

Hélène Mutter

portfolio - 2023

« MILITARY SUNSET » - 2023

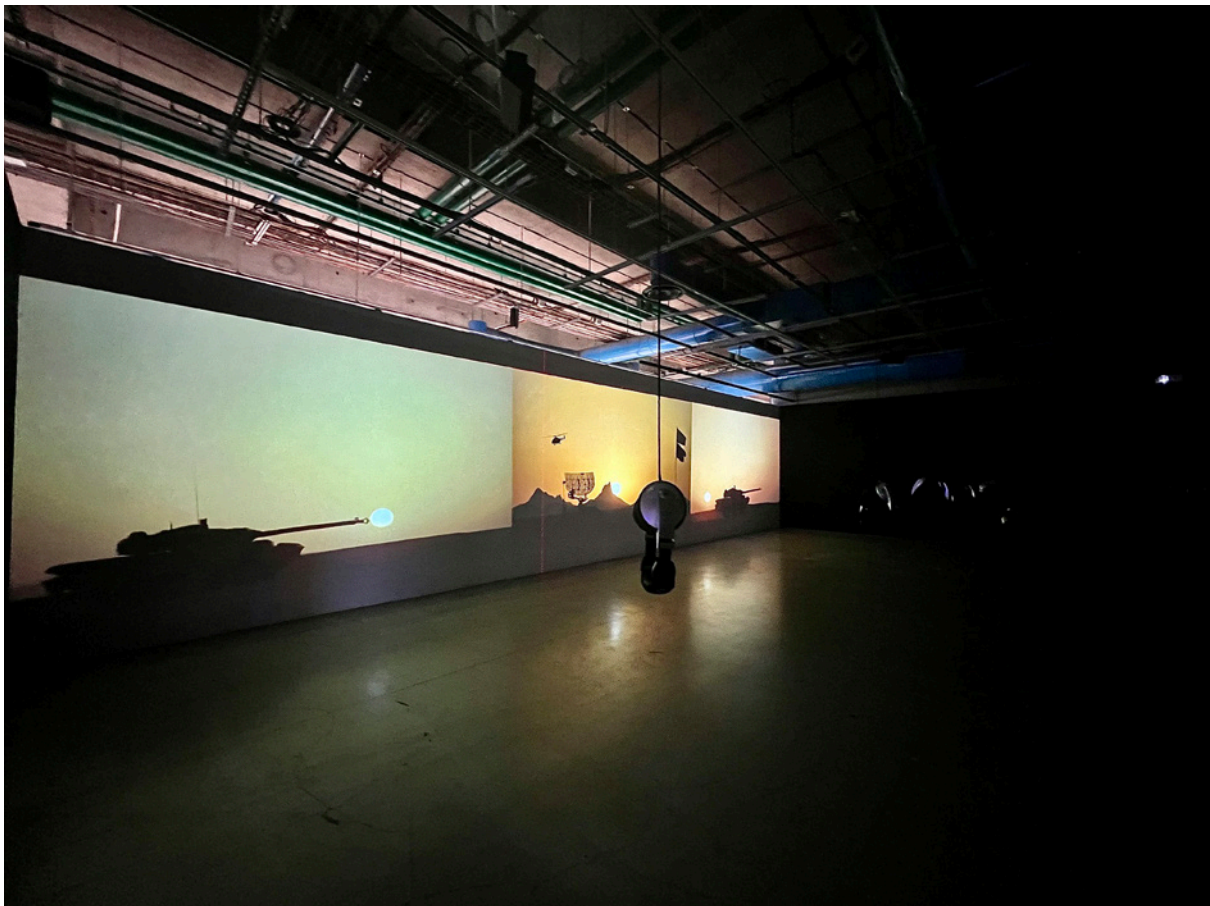
Installation vidéo numérique couleur, 76 photographies d'archives - 5'16
En partenariat avec l'ECPAD (Établissement de Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense)

Une coproduction du Centre Pompidou/Hors Pistes

A l'opposé de la signification qui lui est généralement attribuée dans l'imaginaire collectif, le coucher de soleil fait ici référence à un type de représentation spécifique propre à l'armée. Uniquement composé d'images produites par les opérateurs militaires eux-mêmes en zones de guerre depuis la guerre du Golfe de 1991 jusqu'à l'Opération Barkhane en 2021, le projet «Military Sunset» recompose, indéfiniment, le cycle d'un coucher de soleil. Donner de la visibilité et la parole aux soldats déployés en opérations extérieures, c'est aussi interroger la réalité du terrain, la temporalité des combats, l'attente, mais aussi la peur et la mort. Qu'est-ce qui vient après la guerre ?

