

Helga Schuhr

Helga Schuhr

ZOOM

Peintures et objets

Espace PR 36
Neuchâtel

De l'abstraction au familier

A la fin des années 80: des variations sensuelles de corps féminins et masculins, paysages vallonnés creusés de vagues charnelles. Vers 1993-1994, une abstraction plus épurée, proche parfois du grand Bram van Velde ou surfant en quelques analogies furtives sur le mouvement Supports / Surfaces. Et aujourd'hui, surtout après des séjours réguliers à New York, ce depuis 1992, une vision plastique qui continue de puiser dans le passé de ses formes, mais en les interprétant à la lumière – citadine – d'une réalité dynamiquement engagée dans notre temps le plus contemporain.

La technique – couches d'acrylique, jus divers, collages de photographies repeintes et aux jointures à peine visibles, l'ensemble ravivé par l'énergie des grattages et le travail à la spatule légère – accentue cette idée de la modernité, qui n'est pas autre chose que la perception de plus en plus aiguë de notre environnement le plus immédiat.

Modernité? Vues plongeantes du haut de gratte-ciel, puissant rocher d'une érotique frontalité verdâtre, gobelets rougeâtres de plastique coincés dans quelque sol grillagé, warholien à souhait, des images d'un pop art revisité.

Une géographie s'est peu à peu précisée; hier, des paysages corporels, généreux; aujourd'hui, des situations «terrestres», quotidiennes, à fleur de vie vécue, endurée, supportée, traversée avec ses échecs et ses réussites, la vie journalière, la force et le sens du détritus, de la façade bariolée, souvent comme brumeusement taguée.

On sent bien que ce travail, quelque part, se nourrit d'une multitude d'apports, d'expressions diverses: un métissage, ce qui est bien le propre de toute peinture s'adressant à la contemporanéité. Et surtout, de la pulsation du Nouveau Continent, tout en restant profondément fidèle à une sorte de classicisme européen.

Pourtant, tout de suite, au premier regard, une fraîcheur nous surprend, nous touche et nous entraîne dans la variation de motifs répétés, de cadences à la fois musicales et plastiques, de ciels stellaires, de roches métamorphiques, d'océans madréporaux, de silhouettes-personnages à peine noirs ou d'un gris velouté en files horizontales ou verticales, bref comme la mouvance des choses et des êtres, la rumeur sourde, violente, sensuelle, étouffée, colorée de notre monde, un monde dans lequel le regardeur se coule et finit par se lover.

Observons «Humboldt», «Produit de luxe» (un fût rouillé en premier plan), «Zoom-zoom», ou «Cellules en voyage», ce sont à chaque fois des effets de travelling, un clin d'œil cinématographique, affichiste; en fait

toutes ces visions à la fois si différentes et si semblables, – l'artiste authentique ne fait que refaire mais chaque fois dans la différence (clé, notre cher Picasso*) –, sont simultanément des fragments de murs – le grand Léonard – et des vues agrandies ou rapetissées, captées depuis quelque espace sidéral.

Entre Copernic et le big bang. En ce sens-là, le travail de Helga Schuhr s'est développé d'une manière remarquable, car ayant dépecé, mûri, digéré, absorbé des paysages nouveaux, il les redonne dans un mode très spécifique: un résumé de modernité primitive.

