

Hélène Yamba-Guimbi

*H was born in 1995, France. She lives and works between Paris and Los Angeles.

Hélène was born in 1995 in a rural beach town in Brittany, France.

After an initial education in textile arts, she graduated from an MFA in Ecole Nationale Supérieure d'Arts de Paris-Cergy in Cergy in 2023. She has recently exhibited her work at the Brooklyn Museum (New York), Ygrec (Paris) and read her poetry at the Centre International de la Poésie (Marseille) and Le Centre Wallonie Bruxelles (Paris). She is currently pursuing a master of Aesthetics and Politics at the California Institute of the Arts in Valencia, California.

Inner lights, Paris,
2024—2023

Amour Courtois (thy picture in my sight awakes my heart to heart's and eye's delight)

composite material, electric cord, LED bulb and fixture, Arduinos

90x30x20cm

2024

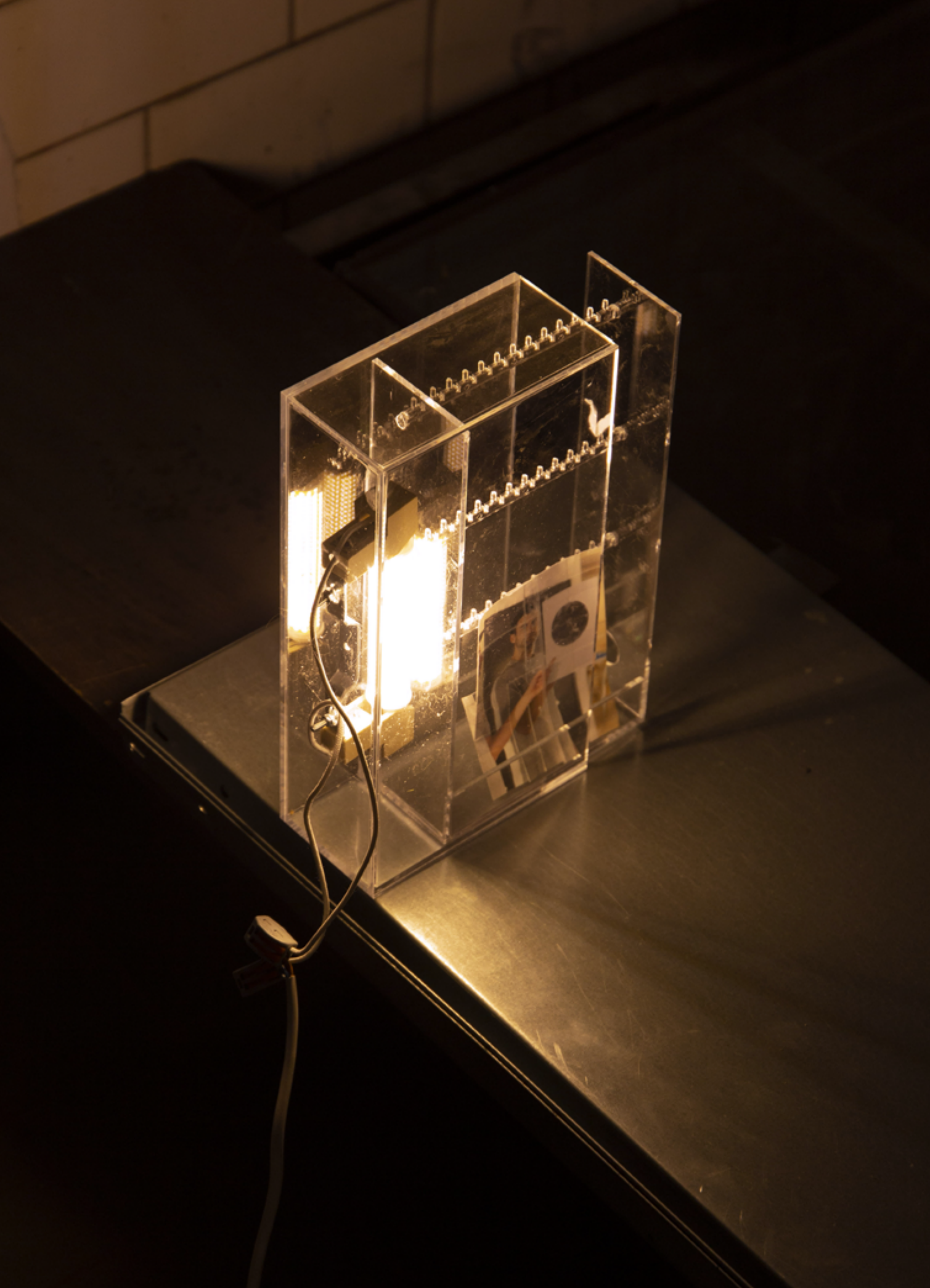
At the center of a hollow shell, a white light oscillates rhythmically to a breath diffused by a piezo. The two sculptures inhale and exhale in response to each other, piling over one another in a dancing loop. It explains the origin of these nameless breaths stripped of their original bodies: the tale is one of artistic kinship between two individuals and of detuned ties. The breath pattern varies, until total desynchronization.