Lien de lecture :

vimeo.com/user114288354/

Vue de l'installation au Centre Pompidou, festival Hors Pistes «Voir la guerre et faire la paix», 2023

«Pour moi, la guerre c'est...» - 2023
bande sonore, 1:23:19

Projet réalisé dans le cadre du 18e festival Hors-Pistes « Voir la guerre et faire la paix », avec le soutien du Centre Pompidou, 2023

Bande sonore composée de 24 témoignages anonymes de militaires français qui parlent de la guerre et de la paix.

Lien de lecture :

<https://www.helenemutter.com/pour-moi-la-guerre-c-est>

Vue de l'installation au Centre Pompidou, festival Hors Pistes «Voir la guerre et faire la paix», 2023

« Here, There »

Projet entamé pendant la résidence *Al Balad Residency Program*

Jeddah, Arabie Saoudite

2022

Suite à mon travail de thèse qui portait sur la guerre du Golfe de 1991, « Here, There » est un nouveau projet au long-court qui associe une approche photographique et la réalisation d'un documentaire de création entre la France et la région du Golfe, en Arabie Saoudite, au Koweït et en Irak. Basée sur l'histoire du conflit de 1991, ma recherche suit le déroulé temporel et géographique des faits et propose de porter un regard sociologique sur la guerre afin d'interpeller, saisir et faire réfléchir le regardeur (spectateur, opinion publique) sur la façon dont est diffusée et reçue l'information visuelle produite dans le cadre des conflits, à la lumière des technologies traditionnellement utilisées dans le domaine militaire.

Mes images ont été produites par l'utilisation d'une technique qui date du début du XXe siècle et dont l'origine est militaire, l'infrarouge noir et blanc. En écho, contemplatif et méditatif, le documentaire de création viendra nous confronter à la quête de nos origines et à notre histoire commune, tout autant qu'aux grands enjeux géopolitiques soulevés dans cette région.

View of the exhibition, *Al Balad Residency*, Jeddah's Tamer House, Saudi Arabia, 2023

The red sea, Yanbu, 2022

Al Iskan buildings, Jeddah, infrared photograph, 2022

Yanbu harbor, infrared photograph, 2022

View of the open studio, Rubat Al Khunji al Saghir, Al Balad, Jeddah, 2022

View of the open studio, Rubat Al Khunji al Saghir, Al Balad, Jeddah, 2022

View of the open studio, Rubat Al Khunji al Saghir, Al Balad, Jeddah, 2022

« L'acide rougit le tournesol »

**Projet de recherche photographique effectué lors de la résidence au Centre
Cultuel de Rencontre de Neimünster, Luxembourg**