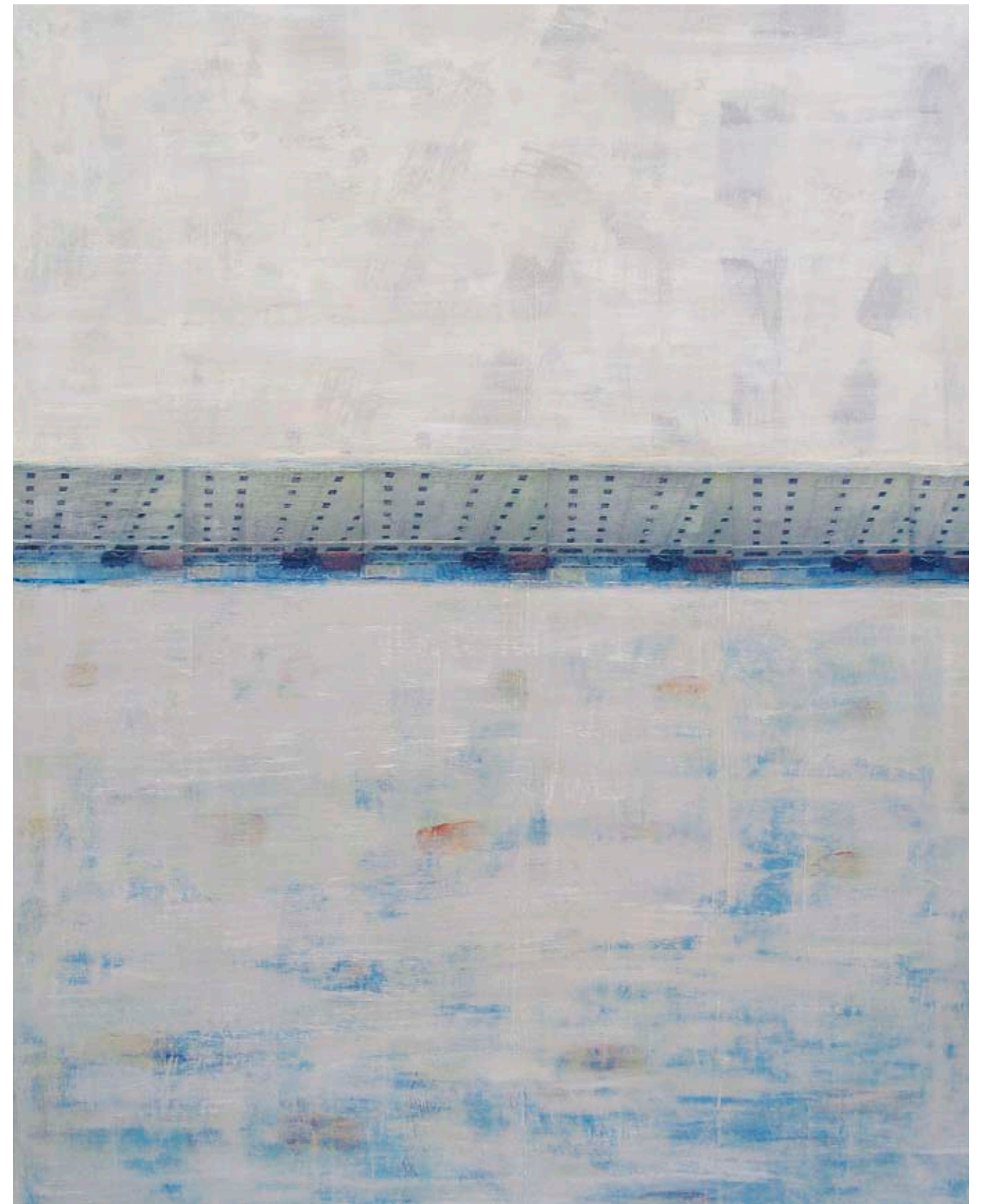
Les sculptures en feuilles de polystyrène – ce que l'artiste appelle ses modules –, enroulements géométriques, illusoires plaques d'acier gravé, concentrent sans doute de la façon la plus convaincante cette modernité, c'est-à-dire ce jeu de trompe-l'œil; le matériau trompeur, la dialectique frondeuse du dur et du souple, se renvoyant sans cesse la balle en plastique.

Primitive? Parce que rien n'est plus familier que cet univers-là, pourtant rien n'est plus nouveau. Dans cette oscillation, au creux de cette hésitation sémantique, de cet espace infime mais cosmique, se joue et se construit l'architecture neuve et antique des compositions de l'artiste.

Le réel maçonné ici par l'artiste est le recyclage de la féerie des yeux.