Bachelor machines light bulb, fixture, plexiglass and photo prints 17.5×9×25cm

Bachelor machines (2) 25.5 x7.0×10.0cm

installation view

Ygreves, 2022

In the blue light,

deux formes translucides gisent au sol dans une petite pièce blanche aux vitres bleutées, leur face légèrement inclinées bas au sol. Elles ne sont pas complètement objet ni complètement organique. Leur style, leur apparence et leur matériau évoquent des créatures inconnues du fond des mers ou du mobilier de science-fiction. Au centre de chaque coque creuse, une lumière blanche oscille au rythme d'une respiration diffusée par un piezo. Les souffles sont discrets, se répondent, se superposent, s'entrecroisent en boucle. Des traces de traits de coupe et le reste d'images fantômes coincées dans la matière indiquent la présence passée de la main de l'artiste.

Hélène me parle de l'origine de ces souffles sans noms ôtés de leurs corps originels. C'est une histoire de vie artistique entre deux amis et de liens déphasés, comme souvent dans son travail. En amitié, au travail comme en amour, dès lors qu'on entre en conversation avec l'autre, les vies comme les échanges peuvent s'unir et se compléter, s'opposer ou entrer en dissonance.

Je reviens aux deux gisant et je constate qu'au fil des minutes, leurs flux de respiration varient et ne se ressemblent jamais.

Selon moi cela sous-tend une énigme : comment composer une recherche basée sur les échanges et l'interaction avec le monde extérieur lorsque le futur de nos relations est invariablement contingent et fluctuant ? Un peu malice, Hélène me parle de l'intérêt qu'il peut y avoir à une relation qui s'achève ou une discussion qui arrive à sa fin pour ce que les deux agents, ayant épuisé l'ensemble des possibles, signalent ainsi que l'échange des idées a bien été effectué.

In the blue light

In a small white room with bluish windows and an oily smell, two translucent forms lay on the ground side by side, one of their edges slightly angled down to the ground. They evade hasty classification, for they are not quite manufactured or inspired by anything from the natural world. Hints of cutting marks and vague phantom images stick at the surface of the plastic material, remnants of the artist's body and touch.

At the center of each hollow shell, a white light oscillates rhythmically to a breath diffused by a piezo. The two inhale and exhale in response to each other, piling over one another in a dancing loop. The shape of the lights, their aspects, and their material call for deep sea strange creatures, or furniture straight out of a sci-fi movie set.

Hélène specifies the origin of these nameless breaths stripped of their original bodies: the tale is one of artistic kinship between two individuals and of detuned ties, a recurrent theme in her work. "In friendship, at work as in love, from the moment we enter in conversation with another, lives and exchanges can unite or complement, oppose or enter into dissonance."

Here I return to the two gisants, noticing their breathing patterns vary and never mirroring each other as minutes pass. To my eye, this and her line pose a set of enigmas. How to weave solid artistic research rooted in discussion with the outer world, when the future of our relationships—whether intimate or political—is invariably contingent and fluctuating? In a glimpse of an eye, Hélène reflects then lays a playful response. She tells me about the certain interest of a relationship coming to an end or an discussion winding up, as the two agents, having exhausted all possibilities, signals that the exchange of ideas has been successful.