Belgique - Luxembourg - Allemagne - France

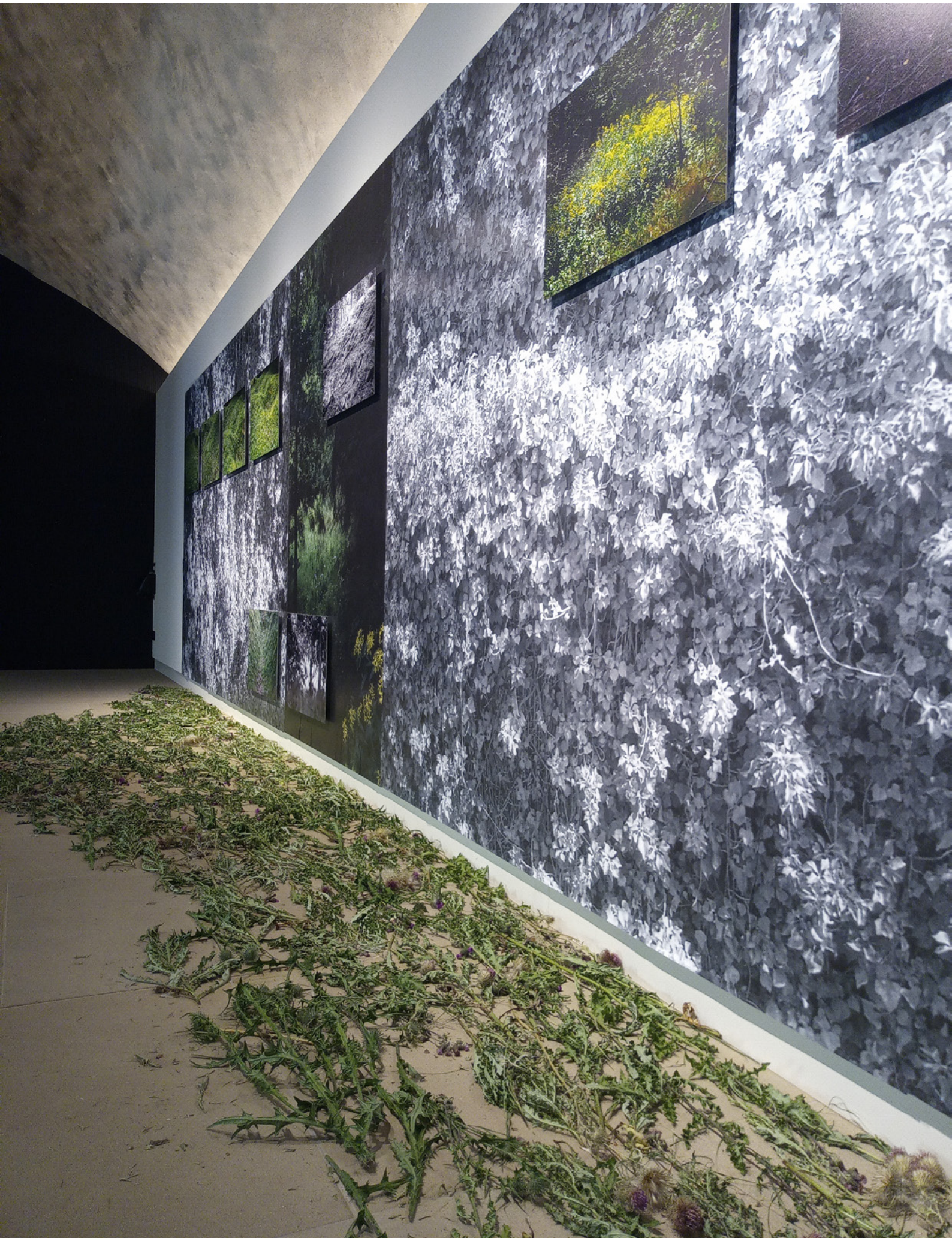
2021-2022

J'ai mené ce travail aux frontières de 4 pays: la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne et la France. Riche de plus de 2000 ans d'histoire, l'Abbaye de Neimünster a notamment été une prison nazie durant l'occupation, avant de devenir la prison des hommes de Luxembourg jusqu'en 1985. C'est l'histoire carcérale du lieu qui m'a interpellée et qui a mené mes recherches tout au long de la résidence. Que reste-t-il dans la mémoire d'un homme emprisonné? J'ai ainsi suivi le parcours des détenus politiques pendant la guerre, de la prison du Grund aux lieux d'exécution, l'ancienne prison de Trèves, et le camp de concentration d'Hinzert en Allemagne. Mes recherches m'ont menée jusqu'à un groupe de résistants français déportés dans ce camp en 1942, dont mon arrière-grand-père faisait partie. En allant photographier les environs de la prison de Luxembourg et les « endroits de l'inhumanité » qui entourent cet ancien camp, mon histoire familiale vient se mêler à la grande Histoire, pour retracer le parcours d'une mémoire individuelle et collective, toujours très vive.

« **L'acide rougit le tournesol** » 2021/22- installation de photographies argentiques et numériques, char-
dons, vues de l'exposition à l'Abbaye de Neimünster, juin-juillet 2022, 200 x 750 cm.