Sylvio Acatos, Paris, 2006

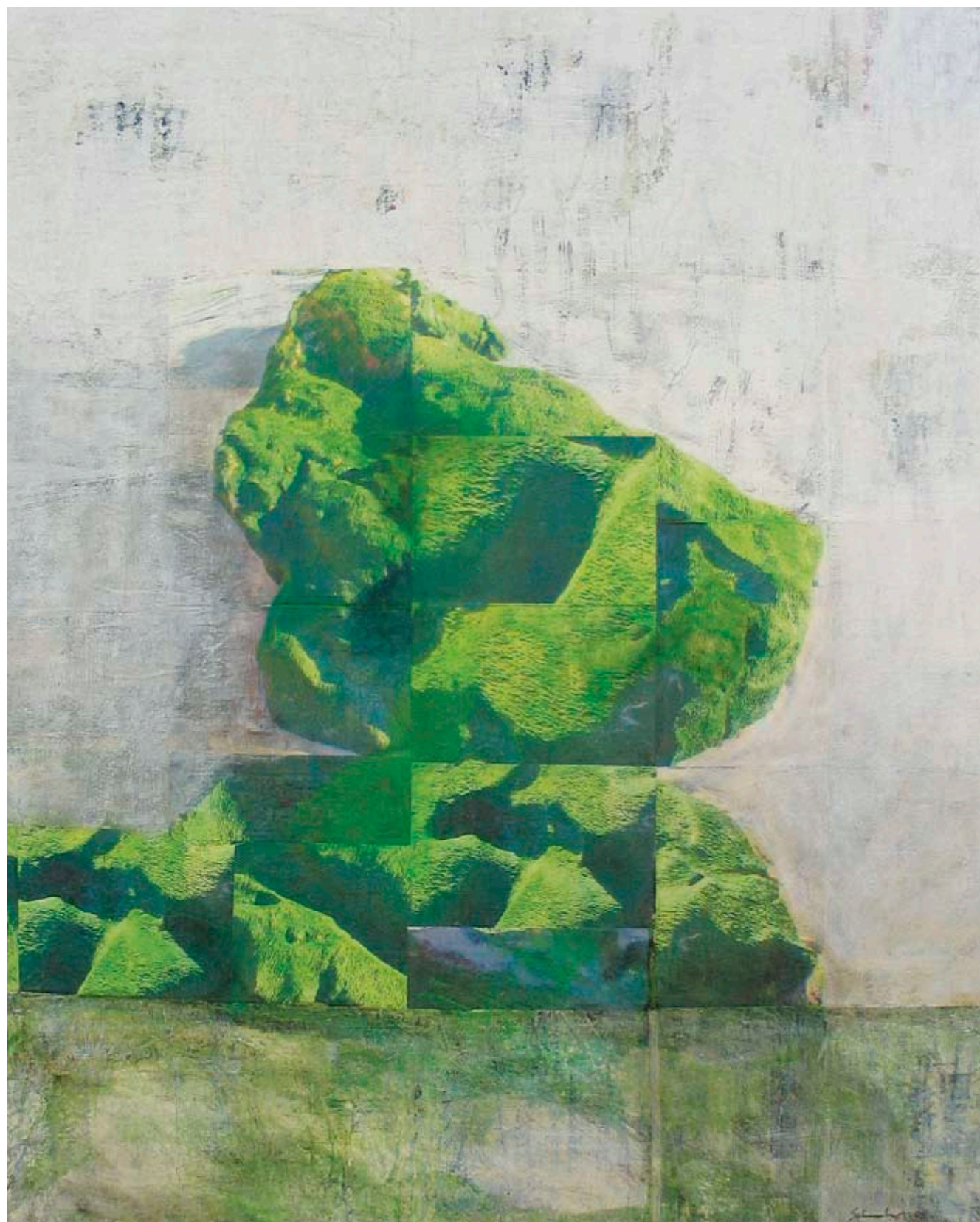
* Picasso, chaque matin: «Aujourd'hui je fais quelque chose de nouveau.» Des minutes plus tard, il observait le résultat et s'écriait: «Merde, j'ai de nouveau fait la même chose!»

