

SONIA MARTINS MATEUS PORTFOLIO

WWW.SONIAMARTINSMATEUS.COM

Descendante d'une famille portugaise, qui a dû fuir le Portugal pour des raisons économiques liées à la dictature de Salazar et originaire d'un village, Perais (Beira Baixa), Sonia Martins Mateus s'intéresse à l'histoire, au territoire et à sa mémoire, à nos empreintes, à la notion de déplacement, aux cultures populaires et aux mythologies païennes.

Du fait de l'héritage complexe de sa famille par rapport au déplacement et au mouvement, elle parcourt des territoires reculés, ruraux voir arides et désertiques.

À travers un travail de collecte de matériaux, de documents et de témoignages, ses œuvres se déploient sous différentes formes, sculptures, dessins, photographies ou «paysage-sculpture» (installation), qui sont autant de traces d'une histoire personnelle et collective, d'une culture populaire et universelle en même temps. De son travail se dégage une grande poésie, qui contient à la fois une forme de douceur et de brutalité, un entre-deux étrange où se situe notre rapport aux origines, quelles qu'elles soient : familiales, géographiques ou sociales.

Elle s'inspire aussi bien de gestes issus de techniques artisanales et ancestrales que de formes de bricolage qui viennent de son village et de ses alentours. Son langage est sec et aride, rocheux et brûlé. Ses matériaux sont ceux de la construction et de l'espace domestique.

Traversée par les notions d'entropie et de paysage, elle utilise la spécificité du site et sa matérialité et porte un regard sur la pollution de nos territoires, visuelle et matérielle.

Sa palette est organique et primitive. Attachée au noir, elle crée à travers et avec lui. Elle attaque la matière en utilisant le feu, l'acide et la javel pour faire naître ou révéler. L'acte de brûler la matière mord le noir, le transfigure et fait jaillir d'autres couleurs : de l'ocre, des nuances de gris, des teintes de jaune, d'orange ou de blanc cassé.

Pour introduire un dialogue dans ses œuvres pensées comme des architectures, elle conçoit un bestiaire de rampants de petites tailles. Ce sont des animaux, proches de la terre, inspirés de l'imagerie des contes populaires et qui vivent dans nos interstices, dans nos murs et nos rues. Par une modification d'échelle, un changement de couleur, ou leur multiplication, ils deviennent des figures « d'une inquiétante étrangeté ».

Attentive à leur représentation dans l'imaginaire collectif occidental, ces animaux de compagnie, fantômes de maladies, errants écorchés dans un monde immonde, sont des révélateurs, des miroirs de nos peurs et des reflets de nos angoisses. Ce bestiaire tragique nous regarde autant que nous le regardons comme si au fond, il n'y avait pas qu'une histoire, mais des histoires à regarder.

S'intéresser aux cultures populaires et aux pratiques de construction en se référant à celui ou celle qui construit plutôt qu'à celui ou celle qui projette la construction, la finance ou l'orchestre, est une manière de contester la standardisation de l'architecture, cet art de bâtir qui exclut trop souvent l'habitant.e.s de toutes les phases de conception et de construction.

C'est aussi une façon de valoriser un autre patrimoine que celui relevant de la conservation de la trace des puissant.e.s, un patrimoine des pratiques populaires.

Telhado do avo Mateus (Toit du grand-père Mateus)
photographie 4x5", noir et blanc
Tirage jet d'encre, Aluminium
71x88cm
Août 2018
©Sonia Martins Mateus

Forno (Four)
Pierres de schistes, granite, boue, carrelage
15x21cm,
Août 2018.
©Sonia Martins Mateus

Seau I
Céramique, encre noire et barbelé
34x45cm
Février 2019
©Michèle Gottstein

Ferramentas I, II, III
Céramique,
12x23cm,
Juillet 2019
©Sonia Martins Mateus

Celle qui revait de construction
photographie 4x5", noir et blanc,
Tirage jet d'encre, caisson de bois, plâtre
50x60cm
Mai 2018
©Michèle Gottstein

Installation : Fondation et Serpents
Briques et pierres calcaire issues d'une démolition, Céramiques enfumées
dimensions variables
Juillet 2019
©Michèle Gottstein