« Reconnaissance »

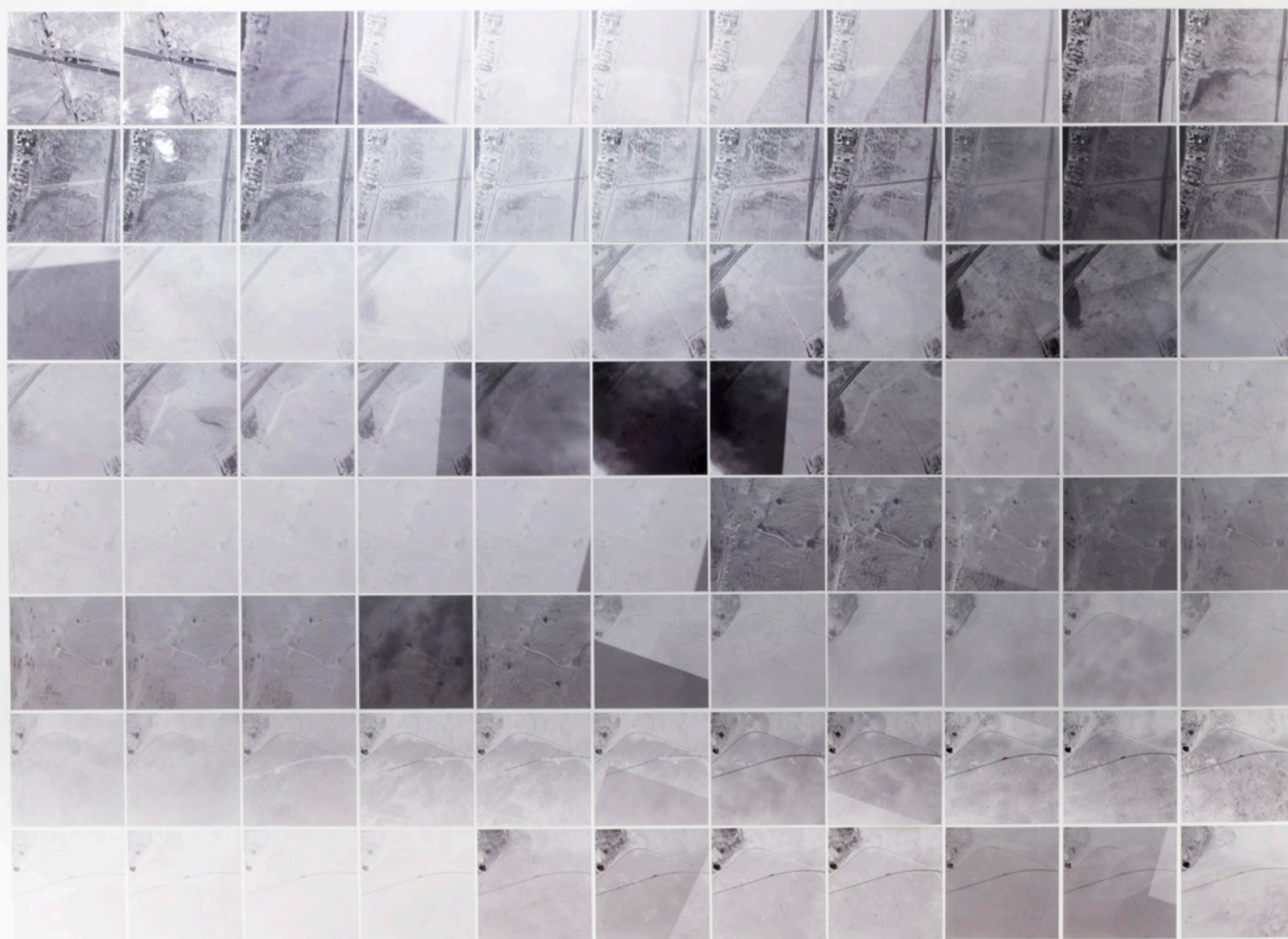
2009-2019

« Reconnaissance » est un long projet de recherche-création mené sur une dizaine d'années, autour d'archives militaires familiales de la Première Guerre du Golfe. C'est également le titre de l'exposition de ma défense de thèse, et le résultat de l'ensemble de ce travail, tant artistique que théorique. Tous ces projets ont été réalisés entre 2009 et 2019, et selon les informations récoltées autour de ces documents. De longues discussions avec mon père sont venues apporter des éléments décisifs quand à la compréhension de ces photographies militaires, tout comme des recherches que j'ai menées sur le logiciel Google Earth, à l'ECPAD ou à l'Observatoire Royal de Belgique.   la rencontre de plusieurs disciplines, l'art, les sciences sociales, la géopolitique ou encore l'astronomie, ce travail a été mené sous la forme d'une longue enquête qui rassemble plusieurs éléments, où il s'agit de questionner ma place d'artiste face à l'image comme forme de construction de l'Histoire.