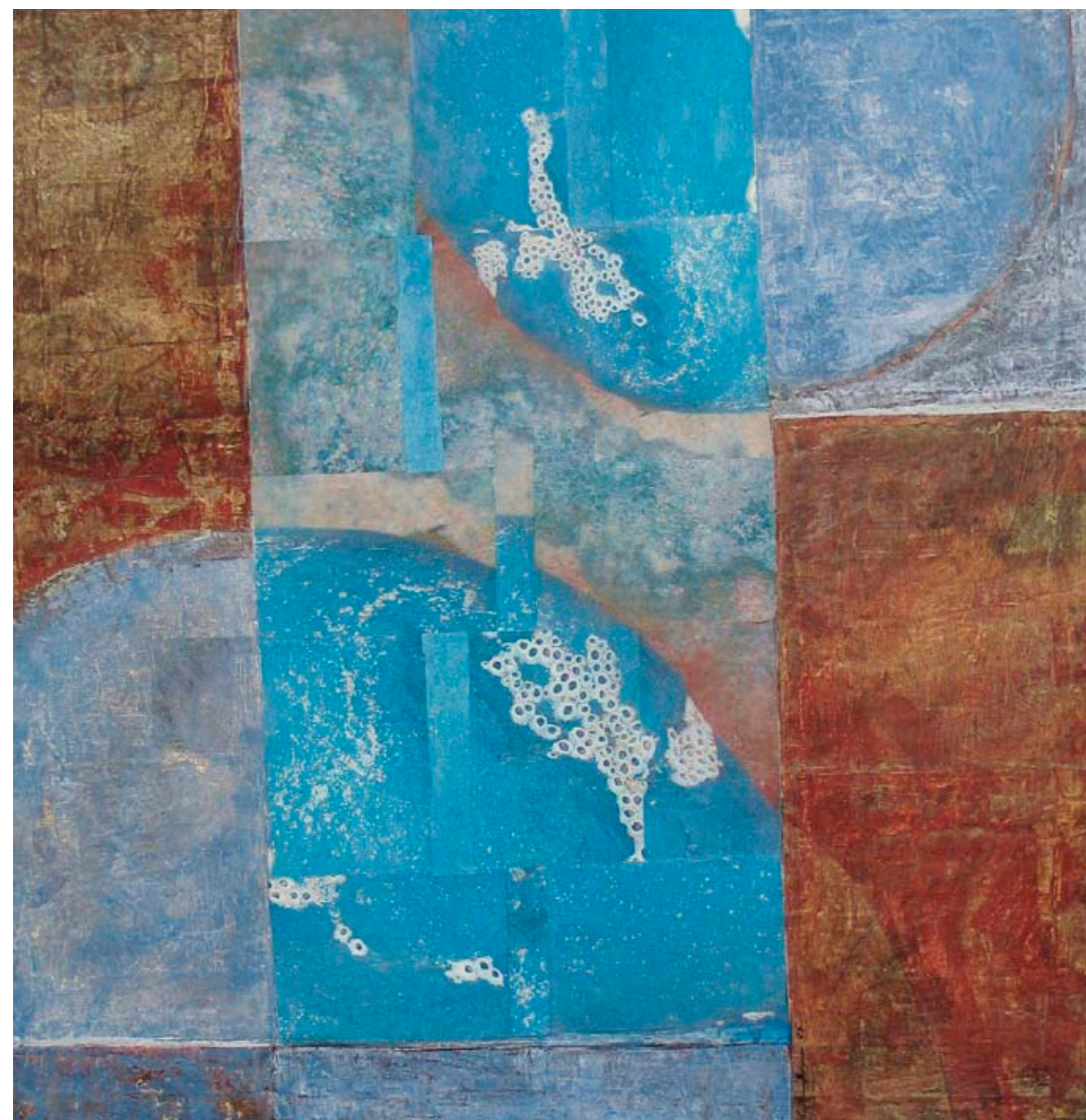
Top chrono

2004, acryl collage sur toile, 189 x 150 cm

Moléculus
2005, acryl collage sur toile, 152,5 x 122 cm

Zoom - zoom
2005, acryl collage sur toile, 143 x 134 cm

Cellules en voyage I
2006, acryl collage sur toile, 174 x 132 cm

Cellules en voyage II
2006, acryl collage sur MDF, 24 x 116 cm

Cellules en voyage III
2006, acryl collage sur MDF, 72 x 116 cm

Fût à l'affût
2005, acryl collage sur Forex, 200 x 141 cm

Produit de luxe
2006, acryl collage sur toile, 80 x 80 cm

Au bout du compte
2006, acryl collage sur toile, 80 x 80 cm

J'ai rencontré mon sosie
2005, acryl collage sur MDF, 116 x 72 cm