Des câblages translucides partent du plafond puis deviennent opaques noirs et blancs, serpentent et relient entre elles les sculptures au sol. À différentes distances, des sphères de différents diamètres au plâtre battu sont disséminées : contre les coques vides, près des murs, derrière des portes, en tension entre elles, peut-être.

Filant sa métaphore entre liens émotifs et trame de tissu, Hélène m'explique en quoi ces sphères variables posées au sol par rapport à l'espace sont la projection la plus abstraite de ce qu'un nœud émotif formé par la tension de deux sentiments antagonistes pourrait être.

Cette projection d'un phénomène dans une forme s'adosse à la théorie des nœuds développée par le psychiatre anglais Ronald D. Laing dans son livre *Knots* (1970). Dedans, des aphorismes décrivent de courts échanges; ils se répondent et se modulent ligne par ligne en poèmes:

They are playing a game
They are playing at not playing a game
If I show them I see they are, I shall break the rules and they will punish me
I must play their game, of not seeing I see the game

La répétition, l'opposition et la modulation des différentes séquences composent ainsi une pensée analytique de ce que les rapports et communications interpersonnels sont : agonistiques et incomplets.

Cette tension exacte est ce qu'Hélène cherche à saisir dans son travail lorsqu'elle scrute les dynamiques sociales qui peuplent le monde autour d'elle et en elle avec la précision d'un bijoutier.

Transparent cablings run from the ceiling and shift from plain black and white. Intertwining along the ground, they connect the sculptures together. At various distances, globes made of beaten plaster are scattered around in relation to space: against the empty shells, next to the bare walls, behind opened doors, in tension between each other.

Drawing on the analogy between affective ties and weaving, Hélène explains how those spheres are the most abstract projection of what an emotional knot formed by the tension of two antagonistic feelings could be. This projection of a perceived phenomenon into a form is based on the knot theory developed by English psychiatrist Ronald D. Laing in his book *Knots* (1970). In it, aphorisms describe condensed exchanges between two parties, and modulate line by line as poems:

Repetition, opposition, and variation of each sequence create an analytical way of thinking about what interpersonal relationships and communications are: agonistic and incomplete. Those very tensions are what Hélène seeks to grasp as she dissects the social dynamics surrounding her with a jeweler-like precision.

