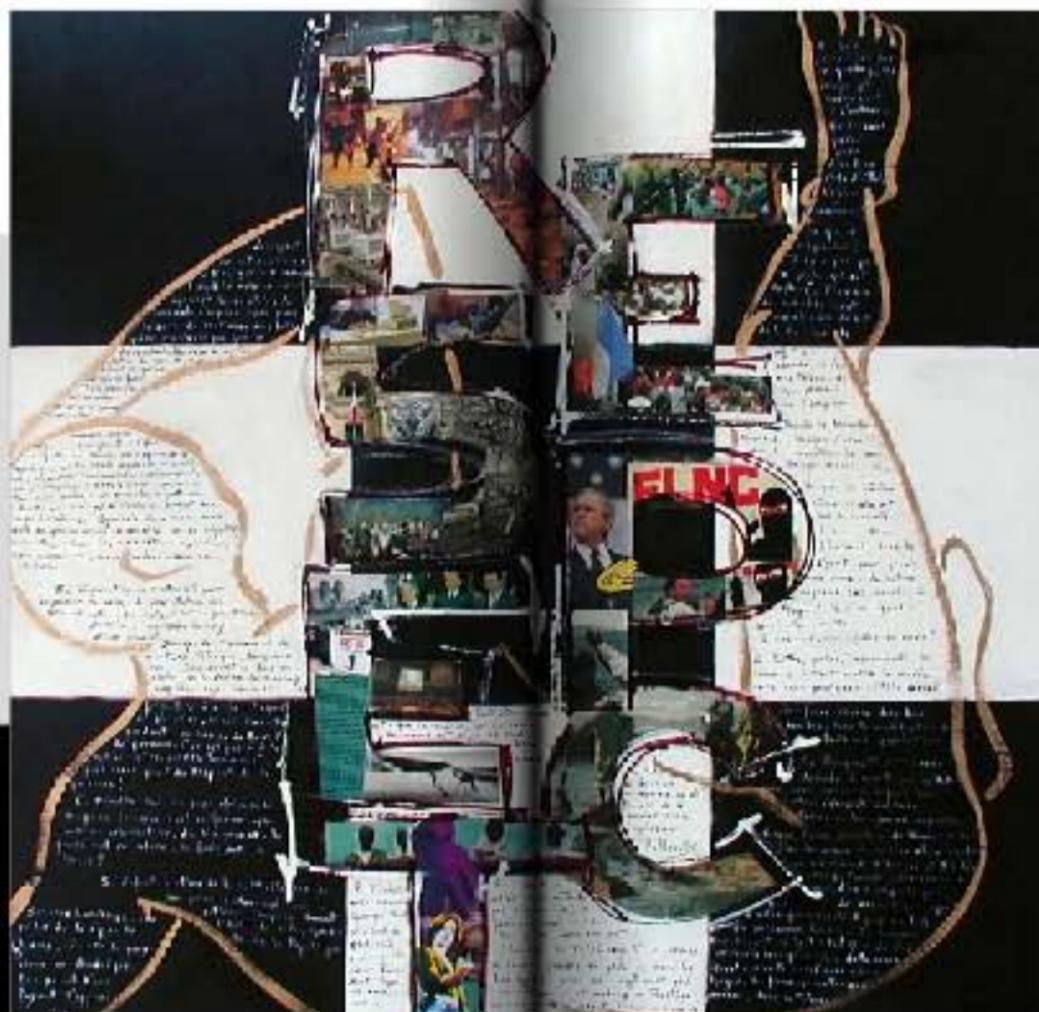
Un mot dans un symbole

Chaque valeur est elle-même tracée dans un signe, un symbole, une forme particulière différente pour chacune et adaptée à chacune (horizontale, signe "égale", croix, carré, verticale, cercle).

Des mots dans un dessin

Chaque silhouette à l'attitude particulière et spécifique à chaque mot, est tracée en doré pour représenter l'importance de l'humain, l'or de sa peau symbole d'une couleur parfaite, intemporelle et solaire.