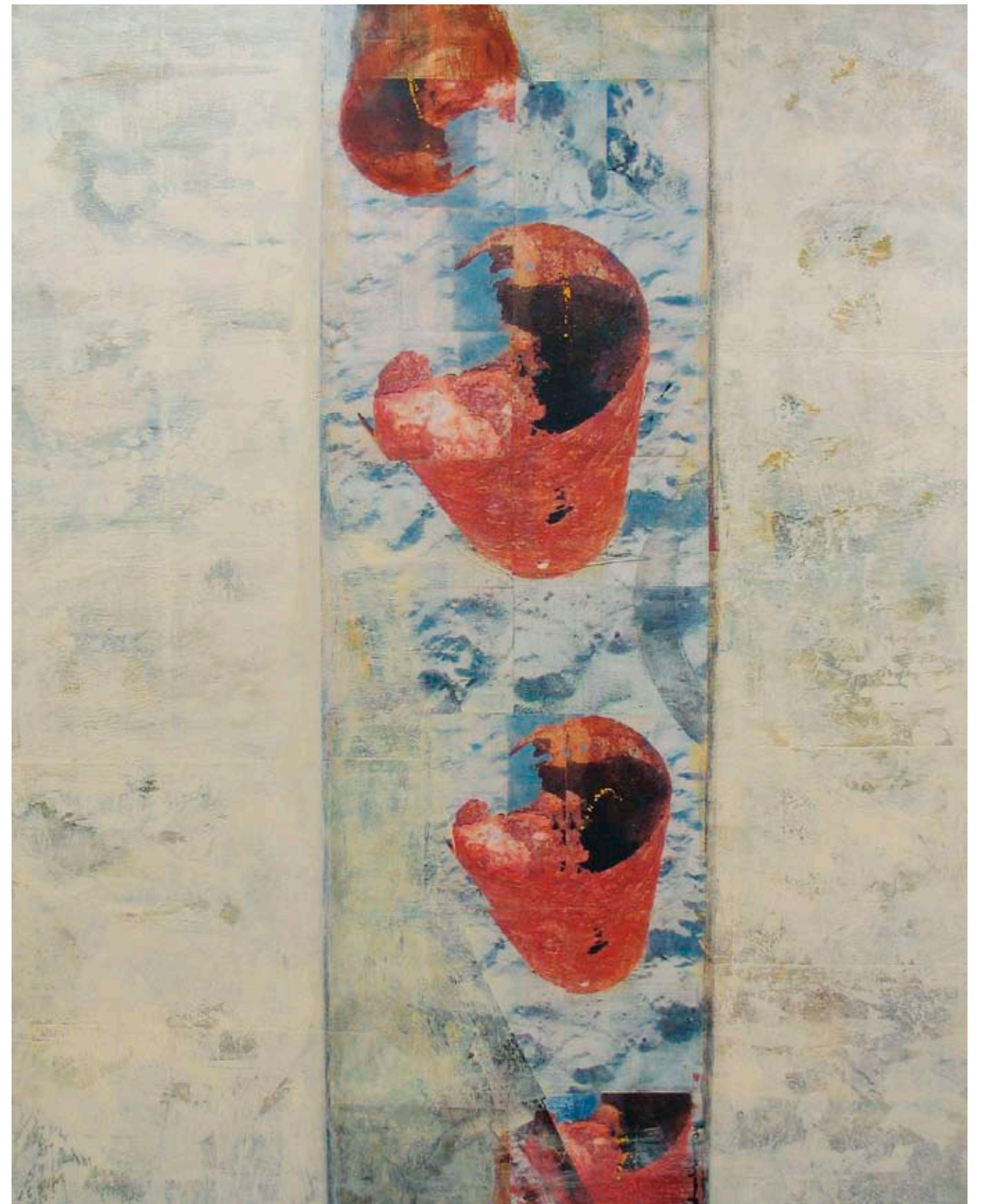

Rythme à deux
2005, acryl collage sur MDF, 116 x 72 cm

Itinéraire d'un solitaire
2005, acryl collage sur MDF, 116 x 72 cm

Mir
2004, acryl collage sur toile, 189 x 150 cm

Semblable et différente
2006, acryl collage sur MDF, 24 x 232 cm

Humboldt
2006, acryl collage sur toile, 154 x 210 cm

Pendulaire
2006, acryl collage sur MDF
192 x 30 cm

Ombre en compagnie
2006, acryl collage sur toile, 50 x 40 cm

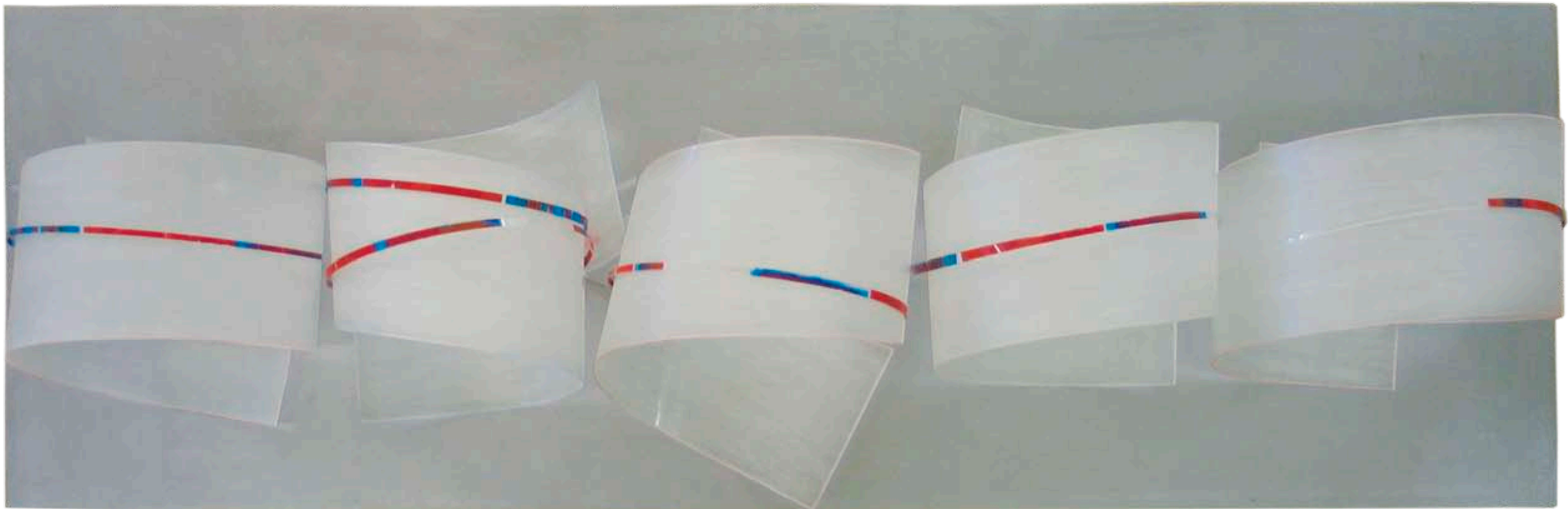

Module «**Cellule**»
2006, acryl gravure sur polystyrène, 40 x 60 x 40 cm

Module «**Le sosie**»
2006, acryl collage gravure sur polystyrène, 100 x 110 x 50 cm