Gabrielle Alnasir,
February 2024

Voices and nests,
Paris, 2019—2021

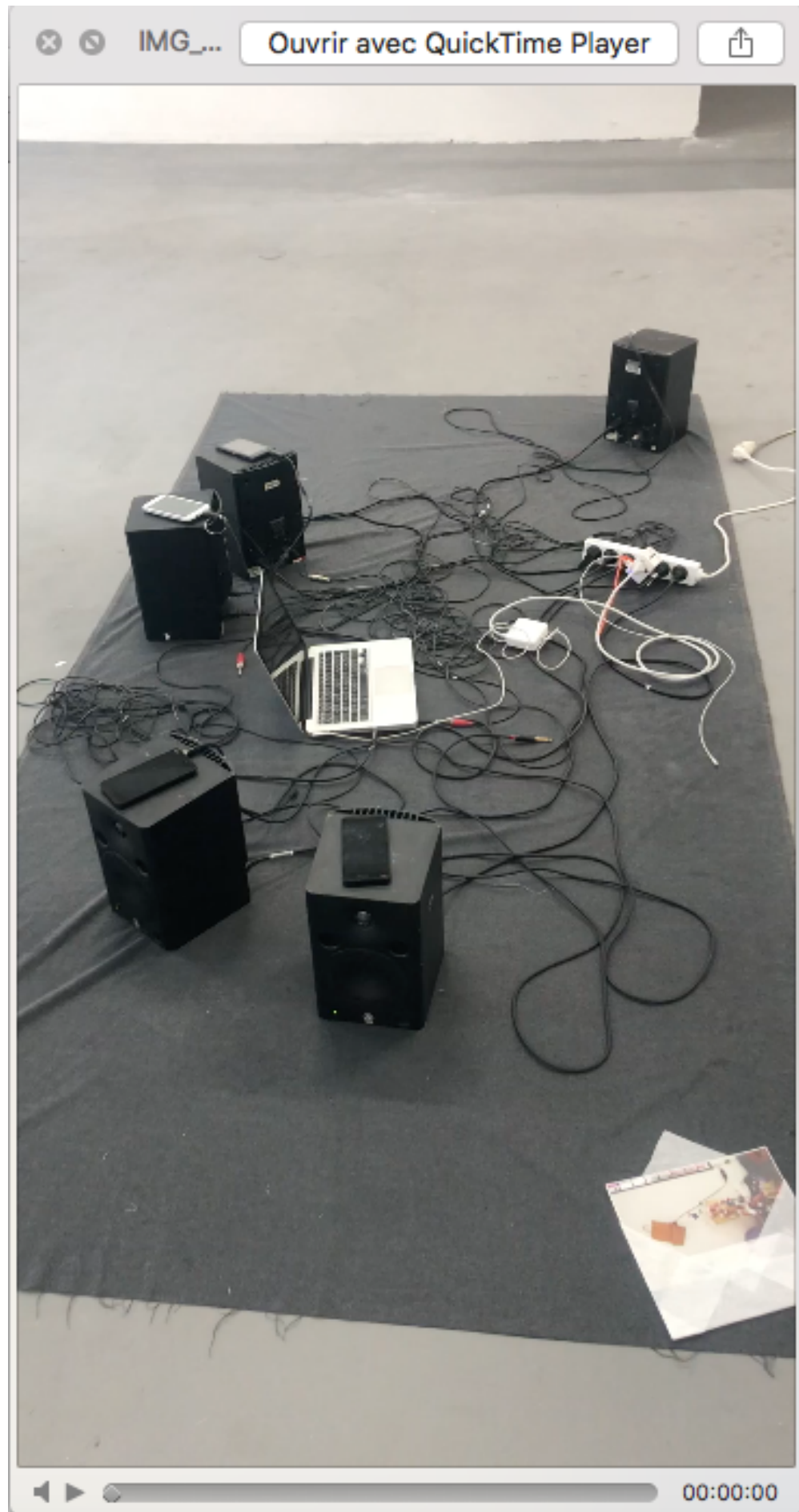
* and ✱ copper, palladium, gold, polyester plaster, woven nests made of metal threads made for Xavier Antin — CAC Brétigny, 2020

This piece was created by Xavier Antin, with a strong contribution from H el ene Yam-
ba-Guimbi. They were part of the exhibition 'The Weavers,' and draws inspiration from weaver
birds' intricate nests. H el ene created copper nests, while Xavier reproduced a thermic comput-
er. The sculpture, resembling working groups and organic entities, interact via AI scripts with
other ones, exploring notions such as empathy, memory, and economy.