:: Seconde lecture de près pour une appréhension des diverses parties de l'oeuvre

TOLERANCE - RESPECT - SOLIDARITE

3 X 90 X 90 CM

Dans les personnages à la pose en adéquation avec chaque valeur, sont expliquées par l'écriture : l'utilisation du carré en tant que base, l'ensemble des images utilisées, la position des personnages, la couleur de leur forme, le positionnement des mots dans un symbole ou un signe (ligne horizontale, signe égale, croix, carré, ligne verticale, cercle).

La parole en prenant place dans les corps, les fait exister, leur donne une âme.

Cette parole ne peut exister que par la lecture que vous pourrez en faire, le va et vient qui est imposé aux yeux entre le texte et l'image commentée et qui permet au texte de prendre toute sa cohérence.

TOULOUSE :
30 x 30 cm

SQUARE CALAS
PLACE WILSON

PLACE DE LA TRINITE
PLACE SALENGRO

TOULOUSE : PLACE SAINT ETIENNE
80 x 80 cm

Dotée d'un plumage noir et blanc, dont le noir revêt des reflets métallisés bleuâtres sur les ailes, violacés sur le corps et la tête, et verdâtre sur la queue, la pie, oiseau de grande taille et dotée d'une longue queue, est prise pour une bavarde et une voleuse car son comportement l'explique assez bien.

Dans le sud du Viêt-Nam elle symbolise l'ancêtre qui enseigna un certain art de rendre la justice.

Quant aux sioux, ils assurent que la pie connaît tout.

En Chine, elle connaît les infidélités conjugales, elles sont aussi l'instrument de la fidélité.

En Grèce on immolait des pies à Bacchus pour que le vin aidant les langues se délient et les secrets s'échappent. Neuf jeunes filles de Trèce voulurent rivaliser avec les neuf muses et vaincues à un concours de chant elles furent transformées en pies. On peut y voir le symbole de l'envie de la présomption, de la jacasserie et du snobisme. Dans le folklore occidental son symbolisme est sombre et ses manifestations considérées comme néfastes.

Seule ou le plus souvent en couple, elle n'hésite pas à tenir tête à un chat et à le faire partir au bout d'une ininterrompue et irritante jacasserie.

Elle apporte la vie en noir et blanc dans le célèbre tableau de Claude Oscar Monnet « la pie » qu'il réalisa en 1868-1869, toile de 89 x130 cm exposée au Musée d'Orsay. Le paysage enneigé est un des thèmes chers à Monet. Il l'a sans doute peint en plein air car il était convaincu que les paysages devaient être peints d'après nature par tous les temps. Il aurait été l'une des deux toiles de Monet refusées par le jury du Salon en 1869.

D'une beauté captivante ce paysage nous propose une infinité de blancs, le jeu de l'ombre et de la lumière, le silence et le bruit transformé en vie par la présence de l'oiseau sur un portillon en bois brut fermé.

Pour fêter l'anniversaire de la naissance de Monet la principauté de Monaco édita ce tableau en timbre poste

LES CINQ PIES OU UNE ILLUSTRATION DE LA PAROLE
100 X 100 CM

" Dans la mythologie grecque, le onzième des douze travaux d'Hercule ou Héraclès consista à rapporter les fruits du pommier d'or, cadeau de la Mère-Terre Gaïa à Héra, du jardin des Hespérides, filles d'Atlas, jardin aux confins du monde.

Après avoir tué d'une flèche Ladon, le dragon qui gardait le jardin, il emporta les pommes qu'Atlas lui avait cueillies.

Les dix travaux se sont transformés en douze car Eurysthée, qui n'avait compté ni le second ni le cinquième, lui en infligea deux autres, le dernier étant Cerbère à enchaîner.

Trois pommes, cinq possibilités .