Module «**Cellules**»
2006, acryl collage gravure sur polystyrène, plaque de métal, 50 x 100 x 45 cm.

Wenn die Augen Bilder malen Gedanken zum Kunstschaffen von Helga Schuhr

„Jedes neue Kapitel in meinem Schaffen entsteht aus einem inneren Bedürfnis“, sagt Helga Schuhr. Oft könne sie es nicht benennen, es wachse aus der Zeit.

2001 kauft sich die Künstlerin eine Digitalkamera. Vieles, das sie früher sah und bedachte, aber nicht fasste, wird nun zum fotografischen Bild. Und findet in kopierter, fragmentierter, repetierter Form in die Malerei. Ein neues Kapitel.

Als junge Frau lebt Helga Schuhr ein Jahr in England. In der Tate Gallery entdeckt sie Bilder von Robert Rauschenberg; Pop-Collagen, die Dinge in Form von Abbildungen in unerwarteter Weise verweben und zur Malerei verbinden. „Ich verstand das nicht, aber es faszinierte mich ungemein.“

In ihrem eigenen malerischen Schaffen geht Helga Schuhr zunächst andere Wege. In den gestisch-lyrischen Expressionismus der ersten Jahre drängt sich die Figur, der weibliche Körper. Die Dynamik, mit welcher die Frauen der Generation von Helga Schuhr die veränderten Zeichen der Zeit aufgreifen, spiegelt sich darin. Dann verschwindet die Figur wieder, doch es bleibt im Gestischen das Körperliche; grosszügig und grossformatig. Bis New York die Spiegelung der individuellen Befindlichkeit mit der Stadt, der Architektur, den grossen Formen in Bezug setzt: Das Ich und die Weltstadt – eine neue Dimension.

Mitte der 1990er-Jahre ist es Zeit innezuhalten, Bewegung zu verdichten. Die Künstlerin ist jetzt fünfzig Jahre alt. Nicht zuletzt unter dem Eindruck der Malerei Mark Rothkos und Barnett Newmans beruhigt sich ihr Schaffen. Flächen, Farben und Proportionen werden zum Inhalt ihrer Bilder.

Aber da ist die Zeit, das Zeitgeschehen, die Weltgeschichte. Sie bestimmt das Leben und drängt – nun nicht mehr ichbezogen, sondern auf übergeordneter Ebene – zurück ins Bild. Wie Abstraktion, Form und den Puls des Geschehens verbinden? Sie beginnt die Leinwand mit Tageszeitungen zu „marouffieren“, das heisst mittels eines Lösemittels untrennbar zu verbinden. Sie ist nicht die erste, die auf diese Idee kommt, abgewandelt findet man sie schon bei Picasso, bei Le Corbusier, später bei Rauschenberg u.v.a.m. Aber Helga Schuhr macht daraus ein Konzept; sie legt ihrer Malerei das Weltgeschehen zugrunde. Dabei geht es nicht um das Ereignis – die Zeitungsschicht wird im Laufe des Bildprozesses weitgehend übermalt – sondern die immanente Symbolik.

Zugleich geben die Collage-Elemente der Bildfläche eine konstruktive Struktur, die hier und dort den Eindruck vermittelt, etwas Geschlossenes liege aufgefaltet vor einem. Dies wird unterstützt durch die horizontalen und vertikalen Bildteilungen, welche die Malerin – in Anlehnung ans Layout von Zeitungen – im Prozess der Bildentstehung betont.

In Zeitungen wird Einzelnes herangezoomt und in Texten verdeutlicht, oft in Kombination mit Abbildungen. Das macht Helga Schuhr in ihren neuen Arbeiten auch, aber anders. Sie holt aus ihren Fotoarchiv Motive, die von etwas Kleinem auf etwas Grosses verweisen, Fotos, die über sich selbst hinausweisen; einen kleinen, zerdrückten Pappbecher, der in einem Gitter steckt zum Beispiel oder den durch seine Frisur ornamental wirkenden Kopf einer jungen, dunkelhäutigen Amerikanerin oder die Gestalt der Künstlerin selbst wie sie winterlich verumumt dem See entlang schreitet, in Begleitung ihres eigenen Schattens.

