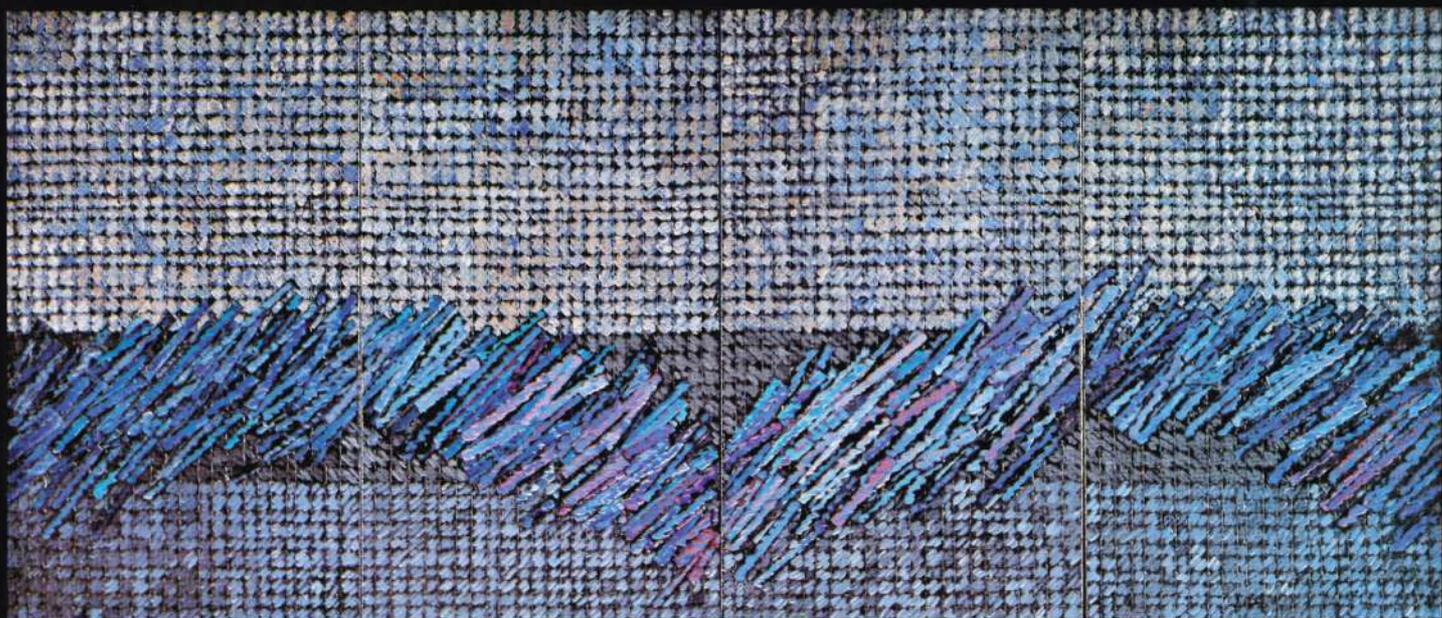

HELENA DE LA FONTAINE

PORTADA: NOITEDIA-DIANOITE, 1986, ACRILICO SOBRE LIENZO EN CUATRO PARTES, 48 x 112"

HELENA DE LA FONTAINE

ASSEMBLAGES

COLLAGES

OBRAS SOBRE LIENZO Y PAPEL

GRABADOS

MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO

OCTUBRE-NOVIEMBRE 1987

PRESENTACION

Esta exposición de Helena de la Fontaine en el Museo de Arte Contemporáneo es la feliz consecuencia de un encuentro que ya hace varios años con la artista, cuyas circunstancias reflejan lo internacional que es el mundo del arte latinoamericano. Helena de la Fontaine es brasileña, su nombre francés, y se educó como artista en Europa y Estados Unidos. Supimos de ella por primera vez en Suramérica, donde goza de gran admiración, y la conocimos en Texas, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera. Helena es una combinación de todas sus pericias, pues como ella misma ha dicho: "el artista lee, viaja, conoce gente, vive diversas experiencias, y todo eso lo recoge, quiéralo o no, en su obra".