Vue de l'exposition « Reconnaissance » à la galerie Eté78, Bruxelles - 2020.

« **Before & After** » - Images issues de Google Earth, série de 88 photographies, tirages numériques, 269 x 195,5 cm - vue de l'exposition « La guerre imag(in)ée » à la galerie Peinture Fraiche à Bruxelles 2016/17.

« **Before & After** » - Images issues de Google Earth, série de 88 photographies, tirages numériques, 269 x 195,5 cm - vue de l'exposition « La guerre imag(in)ée » à la galerie Peinture Fraiche à Bruxelles 2016/17.

Vitrine d'archives personnelles : images extraites du magazine Paris Match, du Figaro Magazine, texte écrit par mon père, archives militaires familiales - Vue de l'exposition « Reconnaissance » à la galerie Eté78, Bruxelles - 2020.

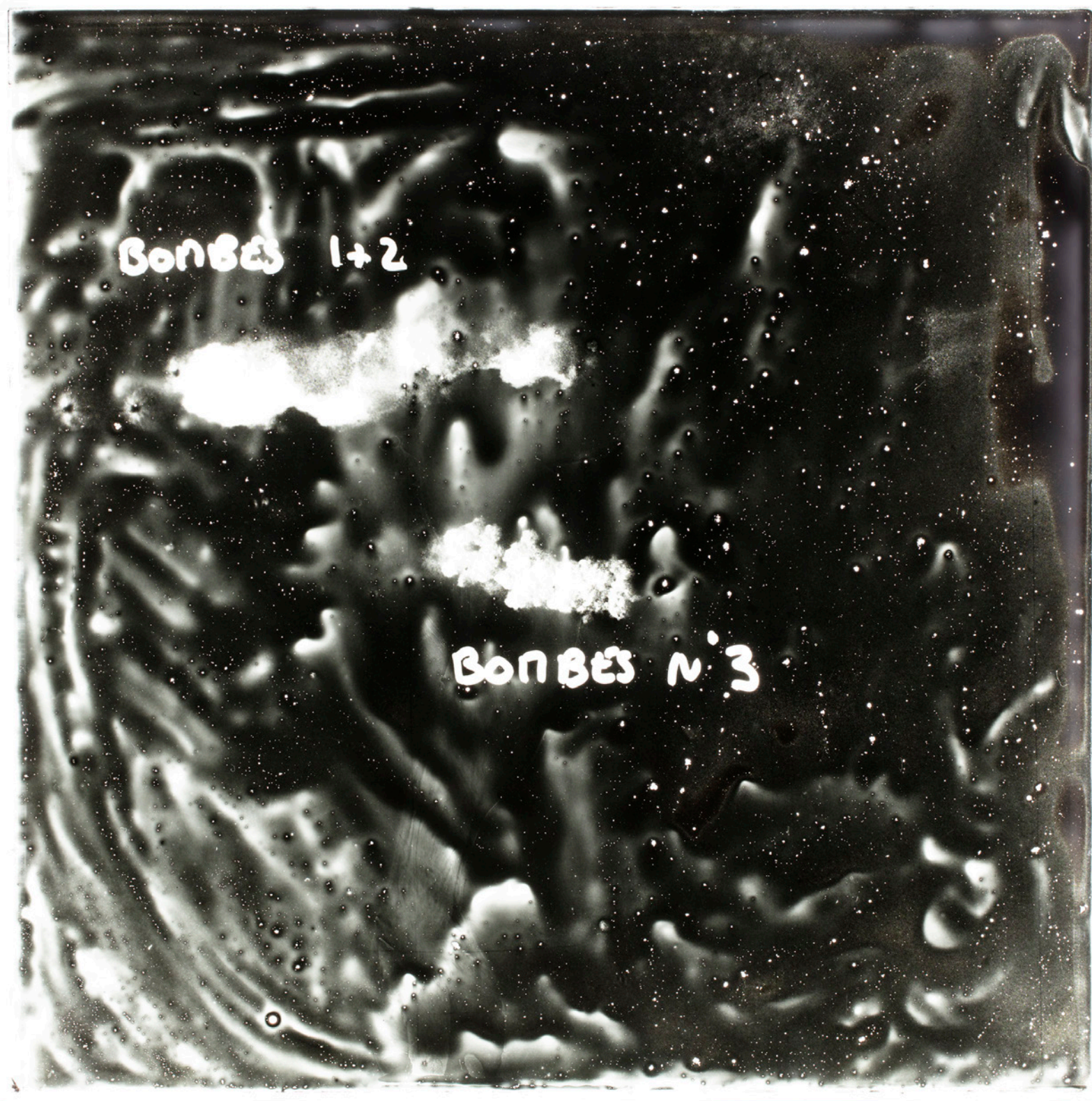
« 1990 » - Archives militaires familiales, tirage numérique, 200 x 100 cm - 2010/2020.