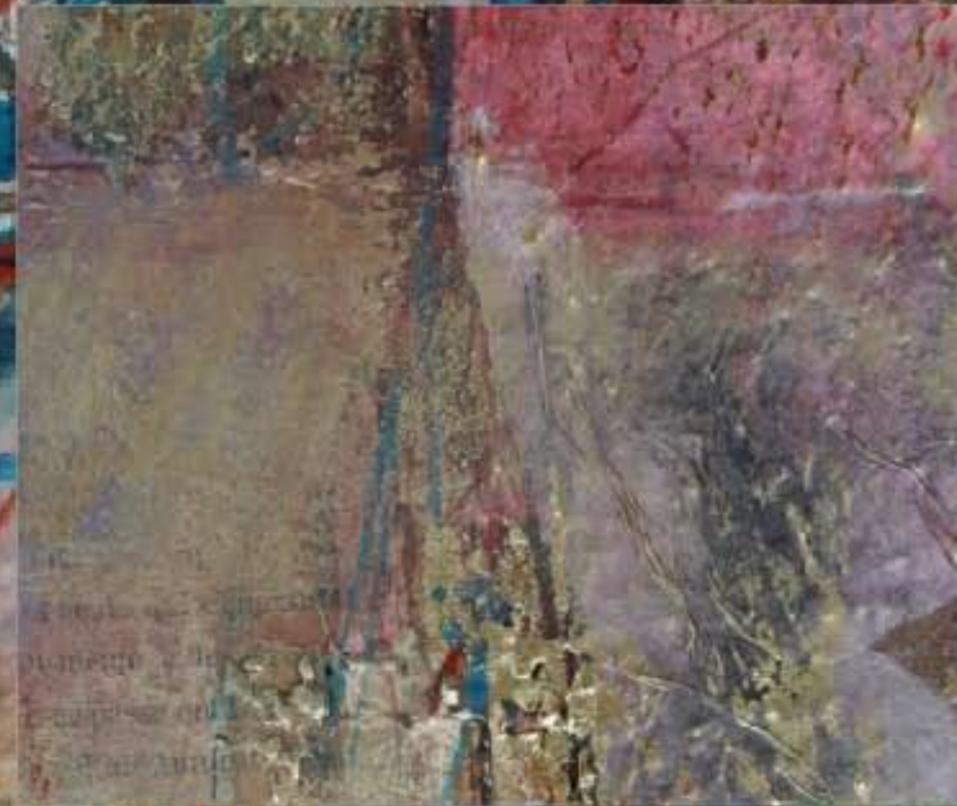
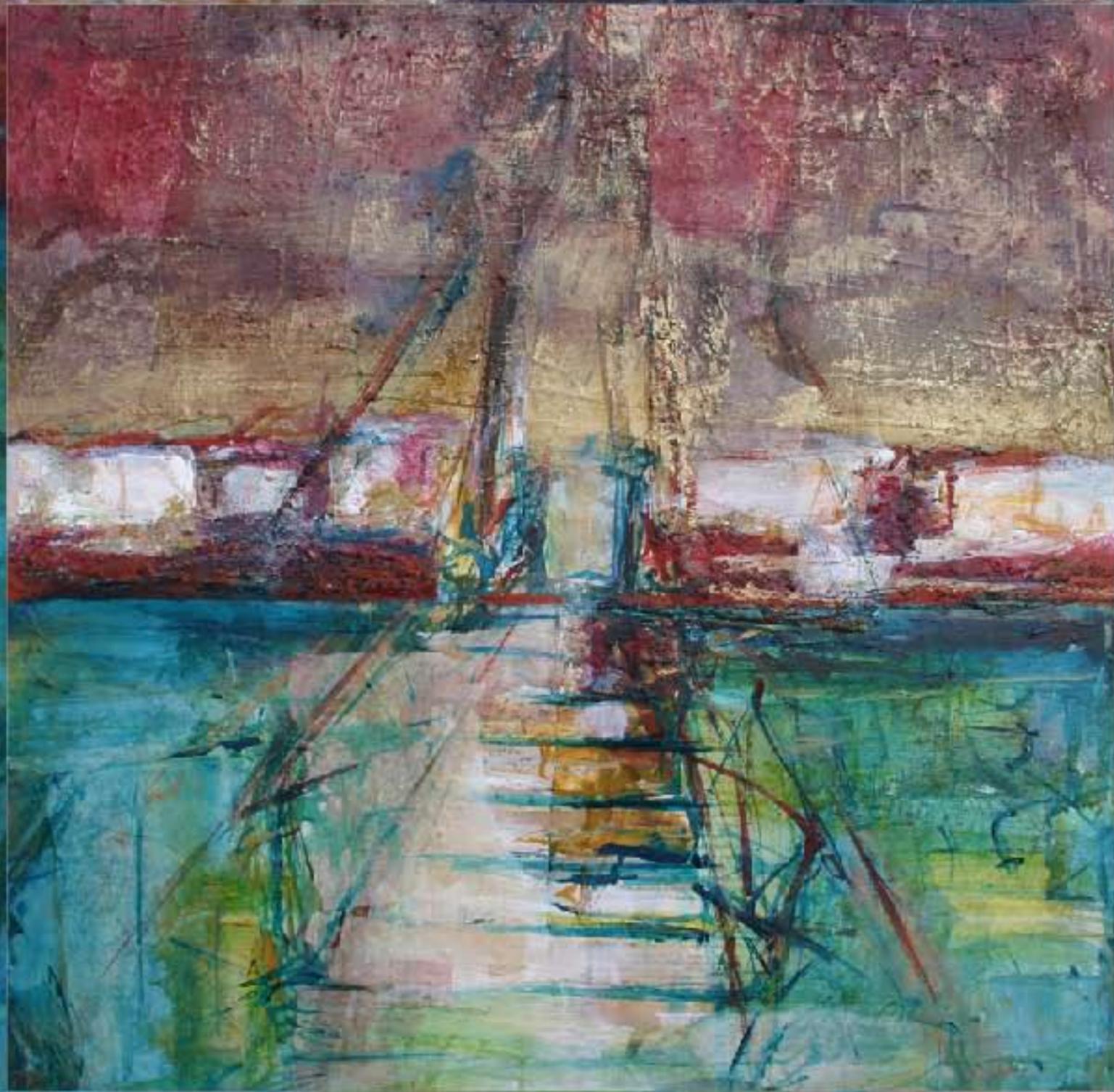
Coupée en deux dans l'axe du pédoncule, elle dévoile un coeur siège des sentiments ou une étoile à cinq branches, un pentagramme, symbole du savoir. "