Vertigo
photographie 4x5", noir et blanc
Dos bleu
186cmx225cm
Vue DNSEP à l'ESAM Caen
Juillet 2019
©Michèle Gottstein

Marrée Noire, Cadeira et Fondation
Encre noire, Xylogravure, Céramique et barbelés, Briques et pierres calcaires issues d'une démolition
dimensions variables
Vue DNSEP à l'ESAM Caen
Juillet 2019
©Michèle Gottstein

Marrée Noire, Fondation, Os meus olhos para te ver (Mes yeux pour te voir), Adufe (tambour)
Encre noire, briques et pierres calcaire issues d'une démolition,
terre crue, granite et rubans en satin, Pandeiro (tambour)
dimensions variables
Vue DNSEP à l'ESAM Caen
Juillet 2019
©Michèle Gottstein

Os meus olhos para te ver (Mes yeux pour te voir)
Performance chantée
<https://www.soniapartinsmateus.com/os-meus-olhos-para-te-ver>
Vue DNSEP à l'ESAM Caen
Juillet 2019
©Michèle Gottstein

Mur Volant
Litogravure sur papier chinois, bois de tournesol séché
1m25x28cm - 1m47 (bois)
Juillet 2019
©Michèle Gottstein

Les fleurs de l'ombre
Lithogravure sur plâtre sur son squelette en fer,
37cmx52cm
Juillet 2019
©Michèle Gottstein

« Ceci n'est pas la putain de fin, » dit-il. La femme rie et commença à gratter le sol avec son pied. La boue commença à jaillir
Argile crue, bois, cendres, terre, métal, et clou
Juin 2021
Oeuvre In Situ réalisée dans le cadre de l'exposition *Just Married* [11.06 - 01.09.2020] au centre d'Art contemporain, LE SHED, Maromme
©Marc Damage

« Ceci n'est pas la putain de fin, » dit-il. La femme rie et commença à gratter le sol avec son pied. La boue commença à jaillir
Argile crue, bois, cendres, terre, métal, et clou
Juin 2021
Oeuvre In Situ réalisée dans le cadre de l'exposition *Just Married* [11.06 - 01.09.2020] au centre d'Art contemporain, LE SHED, Maromme
©Marc Damage

Les bruits du temps
 Javel sur tissu noir, crochet, fil et feutre noirs
 1m72x95cm
 Juin - Juillet 2021
 Oeuvre visible au 45 rue Molière à Caen du [19.06-18.07.2021]
 ©Léo Fourdrinier ©Pauline Creuzé

Touchée - Coulée
 Installation In Situ - Musée de Louviers
 Plâtre - Suie & Cendre

Oeuvre Visible dans le cadre de l'exposition *Couvrir le Feu* [2021] Musée de Louviers.
 Travailler avec la mémoire ouvrière en sommeil pourtant à ciel ouvert sur ce territoire et dans la mémoire vivante de ses habitant.e.s .
 Faire résonner le feu du labeur et la lourdeur des gestes imprégnés dans ces murs d'usines dont les parois se délabrent comme un souvenir. Si loin, si près.
 ©Michèle Gottstein

A l'étouffée
Tirage photographique 4x5" sur plâtre, suie et bistre
1m20x85cm - épaisseur 9 cm
2021

Oeuvre Visible dans le cadre de l'exposition
Couvrir le Feu [2021] Musée de Louviers.

©Michèle Gottstein

Usines
Plâtre, Bain d'arrêt photographique, Encre de chine, Argile rouge crue
34x46cm
Novembre 2020
Oeuvre Visible dans le cadre de l'exposition *Couvrir le Feu* [2021] Musée de Louviers.
©Sonia Martins Mateus

Feu
Céramiques Brûlées
Dimensions variables
Décembre 2020
Oeuvre Visible dans le cadre de l'exposition
Couvrir le Feu [2021] Musée de Louviers.
©Sonia Martins Mateus