Mittels Photoshop mehr oder weniger verändert, werden die Fotos als Ganzes oder in Teilen ausgedruckt und als Elemente – einzeln, gruppiert oder als rhythmische Bänder – frei ins Bild integriert; so sehr, dass sich die Zeitungsübermalungen und die Fotografien bezüglich ihrer materiellen Beschaffenheit kaum mehr unterscheiden. Inhaltlich stehen jedoch die ursprünglich fotografierten Motive im Zentrum, während die malerische Umgebung weitgehend dazu dient, diese zu tragen.

Bestehende Bilder in Kunstwerke zu integrieren, ist eine weit verbreitete Tendenz in der aktuellen Kunst. Bei Helga Schuhr mischt sich das Zeitempfinden mit der Erinnerung an die frühe Prägung durch Robert Rauschenberg.

Eine weitere Etappe künden die auf Polyesterol gemalten, vielfach schwarz-weissen Objektmalereien an. An ihrer bildlichen Basis stehen wissenschaftliche Fotografien der Körperzellen der Künstlerin. Eine Art mikrokosmischer Selbstbildnisse, die sich als Module tausendfach in Bildkörper übersetzen lassen. Später kommen andere Körperzeichen hinzu. Indem die Künstlerin die Kunststoffplatten dreht, stellt, zur Spirale fügt, bringt sie interessanterweise das Körperliche und das Gestische aus Bildern der 1980er-Jahre in gänzlich gewandelter Form neu ein.

Annelise Zwez

Biographie

Helga Schuhr

Née en 1944 à Heilbronn en Allemagne.

1963-1964 Ecole des Beaux-Arts, section peinture à Newport, Grande-Bretagne.

1965 S'établit en Suisse

1992-2002 Atelier à New York et en Suisse.

2005 Séjour d'étude à Paris.

Vit comme artiste indépendante à Chez-le-Bart, Neuchâtel, Suisse.

Helga Schuhr

1944 in Heilbronn Deutschland geboren.

1963-1964 Akademie der Künste, Sektion Malerei in Newport, England.

1965 Niederlassung in der Schweiz.

1992-2002 Atelier in New York und in der Schweiz.

2005 Studienaufenthalt in Paris.

Lebt als freischaffende Künstlerin in Chez-le-Bart, Neuchâtel in der Schweiz.

Publications

1976 Künstlerbund Heilbronn, Allemagne catalogue

1978 Galerie et Groupe 2016, éditions 2016

1981-1990 Dictionnaire des artistes suisses contemporains, Ed Huber, Frauenfeld

1983 Répertoire et encyclopédie des artistes suisse contemporains, édition M. Mounir

Catalogue Helga Leuenberger-Schuh, texte de Françoise Jaunin

1986 Artistes neuchâtelois à Bellelay, éditions Artal

1990 Helga Schuhr, peintures récentes, texte de Sylvio Acatos

1992 Salon du 150e anniversaire de la Société des Amis des Arts, Neuchâtel

1995 Catalogue Helga Schuhr, Peintures 1992-1995, texte de Laurence Carducci, édition Orterna

1996 Künstlerbund Heilbronn «Thema Weiss», édition KBH, Allemagne

1998 Catalogue «Helga Schuhr Peintures», texte de Laurence Carducci, édition Orterna

2006 Helga Schuhr «Zoom» peintures et objets, 40 pages, textes de Annelise Zweg et Sylvio Acatos, édition espace PR36 à Neuchâtel.