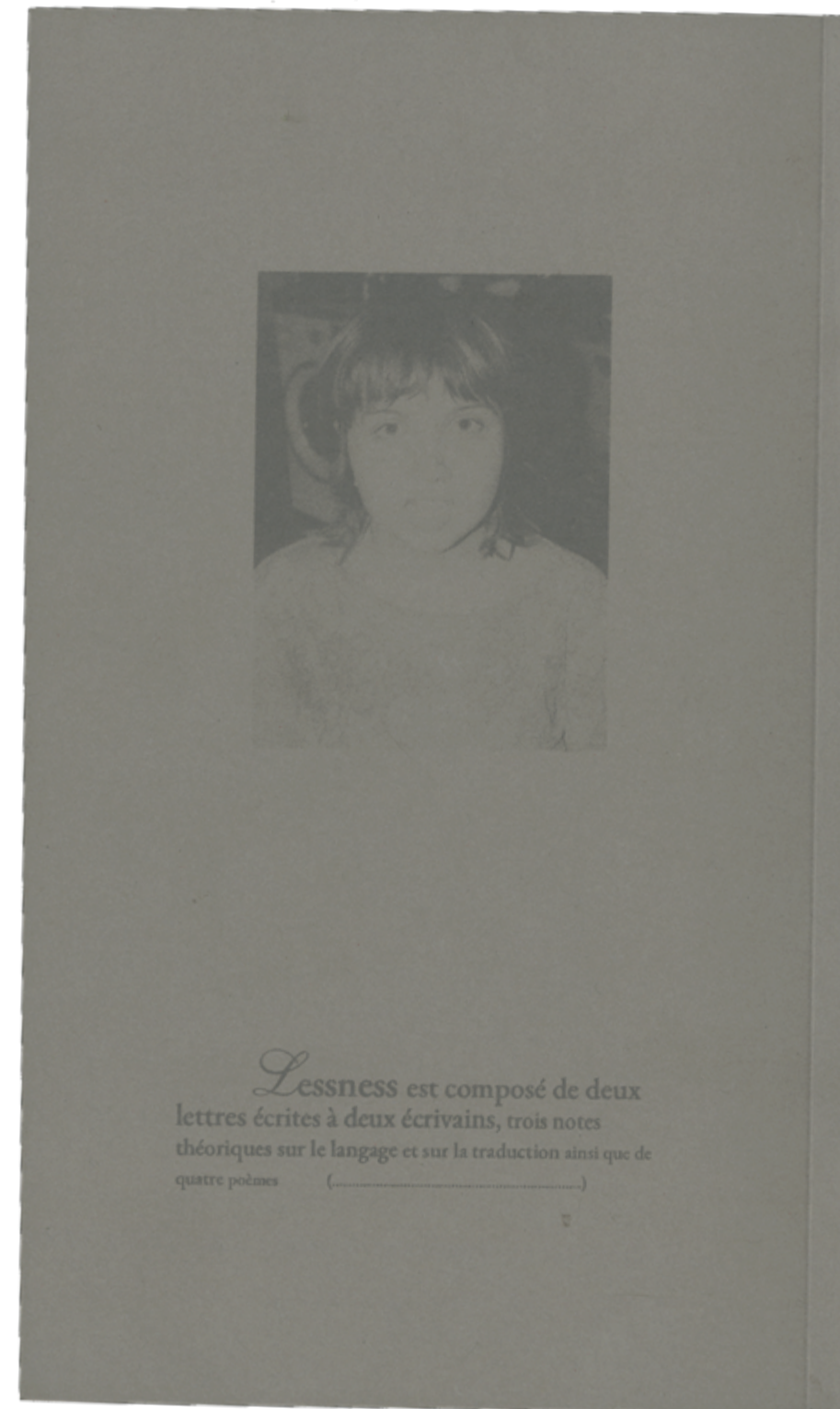
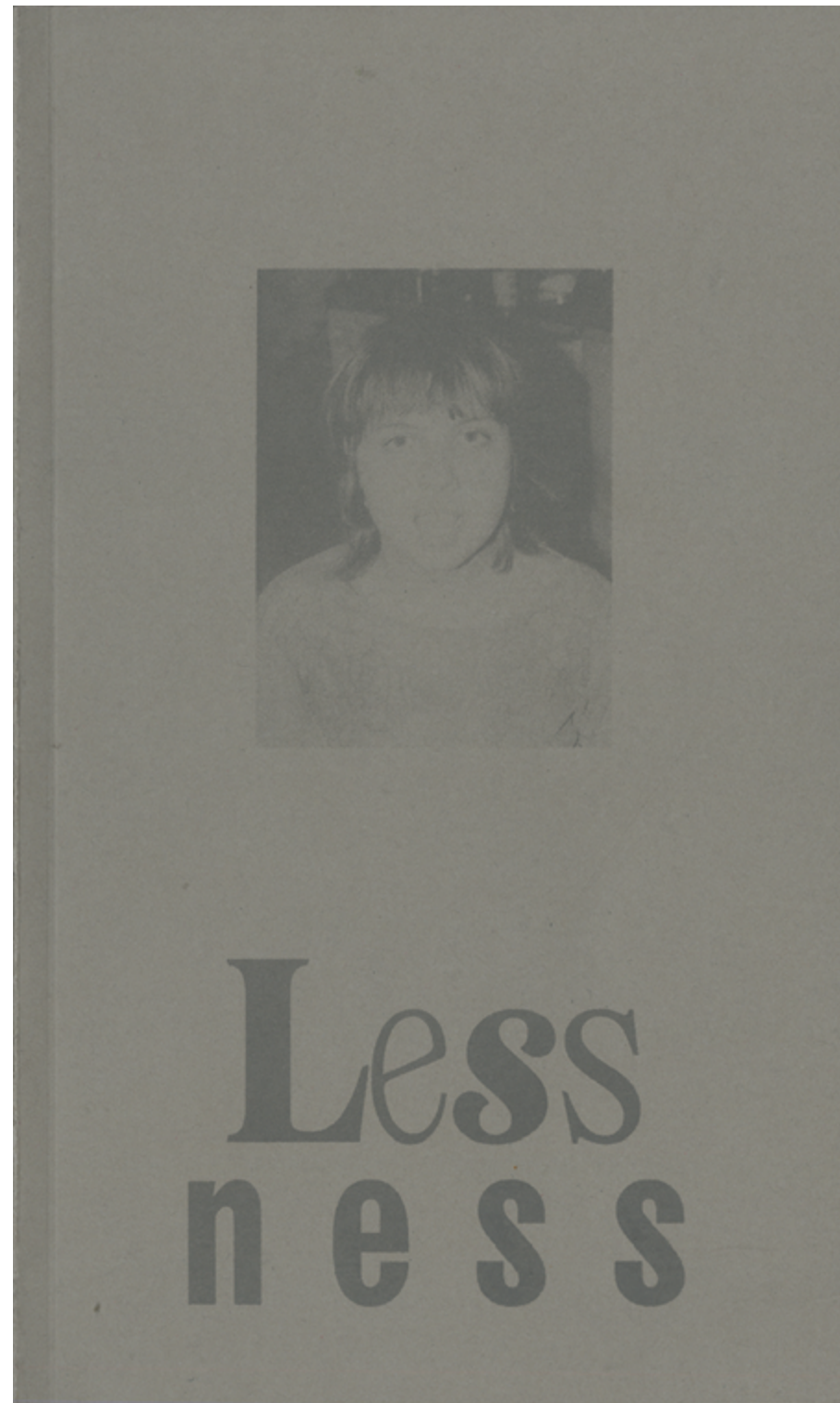
Voices, storylines 8 quilts + 8 poems broadcasted through 5 speakers in a room — graduation show, 2021