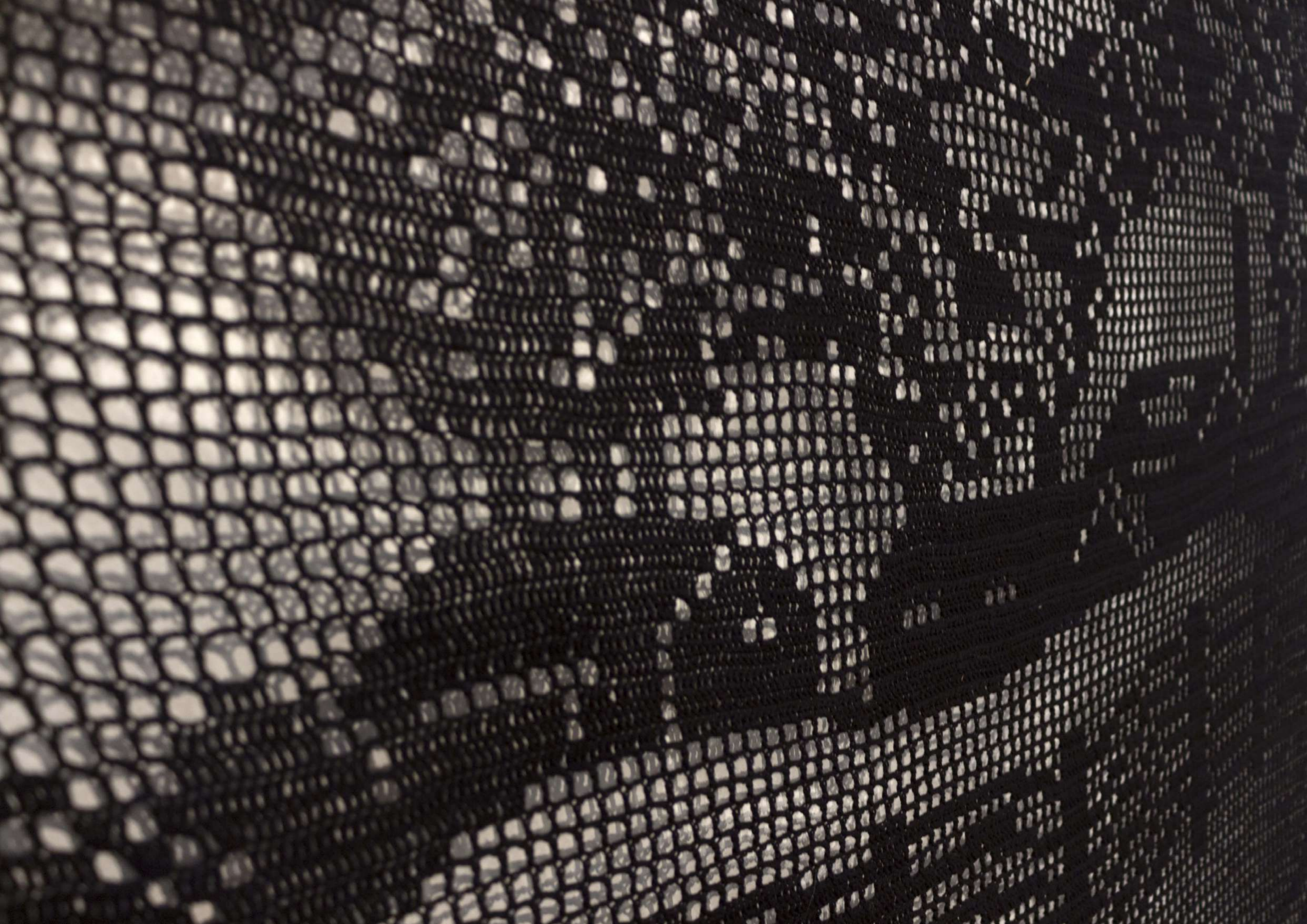
A l'arrêt
Plâtre, encre de chine et verre pilé industriel, vitrine
6mx7m50x2m, Décembre 2020
Oeuvre Visible dans le cadre de l'exposition
Couvrir le Feu [2021] Musée de Louviers.
©Michèle Gottstein

Ouvre les yeux
Série de trois tirage photographiques sur plâtre,
32x53cm
2020
Oeuvre Visible dans le cadre de l'exposition *Couvrir le Feu* [2021] Musée de Louviers.
©Michèle Gottstein

Mémoires
Javel dessinée sur tissu noir, crochet 1mm au fil noir, bois
4m50x82cm
2021
Oeuvre Visible dans le cadre de l'exposition
Couvrir le Feu [2021] Musée de Louviers.
© Michèle Gottstein