La pomme, fruit de la connaissance et de la liberté.

TROIS POMMES DANS UN COMPOTIER
73 x 54 CM

Sur le chemin suspendu enjambant le fleuve, les pas impriment leur mouvement et leur cadence sur les planches. C'est vers Le Passage que le regard s'oriente à contre courant, ... moment de flottement entre le ciel et l'eau de Garonne, ... souvenir rassurant de la main maternelle qui guide mes pas et contient ma peur.

CETTE PASSERELLE Y MENE...

60 x 60 cm

DOS NU MASCULIN
60 X 60 CM

EXPLOSION DE COULEURS AU DE TOUR DU CHEMIN
65 X 50 CM

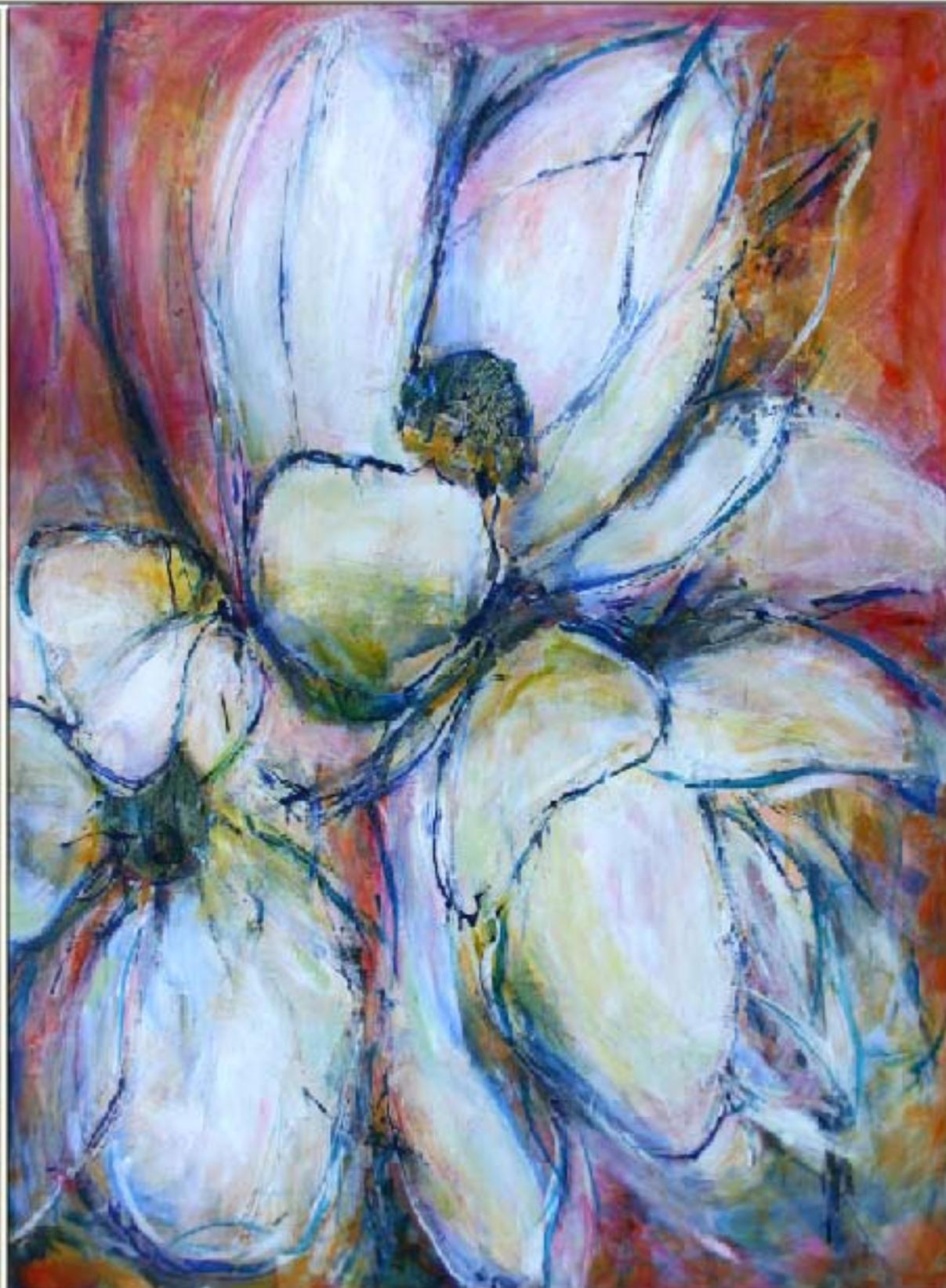
NATURE VIVANTE I
38 X 55 CM

SCULPTEUR SUR SOI
60 X 60 CM

ROSE I
90 X 90 CM

Couverture :
"Ronde" 30 x 30 cm
"Fraternité" 90 x 90 cm
"Rouge solitaire" 40 x 50 cm

Maquette *Hélène Mellaerts*
Avril 2010

MAGNOLIAS III
130 X 97 CM

Un travail essentiellement constitué par la maîtrise de mouvements chaotiques et par l'exploitation des matières et de la couleur où la limite n'existe pas : les couleurs sont là pour susciter des accords et des harmonies ou, au contraire, pour provoquer des heurts.

Peinture épaisse par collages successifs de tissus et de papiers exagérément froissés afin de permettre l'apparition de veines colorées.