Aunque las obras de Helena de la Fontaine resumen sus vivencias personales, no presentan al espectador ni historias literales ni descripciones realistas. Son geometrías líricas que no requieren explicaciones previas ni un conocimiento profundo de la historia del arte para disfrutarlas. Más bien, transmiten algo, que aún siendo pictórico, mantiene una estrecha relación con la música. Todas las descripciones del trabajo de Helena, inclusive las de ella misma, se refieren a sus "ritmos visuales, modulaciones, permutaciones" y demás caracterís-

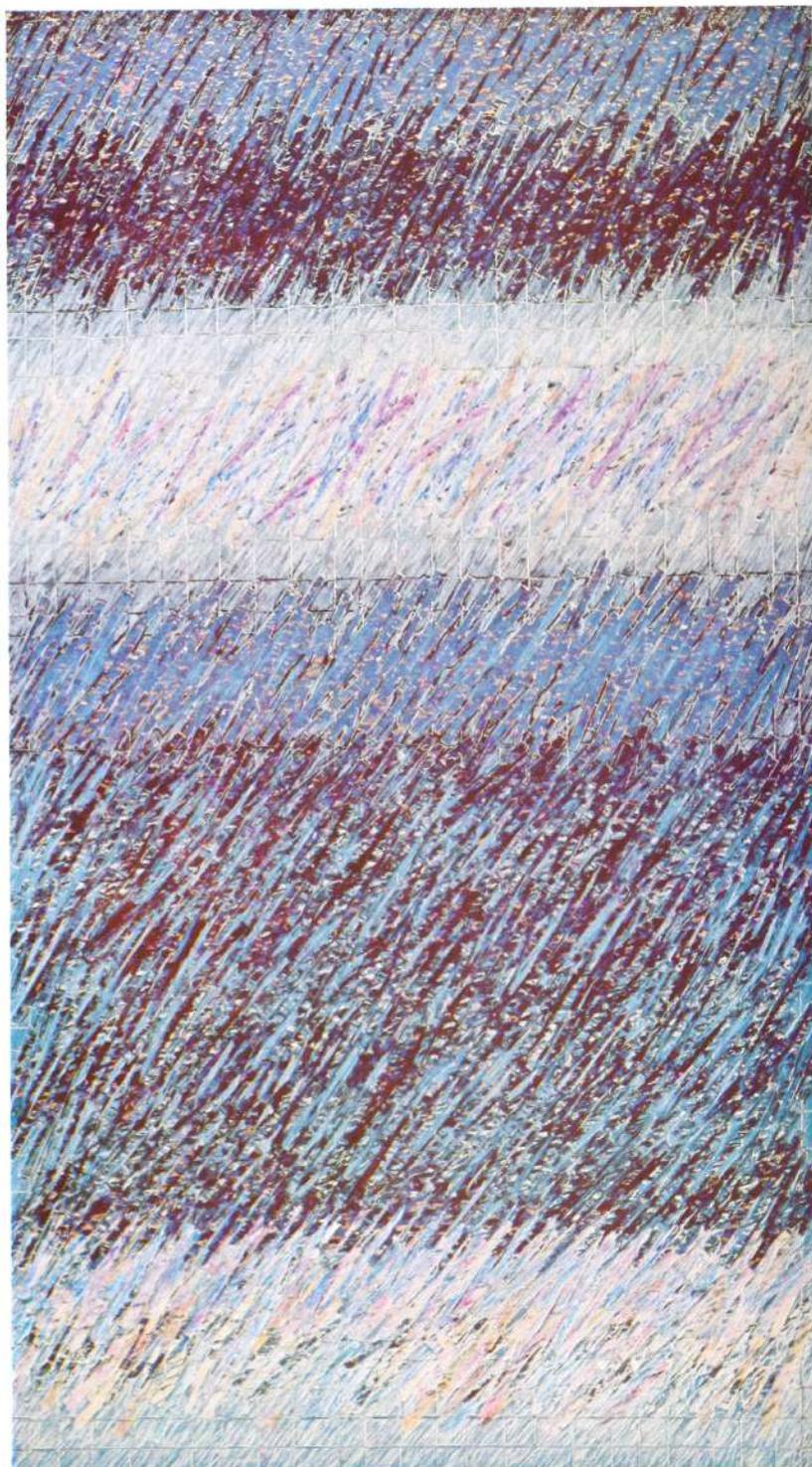
ticas musicales. Nosotros reaccionamos de inmediato a estas obras porque el lenguaje visual empleado hace un llamado directo a los sentidos.