« Irak-Koweït, 1991 » - Série de 9 photogravures sur acier poli, archives militaires familiales, 30 x 30 cm
- 2014.

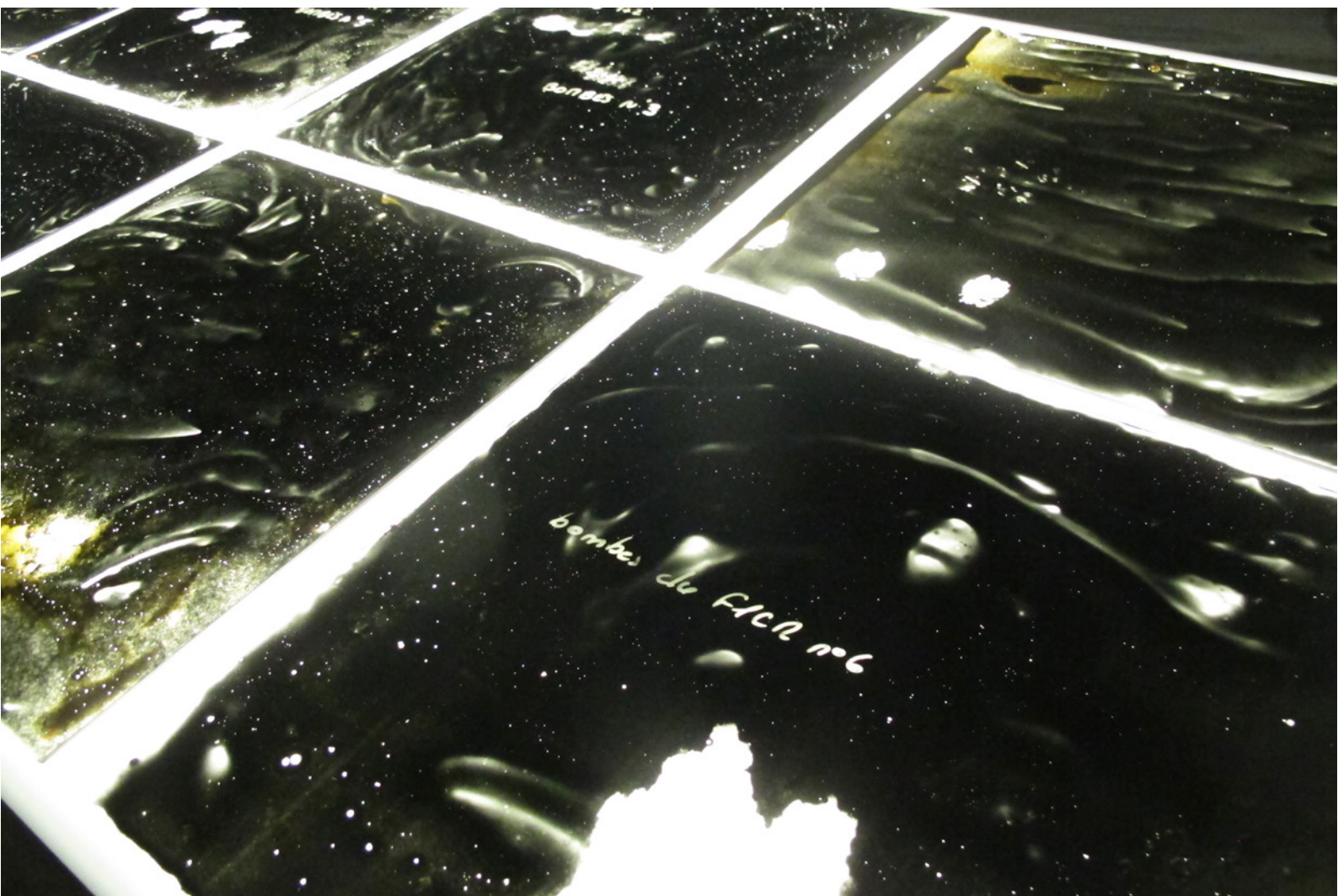
« Etat » - Série de 26 photographies sur plaques de verre spectroscopiques, archives militaires familiales, gélatine, émulsion photographique, 30 x 30 cm - 2018/19.