Lessness
self-publication, Paris, 2023

Lessness is a recollection of different short critical essays on language, minor literatures, and poetry. The book takes its origins from an extended lecture on David Antin and Emmanuel Hocquard, — both who are poets and critics.

Starting from this, the book opens with two letters written to two authors —David Antin and Zadie Smith, another inspiration — and proceeds with three theoretical notes on language and translation followed by a few poems.

Perros de la Calle (2021)

Never fill holes in the conversations
between a ? between a ... !

Perros

rather spill their thirsty black
tongue into their wounds

the body   the eye
the only thing they got

are turning over stones
looking for suspicious words

No melody to the moon
nor whinings nor statements

sweaty tongue is dragging the floor
gut feelings twirl   thru the bushes

a passing glance
a bird rustle

all dead now

We lie in frustration
— pitch-dark

searching for some rest
in The city

We better compose
bursts of Silence
sparks of   (ellipses)

episodes of
— withdrawals

Those inner lights are Black Holes
buzzing from our chests

a need not to mix —
with the chaosmos of the schizoid city

Closing
is a (...) breath ?

forming   (.....) resistance ?
shaping   (.....) absences ?
curving   (.....) echoes   ?

out of sight

We stand

bittersweet — ok,
but   slightly away,

shaping and drifting
echoing people from the past

yet positively
not dead

Lessness

On Lessness		11
Zadie	13	
Le langage est mon lieu de lutte		19
gherasim, gilles (2022)		27
edouard, franco (2022)		29
Note sur la traduction	31	
poète (2021)	47	
Las islas (a cut-up) (2021)		49
La poésie doit botter le cul des moineaux		51
David	59	
Références	67	

Nous sommes beaucoup à vivre dans une langue qui n'est pas la nôtre

Ce qui peut être dit dans une langue ne peut pas être dit dans une autre, et le découpage entre ce qui est dicible et ce qui ne l'est pas varie depuis chaque langue et les rapports qu'elles entretiennent entre elles.