Uno percibe con placer los colores, los patrones y la luz que la artista crea. Esa es la impresión que da el primer vistazo. Después nos percatamos de la técnica tan precisa, y exquisita, que requieren estas obras. De la Fontaine no deja nunca de experimentar con sus materiales y trabaja de las maneras más variadas: dibuja, corta y teje papel; prepara lienzos, los despedaza y los vuelve a armar como tapices; pinta, pega y ensambla sus obras. Además, es una excelente grabadora que logra con precisión imprimir obras de colores sutiles y planchas múltiples. Nos impacta la dedicación y el amor por el material y la técnica que reflejan sus trabajos.

Helena de la Fontaine enlaza papel y experiencias que nacen en Brasil y que se han conjugado con éxito a nivel internacional. Nos complace que el Museo de Arte Contemporáneo sea la sede para presentar por primera vez en Panamá la obra de tan excepcional artista.

Mónica E. Kupfer
Curadora, Museo de Arte Contemporáneo

DIALOGOS LINEALES, 1986
ASSEMBLAGE - COLLAGE
TECNICA MIXTA SOBRE PAPEL
53" x 29 1/2"

Los grabados y dibujos de Helena de la Fontaine exploran el sinnúmero de variaciones de color y de línea que son posibles cuando se emplea una paleta limitada y un formato estructural. Aunque desde cierta distancia parecen ser suaves campos de colores pasteles, cada uno similar a los demás, un exámen más detenido revela que las obras contienen centenares de marcas individuales, cada una de ellas rica en detalles y matices. Debido a ligeras variaciones en la presión de su mano sobre el lápiz o en la cantidad de tinta sobre la plancha, de la Fontaine hábilmente altera los tonos de sus colores (usualmente sólo se emplean tres colores). Cambiando de orden la secuencia de las marcas de color o variando el ritmo de las tiras tejidas, el color se desplaza y las obras parecen apretarse, luego relajarse. El movimiento lineal - uniforme o irregular - es reorientando por diagonales que corren a través de la parrilla rectangular, alternativamente volteando sobre sus costados las partes individuales de estas piezas múltiples, o sobreponiendo distintas secuencias de repeticiones. Secuencia, ritmo, movimiento, tiempo - la artista habla frecuentemente de la similitud de sus inquietudes con aquellas de la música y la danza de vanguardia. Sus influencias son multidisciplinarias y multiculturales y se derivan de constante lectura y observación.