« Etat » - Série de 26 photographies sur plaques de verre spectroscopiques, archives militaires familiales, gélatine, émulsion photographique, 30 x 30 cm - 2018/19.

« **Etat** » - Série de 26 photographies sur plaques de verre spectroscopiques, archives militaires familiales, gélatine, émulsion photographique, 30 x 30 cm - 2018/19.

« Irak-Koweït, 1991 » - Archives militaires familiales, 64,5 x 45 cm - 2014.

« Lines »

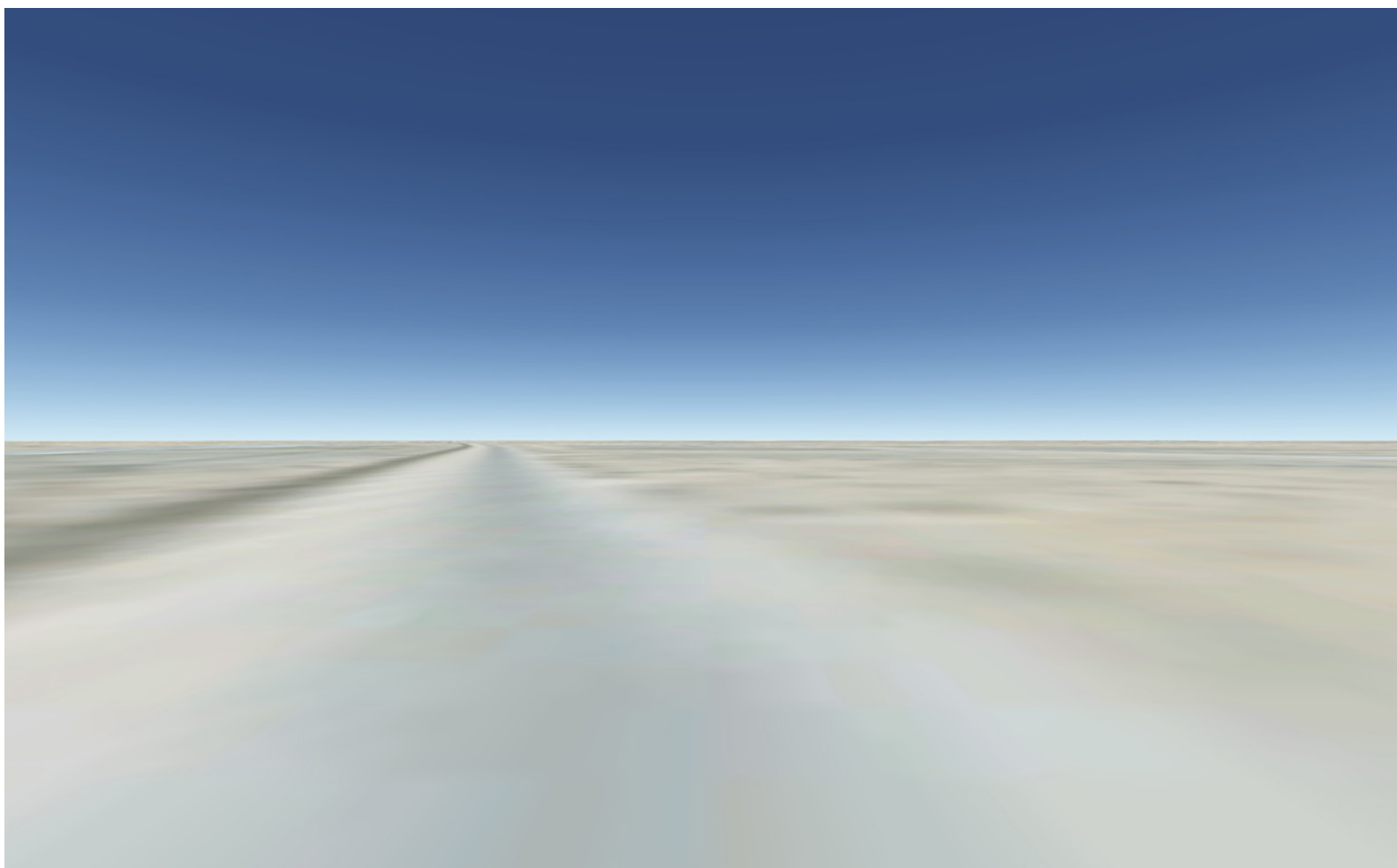
2018

« Lines » a été entièrement réalisé sur le logiciel Google Earth, où j'ai recherché et archivé trente-neuf murs frontières qui existent encore aujourd'hui dans le monde sur la soixantaine déjà construits ou en cours de construction. Projet qui questionne l'ambiguïté quant à la confrontation entre la réalité vue à travers un logiciel et la représentation virtuelle du réel, j'ai très vite été confrontée à la limite propre de la représentation des technologies numériques n'obtenant, pour seule représentation de murs, que des lignes abstraites. On assiste à une simplification évidente du champ du réel : toutes les images se ressemblent et paraissent sortir du même jeu vidéo et notre œil semble s'être aujourd'hui habitué à une telle logique de production des images.

Liste des murs frontières représentés dans le projet :