Particules - Seconde peau
Crochet fait main - 1mm, fil noir
2m40x1m10cm
2020
Oeuvre Visible dans le cadre de l'exposition
Couvrir le Feu [2021] Musée de Louviers.
©Sonia Martins Mateus

Variations d'usines
Collage, Encre de chine, brou de noix, bain d'arrêt photographique, argile rouge
38x72cm et 12x21cm
2020
Oeuvre Visible dans le cadre de l'exposition
Couvrir le Feu [2021] Musée de Louviers
© Michèle Gottstein

[Ecoute les Murs parler]
En collaboration avec Marilou Perez
Murs en Torchis - 180 Briques - Plantes variées et bois
Dimensions variables, 2022
Oeuvre In Situ présentée dans le cadre de A ciel Ouvert - Parcours d'art actuel. Riorges
©Marilou Perez

Angle Noir
Installation
dimension variables
Juin 2021

>Mettre le Feu en Silence
Dessin à la Javel sur tissu noir,
3mx1m70
2020

Oeuvre In Situ visible dans le cadre de l'exposition Entre deux eau
au centre d'art contemporain, 2Angles, Flers [26.06 au 06.07.2021]
©Maria Giovanni

Sisyphé
Plâtre & Encre de chine
dimension variables
Juin 2021
©Maria Giovanni

Maria (qui danse les yeux fermés dans le feu)
Plâtre, vernis bois, encre de chine, plinthe de bois
dimension variables
Juin 2021
©Maria Giovanni

O Tempo
Performance visuelle & sonore en collaboration avec Eric Desjeux
Sur invitation du Musée des Beaux-Arts de Caen
13 Juillet 2022
<https://www.soniartinsmateus.com/o-tempo>
©Michèle Gottstein

The Wall, One Instance
Performance de Marie Heleen Samrotzki
avec la participation de Sonia Martins Mateus & Linus Vincent Scherz
1H - 18.09.2022
<https://www.soniartinsmateus.com/the-wall-one-instance>
©Michèle Gottstein

Seuil
Dessin à la cendre & suie
17mx9m
Septembre 2022
Oeuvre réalisée In Situ dans l'Eglise du vieux St Sauveur - Caen Dans le cadre de l'exposition TERRITORY [17.09 au 25.09]
©Michèle Gottstein

Wages for Housework - Le printemps qui se défait de lui-même
Tissu & fil noir, clous et tringle à rideau poncée
3m50x2m10
2022
©Michèle Gottstein

Le Fouet (Amulette)
Fils coton rouge, blanc et noir, clou rouillé & Bistre
15mx65cm
2022
©Michèle Gottstein