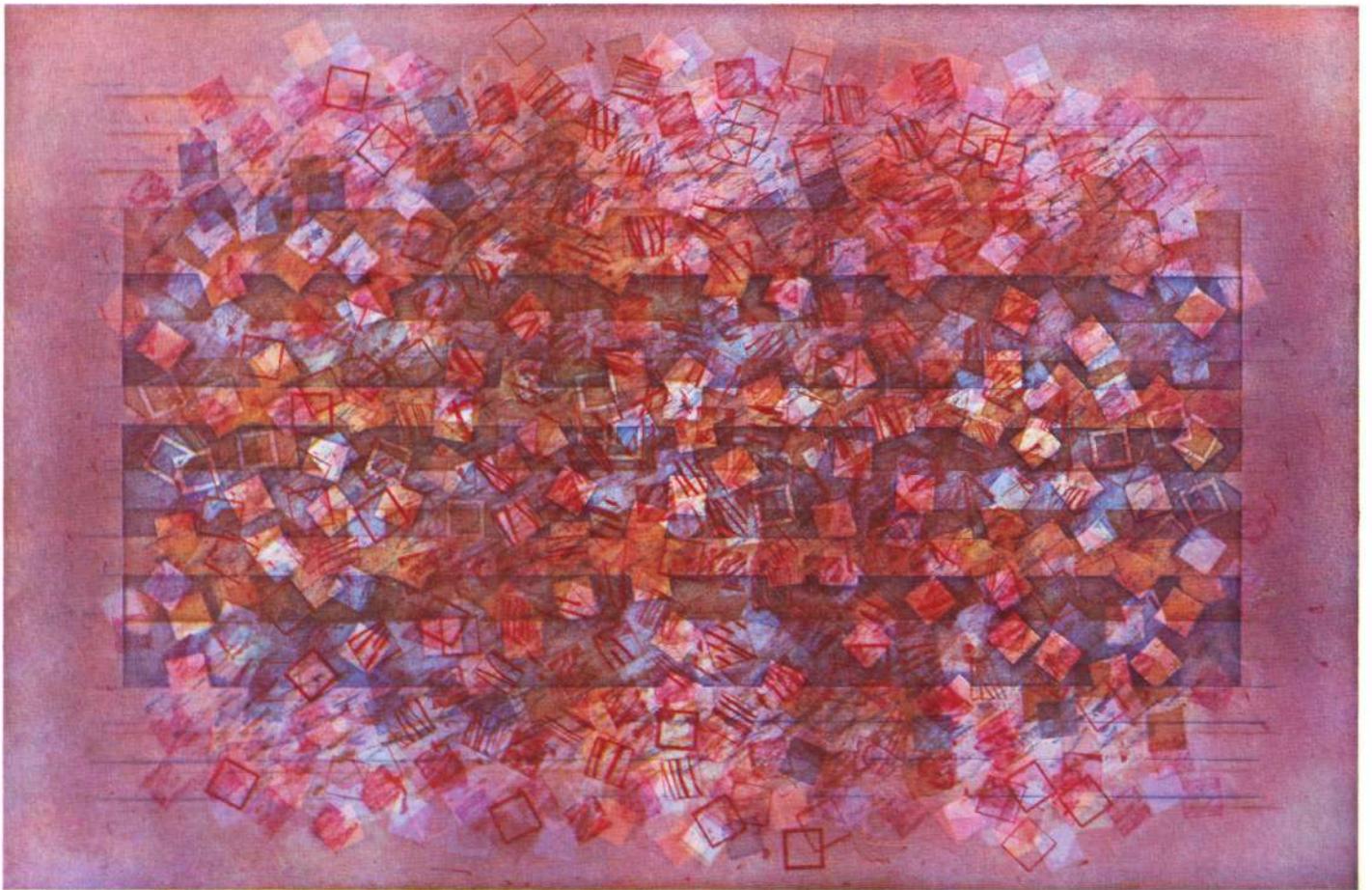
La experimentación con las capas y transparencias del color en los dibujos le ayudan a esta prolífica artista a abordar los problemas que ella propone en sus grabados. Los dibujos son mucho más complejos en cuanto al diseño, sin embargo, y requieren un planeamiento meticuloso y concentración intensa. Empiezan como bocetos de color, ejercicios donde se ensaya la combinación de matices; cortados en tiras, son tejidos a diferentes intervalos para poner a prueba la frecuencia de la repetición y un patrón de luz titila sobre la superficie entretejida. Cuando se dibuja, corta y ensambla la obra, el resultado de muchas horas de afinada obsesión, se tolera cierta irregularidad y ajuste. Los dibujos de los últimos años han crecido dramáticamente en formato y número de componentes; su escala arquitectónica refleja el entusiasmo de la artista ante el sinnúmero de variaciones que se podrían crear con este tema. Aunque el concepto en que se basan las obras aparenta ser sencillo, la impresionante variedad de obras en esta exposición atestigua la complejidad de la abstracción formal.

Anette Carlozzi
Austin, Texas

Los títulos de las series de obras de Helena de la Fontaine sugieren analogías con la música - especialmente con la música contemporánea, concreta o aleatórica, dodecafónica o estructural. Sin embargo, el carácter de sus dibujos y de sus grabados no es representacional ni alusivo. En los primeros grabados, se percibe algo de orgánico en las formas obtenidas a través del tórculo como en algunos de los dibujos organizados con pequeñas líneas verticales dentro de capas horizontales que parecen cortes transversales geológicos, escrituras o pentagramas musicales. Con mayor frecuencia, sin embargo, la artista usa líneas cortas de distintos colores y espesores que se entrecruzan sobre el papel creando ritmos puramente visuales. Otras veces son garabatos que se desatan sobre bloques compactos o líneas que provienen de una dirección para formar superficies en oposición. A veces las líneas y el fondo son del mismo color, creando atmósferas enrarecidas de gran belleza.

Sin embargo, Helena de la Fontaine extiende aún más el carácter estructuralista de su dibujo, evolucionando en una dirección que incluye las siguientes etapas: construcción, deconstrucción, y reconstrucción. Primero, construye sobre el soporte de papel una superficie de líneas de distintos espesores y colores con gran efecto. Entonces destruye la imagen creada sobre la superficie cortando el dibujo mismo (es decir, el soporte y la superficie) en tiras de distintos espesores. Finalmente, reconstruye el dibujo entrelazando las tiras a manera de un tapiz. El soporte y la superficie ahora constituyen una sola entidad, el dibujo no es meramente el depositario o recipiente de una imagen externa. El dibujo se constituye a partir de su propio soporte el cual de por sí ya contiene la imagen. En este proceso cualquier vestigio naturalista es anulado; lo que queda (para el espectador) es la pura vibración gráfica y/o cromática.