Afghanistan/Ouzbékistan - Afrique du Sud/Mozambique - Afrique du Sud/Zimbabwe - Algérie/Maroc - Botswana/Zimbabwe - Bulgarie/Turquie - Ceuta/Maroc - Corée du Nord/Corée du Sud - Egypte/Bande de Gaza - Calais/Royaume-Uni - Bande de Gaza/Israël - Grèce/Turquie - Inde/Bangladesh - Inde/Birmanie - Inde/Pakistan-Cachemire - Irak/Turquie - Iran/Pakistan - Israël/Cisjordanie - Israël/Egypte - Israël/Liban - Israël/Syrie - Jordanie/Irak -Kenya/Somalie - Libye/Tunisie - Macédoine/Grèce - Malaisie/Thaïlande - Maroc/Sahara Occidental - Melilla/Maroc - Mexique/Etats-Unis - Oman/Emirats Arabes Unis - Oman/Yémen

« **Lines** » - Série de 39 images issues de GoogleEarth, tirages numériques, dimensions variables - 2018.

« Lines » - Vue de l'installation au Festival FotoLimo, Cerbère - 2018.

©FotoLimo

« Sage Comme » - Archive de l'Ecpad (Etablissement de Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense), tirage numérique, sérigraphie sur tissus, dimensions variables - 2018/20.

© Arnaud Roiné/ECPAD

Ce projet est inspiré d'une photographie prise par Arnaud Roiné lors de l'Opération Barkhane au Mali en 2017. Selon l'expression du XVIIe siècle, «sage comme» est un lien à l'enfance, lorsqu'on demande aux enfants d'être sages comme une image, d'être immobiles, silencieux, à l'image des représentations dans les tableaux. Imprimé sur drapeau blanc, signe international de paix en période de guerre, ce message se veut d'être sans identité, et un slogan universel.

« Sage Comme » - Archive de l'Ecpad (Etablissement de Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense), tirage numérique, sérigraphie sur tissus, dimensions variables - 2018/20.