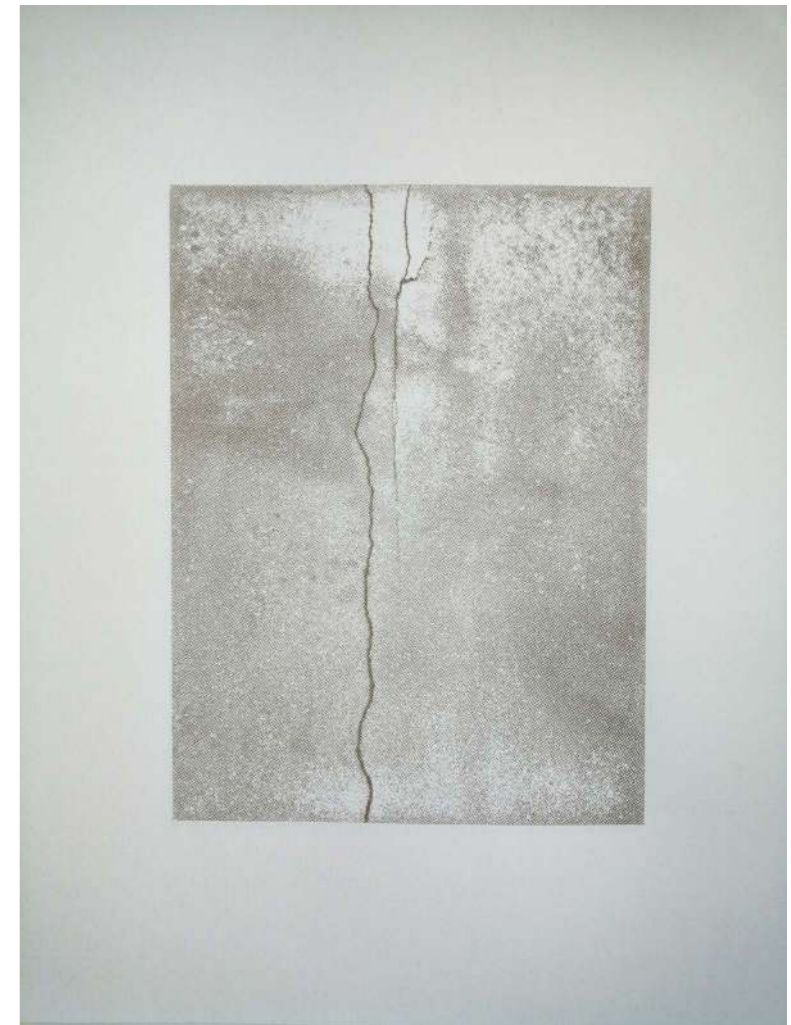

Sous nos pieds, les Hyades se meurent
Céramique, bois et dessin à la suie et à la cendre
Installation In Situ dans l'Eglise du vieux St Sauveur - Caen Dans le cadre de l'exposition TERRITORY [17.09 au 25.09]
2022
©Michèle Gottstein

> *An Octopus never died*
Céramique brûlée
75cmx47cm- Hauteur 36cm
Mars 2022

Oeuvre visible à Caen dans le cadre de TERRITORY
[17.09 au 25.09] - Eglise du Vieux St Sauveur
©Michèle Gottstein

Déchirure II & III
Sérigraphie - Encre à la cendre de bois & suie
56x76cm chacune
Mars 2022
©Sonia Martins Mateus

Rats
Céramiques & Argile crue
Dimensions variables
2022
Oeuvre visible à Caen dans le cadre de
TERRITORY [17.09 au 25.09] - Eglise du Vieux St Sauveur
©Michèle Gottstein

Tears of Roots
Performance [19.01.2023]
dans le cadre de l'exposition The Invisible Thread à l'AVA Gallery
Cape Town - Afrique du Sud
©Swain Hoogervorst