Afin d'expliquer le mode de fonctionnement des multilinguistes choisis ou forcés, Henri Gobard propose un modèle qu'il nomme tétralinguistique pour décrire la distribution des pratiques langagières

langue vernaculaire
véhiculaire (de société, professionnelle, de cashflow)
référentielle
désignerait afin de créer du sens et de la culture en dernier la langue mythique ou religieuse

il y aurait la
la langue
la langue
celle qu'on
Elias Canetti

était un écrivain juif et bulgare exilé un peu partout en Europe. Il parlait par une constellation de langues, mais il avait surtout appris l'allemand sur le tard par sa mère. Pour cet attachement particulier qui le liait à l'allemand qu'il voyait comme la langue de sa culture. Il disait

(bien que j'habite en Grande Bretagne, en Suisse je m'exile un peu partout, malgré la Shoah, malgré la difficulté à faire diffuser mon travail dans cette etc..) la langue allemande restera la langue de mon esprit

À travers ces mots on peut voir que chaque langue comporte un ou plusieurs centres de pouvoirs différents ainsi qu'un rapport aux normes langagières qui ne se situe pas aux mêmes endroits du mode d'expression pour chaque langue. Cultiver plusieurs langues serait une des possibilités d'échapper à ces centres de pouvoirs imprégnés de langues. le déplacement (si on change notre seuil de visibilité sur les choses changeant de contexte linguistique, ou en

à l'intérieur d'un contexte multilinguistique on peut apercevoir un appel à des codes et des informations jusqu'à-là cachées prise par la langue kidnapeuse ... maternelle ... majeure ... colon

*
_ Rétine (1:30)

*
_ Schizoid City (1:16)

*
_ Big Love (2:32)

*
_ Perros de la Calle (0:57)

EDUCATION

- 2023 — 2025** MA in Aesthetics and Politics
California Institute of the Arts, Valencia, CA
- 2018 — 2023** Master of Fine Arts in Arts with honors
Bachelor of Fine Arts in Arts
École Nationale Supérieure d'Arts de Paris, Cergy (FR)
- 2020 — 2021** Exchange year in Arts
Escuela de Bellas Artes ESMERALDA, Ciudad de México (CDMX)
- 2015 — 2017** Associate degree in Textile Design and Weaving
École Supérieure d'Arts Appliqués Duperré, Paris (FR)

GROUP SHOWS & PUBLICATIONS

- 2023**
Copy Machine Manifestos: Artists Who Make Zines — Brooklyn Museum, New York
The more i throw away the more i'll find — group show | Cité Montmartre aux Artistes, Paris
Lessness — self-publication, 100 copies | Paris
L'oreille en coin (lecture) — Centre International de la Poésie de Marseille | Marseille
- 2022**
Blessure Profonde, épisode 2 — Ygrèves | Paris
Thoughtographie — Galerie Ygrec | Aubervilliers
Lab0 demo (lecture) — Centre Wallonie Bruxelles | Paris
Pump-up zine — group publication with David Douard
- 2021**
The book of our revelation — group publication with Slow Reading Club, a semi-fictional reading group leaded by Bryana Fritz and Henry Andersen | Paris

RELEVANT EXPERIENCES

- 2024 — 2023** Teaching Assistant
- Teach a writing composition section in Introduction to *Critical Studies*
  - Teach a writing composition section in Martin Plot's *Feminist Poetics* class
- California Institute of the Arts, Valencia, USA
- 2022** Assistant of Renaud Auguste-Dormeuil, artist, and Guillaume Herbaut, photographer
- Coordinated applications for prizes and grants
  - Supervised the production of a book
- Paris, FR
- 2021** Assistant of David Cousinard, metalworker
Paris, FR
- 2020** Production Assistant of Yann Gerstberger, artist
Ciudad de México, Mexico
- 2019** Assistant of Xavier Antin, artist
- Provided extensive assistance to the artist in the conceptualization, planning, and production of three exhibitions :
The Weavers, CAC Brétigny
Vanishing Workflows, Crèvecoeur Paris
La dépense, avec témoins, Crèvecoeur Marseille
- 2017** Assistant of Jérôme Arcay, silkscreen printmaker
- Collaborated on the production of large-scale prints and printmaking
  - Contributed to the production of artist's books for renowned figures such as Daido Moriyama, Claude Viallat, and Tatiana Trouvé.
- Atelier Jérôme Arcay, Paris (FR)

SKILLS & EXTRA

- *coding and developing experimental websites (html, css, java)*
- *taking part in Gobstopper, a think thank about art and education*
- *fluent in french and english
- *intermediate in spanish