Peinture changeante la vision de l'œuvre est différente selon l'endroit où l'on se place, grâce à l'adjonction de couleurs brillantes et irisées qui confèrent une dimension supplémentaire, celle qui permet à la peinture de vivre avec celui qui la regarde.

Peinture colorée et charbonnée où les teintes y sont aussi nombreuses que les émotions, où frottis et glacis se mêlent. " Il y a des endroits privilégiés, sensibles et que je ressens comme des lieux qui cristallisent le mieux des sentiments, des phénomènes opposés, tour à tour calmes ou tempétueux, accueillants ou angoissants."

Peinture explicite en elle-même par ajout de textes et de traits, en incluant ainsi le discours, l'explication sur la toile. Il n'y a plus écoute et passivité, mais lecture et activité. La lecture peut être double : de loin et de près, appréhension de l'ensemble de l'œuvre et appréhension de ses diverses parties. Peinture par inclusion de collages issus d'images de magazines, de quotidiens.

Couleur et geste alliés à l'enthousiasme, la démesure et la passion.

Peinture millefeuille, peinture émotive, épidermique, pulsionnelle, peinture d'où émane la douce mélancolie d'un rêve trop tôt achevé.

<http://helene.mellaerts.free.fr>

HELENE MELLAERTS 2003 - 2010 7 ANS DE PEINTURE