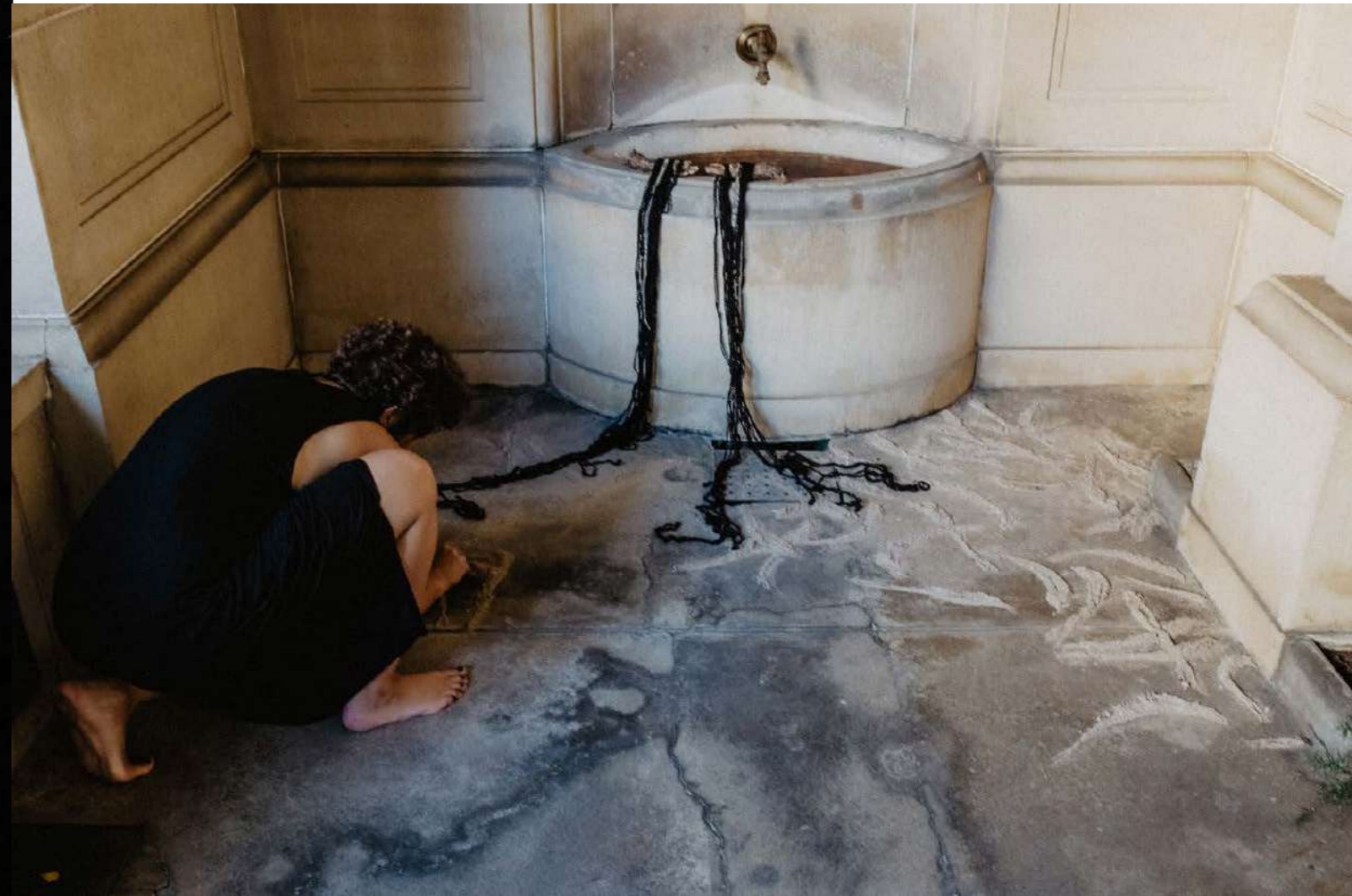

"Near my house, there is a thousand-year-old holm oak.
This tree is one of the largest in Europe and is a Portuguese historical monument.
Four years ago, it started to die from the inside.
What you have in front of you are two pieces of wood belonging to it, saved but dead.
The stars fall on the ruins of its roots."

Tears of Roots
Deux pièces de bois mort provenant d'un chêne vert millénaire du centre du Portugal,
crochet noir fait main 1mm,
perles corails,
Dessin In Situ réalisé avec la terre et sable de Cape Town
32cmx1m85
25x2m07
2022-2023
© ToscaNeena

> EGUA MATEREA
Sérigraphie à la cendre et suie de bois et terre rouge ocre du Klein Karoo (Afrique du Sud)
32,5x50cm
Mars 2023
©Sonia Martins Mateus