Federico Morais, O Globo,
Río de Janeiro, Brasil

ASTROMANCIA, 1983, GRABADO, 36" x 24"

HELENA DE LA FONTAINE

NOTA BIOGRAFICA

Helena de la Fontaine nació en Río de Janeiro, Brasil, en 1939. Realizó sus estudios básicos en su ciudad natal, y en 1958, se mudó a París donde estudió en la Sorbonne y en la Ecole Preparatoire des Arts Decoratifs. En 1961, se trasladó a la ciudad de Londres, donde completó sus estudios en el Hammersmith College of Art and Building. Entre 1964 y 1969, trabajó para una corporación británica como diseñadora de exposiciones, viajando extensamente por Europa.

Helena de la Fontaine vive y trabaja en Estados Unidos desde 1969. En Austin, Texas, fue alumna de grabado de Mort Baranoff durante tres años y en 1975, ella estableció su propio taller de grabado, donde continua trabajando actualmente. Ha participado en numerosas exposiciones, concursos de arte y bienales, y sus obras han sido expuestas en muestras individuales en Ecuador, Brasil, Estados Unidos, Francia e Inglaterra.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

- 1978 La Galería, Quito, Ecuador.
- 1980 A.M. Galería, Sao Paulo, Brasil.
- 1980 Galería Funarte Sergio Milliet, Río de Janeiro, Brasil.
- 1981 La Galería, Quito, Ecuador.
- 1981 Universidad de Texas, Centro Académico, Austin, Texas.
- 1982 The Patrick Gallery, Austin, Texas.
- 1982 Galería Estampa, Río de Janeiro, Brasil.

- 1982 M.S.C. Gallery, Universidad A & M de Texas, College Station, Texas.
- 1983 Kaufman Galleries, Houston, Texas.
- 1985 Mattingly Baker Gallery, Dallas, Texas.
- 1986 Galerie Debret, París, Francia.
- 1986 Galería de Arte del Centro Cultural Candido Mendes, Río de Janeiro, Brasil.
- 1987 Brazilian Centre, Londres, Inglaterra.
- 1987 Museo de Arte Contemporáneo, Panamá, Rep. de Panamá.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

- 1971 4th Annual National, San Diego State College, San Diego, California.
- 1972 Southwest Graphic Invitational, San Antonio, Texas.
- 1972 2719 Gallery, Dallas, Texas.
- 1972 Segunda Exposición Nacional de Grabado de Hawaii, Academia de Artes de Honolulu, Hawaii (Premio de Adquisición).
- 1973 Primera Bienal Gráfica de Miami, Centro de Arte de Miami, Florida.
- 1973 Imágenes sobre Papel, Asociación de Arte de Springfield, Illinois.
- 1973 13° Exposición Anual de Gráfica, A.C.A. Gallery, Calgary, Canadá.
- 1973 Los Angeles Printing Society, Primera Exposición Nacional de Grabado, Los Angeles, California
- 1974 Western Annual Juried Exhibition of Work on Paper, Western Illinois University.
- 1974 Concurso Nacional de Dibujo y Grabado, Holyoke College, Massachusetts.
- 1974 16° Exposición Anual Nacional de Dibujos y Grabados, Centro de Arte de Oklahoma.
- 1975 Tercera Bienal Internacional de la Imagen, Ville d'Epinal, Francia.
- 1975 Los Angeles Print Society, Fisher Gallery, University of Southern California.

- 1976 Grabados y Dibujos, Pecan Square Gallery, Austin, Texas.
- 1977 Primer Aniversario, Pecan Square Gallery, Austin, Texas.
- 1979 Segundo Salón Nacional de Artes Plásticas, Río de Janeiro, Brasil.
- 1980 World Print Three, Museo de Arte Moderno de San Francisco, California.
- 1981 The Patrick Gallery, Austin, Texas.
- 1981 Laguna Gloria Art Museum, Austin, Texas.
- 1981 Cuarto Salón Nacional de Artes Plásticas, Río de Janeiro, Brasil (Premio de Adquisición).
- 1981 Primer Aniversario, Patrick Gallery, Austin, Texas.
- 1981 V Bienal Internacional de Arte, Valparaiso, Chile.
- 1982 Texas Prints '82, Galería del Centro de Arte de Galveston, Texas.
- 1982 Premiados - IV Salón de Artes Plásticas, exposición en ocho ciudades del Brasil.
- 1982 V Salón Nacional de Artes Plásticas, Río de Janeiro, Brasil.
- 1982 14° Salón Nacional de Arte Moderno, Belo Horizonte, Brasil.
- 1983 The Patrick Gallery, Austin, Texas.
- 1983 "Una rosa es una rosa es una rosa", Galería de U. F. F., Río de Janeiro, Brasil.
- 1983 Tercer Aniversario, The Patrick Gallery, Austin, Texas.
- 1984 The Patrick Gallery, Austin, Texas.
- 1984 VII Bienal Internacional Noruega del Grabado, Fredrikstad, Noruega (Premio de Adquisición).
- 1984 X Bienal Internacional del Grabado, Cracovia, Polonia.
- 1984 Cuarto Aniversario, The Patrick Gallery, Austin, Texas.
- 1984 Mattingly Baker Gallery, Dallas, Texas.
- 1984 Across Texas (Grabados), Patrick Graphics Gallery, Austin, Texas.