Collections publiques et privées

Ville de Heilbronn, Allemagne

Etat de Neuchâtel, Suisse

Betagtenheim Zollkofen, Suisse

Kreissparkasse Heilbronn, Allemagne

Inselspital, Berne, Suisse

Swisscom, Neuchâtel, Suisse

Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel, Suisse

Kreissparkasse Weinsberg, Allemagne

Collège primaire de Gorgier, Neuchâtel, Suisse

Musée du Locle, Suisse

Winterthur Assurances, Neuchâtel, Suisse

Stawin Gauger, Winterthur, Suisse

Banque «Crédit Suisse», Neuchâtel, Suisse

PriceWaterHouseCoopers, Neuchâtel, Suisse

Matsuo Kawahara, Tokyo

Tatsuhiko Ishida, New York

Expositions personnelles

2006 espace PR36, Neuchâtel, Suisse

2005 Galerie Art Contact, Rolle, Suisse

2004 Fondation Sur-la-Velle, Le Noirmont, Suisse

2004 Galerie Artesol, Soleure, Suisse

2003 espace PR36, Neuchâtel, Suisse

2003 Radio House Gallery, New York

2003 Galerie Nelly L'Eplattenier, Lausanne, Suisse

2001 Deutsches Haus at NYU, New York

GS. Kunstraum, Lucerne, Suisse

2000 Galerie de l'Orangerie, Neuchâtel, Suisse

Radio House Gallery New York

1998 Galerie Schenker, Lucerne, Suisse

«Art House», Tripoli, Libye

Galerie Marie-Louise Muller, Cormondrèche, Neuchâtel, Suisse

1997 Galerie Wild, Frankfurt, Allemagne

1996 CHUV, Lausanne, Suisse

1994 Kulturwoche, Heilbronn, Allemagne

1993 Galerie des Amis des Arts, Neuchâtel, Suisse

1992 Galerie West, Berne, Suisse

Galerie Goppelsröder, Bretten, Allemagne

1991 Galerie an der Bergstrasse, Weinheim, Allemagne

1990 Galerie des Amis des Arts, Neuchâtel, Suisse

1989 Kreissparkasse, Heilbronn, Allemagne

1987 Galerie des Amis des Arts, Neuchâtel, Suisse

1985 Galerie Bodenschatz, Bâle, Suisse

1984 Galerie des Amis des Arts, Neuchâtel, Suisse

1982 Musée Claude Bernard, Saint-Julien, Villefranches s/Saône, France

1980 Galerie des Amis des Arts, Neuchâtel, Suisse

1977 Stadtbücherei, Heilbronn, Allemagne

Galerie Vista Nova, Zürich, Suisse

Expositions collectives

2005 «Intra-Extra-Muros» Hôtel de ville, Yverdon-les-Bains, Suisse

2002 Künstlerbund, Kreissparkasse, Heilbronn, Allemagne

2001 Kunstverein Heilbronn, Allemagne

2000 Kunstverein Heilbronn, Allemagne

Biennale, Musée des Beaux-Arts, La Chaux-de-Fonds, Suisse

1999 «Triolog» Städtisches Museum Heilbronn, Allemagne

Hôtel-de-Ville, Yverdon-les-Bains, Suisse

1997 Künstlerbund, Kreissparkasse, Heilbronn, Allemagne

Kunstverein, Kirchheim /Teck, Allemagne

1996 Künstlerbund Städtisches Museum, Heilbronn, Allemagne

Mussorgsky Théâtre, St. Petersburg, Russie

1995 Opera, Wilnius, Lituanie

1994 JCE, Grasse, France

1992 «Salon du 150e anniversaire de la Société des Amis des Arts», Neuchâtel, Suisse

1991 Künstlerbund, Kreissparkasse, Heilbronn, Allemagne

1987 Künstlerbund, Kreismuseum Schloss, Bonndorf, Allemagne

Künstlerbund, Kunsthalle, Heilbronn, Allemagne

«2e Triennale des arts plastiques», Besançon, France

1986 «Artistes neuchâtelois à Bellelay», Abbatale de Bellelay, Suisse

«6 Artistes de la cartotheque», Hôtel de Ville, Yverdon-les-Bains, Suisse

1985 Musée et Centre d'Art Contemporain, «40 artistes regardent Victor Hugo», Château Nointel, Paris, France

Art 85, Galerie Bodenschatz, Bâle, Suisse

«25e Salon des Amis des Arts», Musée d'Art et d'Histoire, Neuchâtel, Suisse

1982 Künstlerbund, Kunsthalle, Heilbronn, Allemagne

1980 «Salon international d'arts plastiques», Béziers, France

1979 Galerie Toni Brechbühl, Granges, Suisse

1978 «10 ans Galerie 2016», Hauterive, Suisse

1976 Galerie 2016, Hauterive, Suisse

Impressum

Catalogue réalisé à l'occasion de l'exposition Helga Schuhr «Zoom» peintures et objets, à l'espace PR36, du 26 août au 21 octobre 2006.

Texte français: Sylvio Acatos, historien d'art, éditeur.

Deutscher text: Annelise Zwez ist 1947 in Biel geboren. Sie wohnt heute in Twann. Nach Sprach- und Kunst-Studiengängen in Grenoble, Cambrige und Zürich wird sie 1972 freie Kultur- und Kunstpublizistin mit wechselnden Mandaten.

Photographies: J.-B. Leuenberger

Impression: IDM, La Chaux-de-Fonds

Graphisme: Zébulon Communication, La Chaux-de-Fonds

© espace PR36

Portes-Rouges 36, 2000 Neuchâtel, Suisse

Tél. +41 (0)32 724 44 11 Fax +41 (0)32 724 00 06

info@pr36.ch www.pr36.ch www.schuhr.ch