- 1985 Quinto Aniversario, The Patrick Gallery, Austin, Texas.
- 1986 VII Bienal Internacional Noruega del Grabado, Fredrikstad, Noruega (Premio de Bienal).
- 1986 XI Bienal Internacional del Grabado, Cracovia, Polonia.
- 1986 The Patrick Gallery, Austin, Texas.
- 1986 Bienal de San Juan del Grabado Latinoamericano y del Caribe, San Juan, Puerto Rico (Mención de Honor).
- 1986 Premio Internacional Biella para el Grabado, Italia.

OBRAS EN COLECCIONES IMPORTANTES (Selección)

- Honolulu Academy of the Arts, Honolulu, Hawaii, USA.
- Fundación Nacional de Artes Plásticas, Río de Janeiro, Brasil.
- IBM, Río de Janeiro, Brasil.
- The Exxon Corporation, Houston, Texas, USA.
- Mobil Oil Company, Denver, Colorado, USA.
- 3D International, Houston, Texas, USA.
- IBM, Austin, Texas, USA.
- MCC, Austin, Texas, USA.
- Centro Cultural Candido Mendes, Río de Janeiro, Brasil.
- Instituto de Cultura Puertorriqueña, San Juan, Puerto Rico.
- Fredrickstad Blad, Noruega.
- Bank of America, San Francisco, California, USA.
- Bank of the Southwest, Houston, Texas, USA.
- 3M, Austin, Texas, USA.
- Republican Bank, San Antonio, Texas, USA.
- Fort Worth National Bank, Fort Worth, Texas, USA.
- RGK Foundation, Austin, Texas, USA.
- Ames Oil and Gas, Houston, Texas, USA.
- Colección Chateaubriand, Río de Janeiro, Brasil.
- Harcourt, Brace, Javanovich, Inc., Austin, Texas, USA.

CATALOGO

- I. DIBUJOS GRANDES: Assemblage-collage y técnica mixta sobre papel Arches
1. Diálogos Lineales 1986
  2. Líneas Guías 1985
  3. Nocab 1986
  4. Letras - Cartas X 1984
  5. Mati 1985
- II. DIBUJOS PEQUEÑOS: Assemblage (témpera, pastel al óleo y lápiz)
6. Letras 1984
  7. Micropolifonía II 1982
  8. Concentrar 1984
  9. Mensaje 1985
  10. Calli 1985
- III. DIBUJOS EN SECUENCIA: Assemblage (lápiz sobre papel) en cuatro partes
11. Cuarteto para Rojo/Azul/Amarillo 1981
- IV. GRABADOS: Aguafuerte y aguatinta
12. Reflejos (23/50) 1982
  13. Siete Notas (6/35) 1985
  14. Astromancia (12/15) 1983
  15. Figuración Eslabonada (6/25) 1983
  16. Galaxia (7/10) 1983
  17. Astromántico (3/10) 1984
  18. Ritmos Rojos (monotipo) 1984
  19. Movimiento Instantáneo (10/15) 1984
  20. A Not Ación (3/15) 1987
  21. A Notar (5/15) 1987
- V. PINTURAS EN SECUENCIA: Acrílico sobre lienzo tejido
22. Noitedia Dianoite: pintura en cuatro partes 1986
  23. Márgen: pintura en cuatro partes 1987

El Museo de Arte Contemporáneo agradece la colaboración de la Embajada del Brasil en la realización de esta exposición.

MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO-SALA MUSEO

Apartado 4211, Panamá 5, Rep. de Panamá, Teléfonos: 62-8012, 62-3380