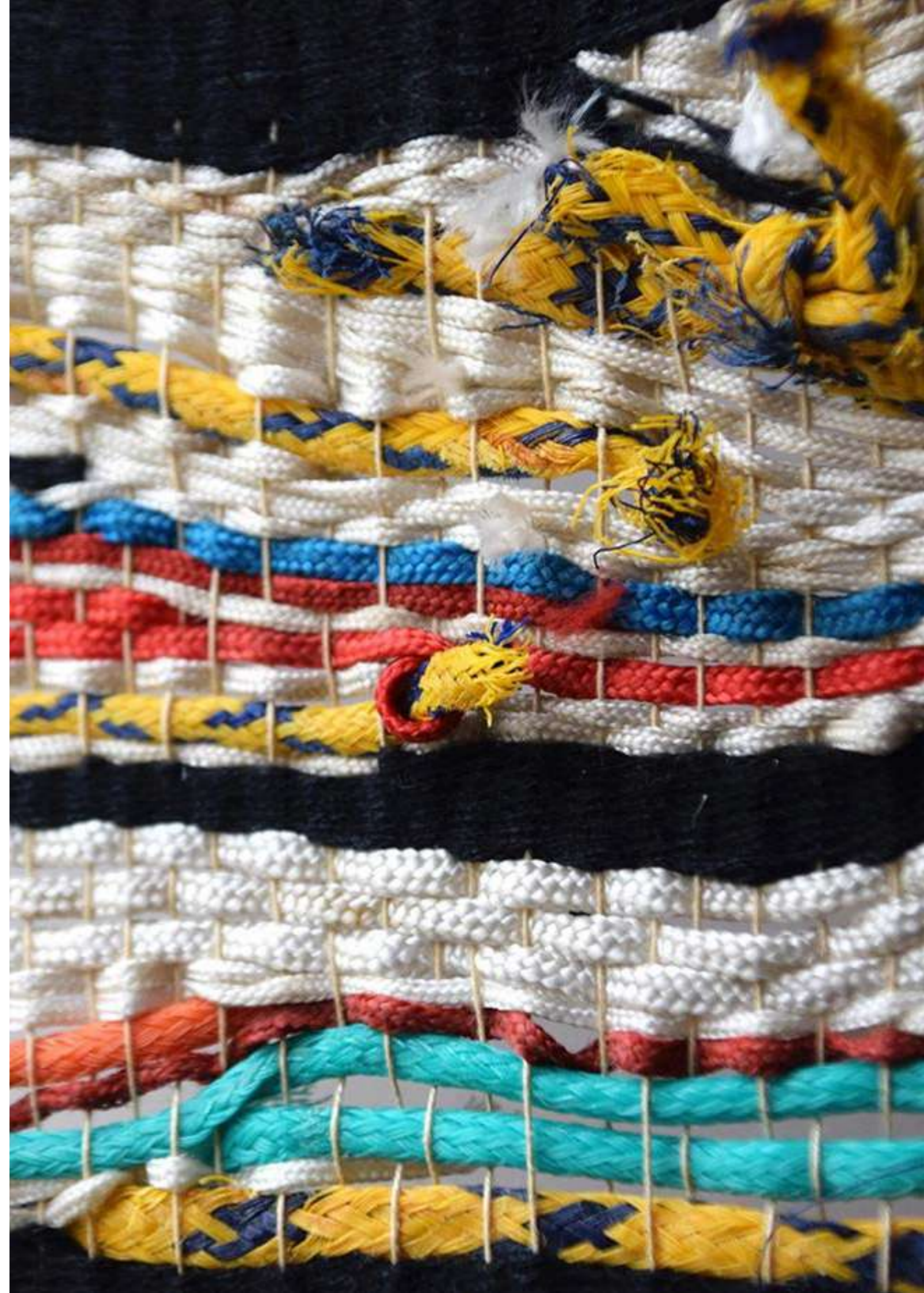
Tears of Roots
Deux pièces de bois mort provenant d'un chêne vert millénaire du centre du Portugal,
crochet noir fait main 1mm, perles corails,
Dessin In Situ réalisé avec de la cendre de bois et suie
provenant de différents foyers de Berne.
32cmx1m85 - 25m x 3m50
Août 2023

[Performance présentée lors du KREMA Festival 11 - 13 Août 2023, Berne, Suisse]
<https://www.soniartinsmateus.com/tears-of-roots>
© HelMaFotografie

Noeuds de Pêcheurs (Perais, Portugal)
Dyptique
Photographie 135mm, Noir et blanc
Tirage Jet d'encre
63x83,5cm chacun
2022
©Sonia Martins Mateus

26mn47
Fils et ficelles usés de pêches aux chaluts, poche à huîtres, goudron liquide, encre noire,
coton beige et noir, bois, brou de noix.
2023

De ce qui pourrait plomber nos semelles faire les éclats d'or d'un regard
[Installation composée de deux oeuvres, imaginée pour le Centre Hospitalier du Rouvray
sur invitation du FRAC Normandie dans le cadre des journées du patrimoine et du matrimoine, le 16 & 17 Sept 2023.]

Le titre 26mn47, évoque le temps passé par l'artiste à ramasser les déchets plastiques, ficelles et filets dans le port de pêche de Port- en-Bessin. Cette matière première est ainsi venue enrichir cette œuvre participative créée avec les habituées de l'Arbre Tiers-Lieu à Commes (14). A l'instar de son arrière-grand-mère qui assemblait et cousait de vieux habits déchirés pour fabriquer des couvertures de fortune, l'artiste rejoue ce principe à partir de vêtements épuisés, déformés, imprégnés de l'histoire de leurs propriétaires pour re-liaison ces surfaces textiles sensibles. Située à proximité de la lingerie du C.H.R., cette installation active et superpose les mémoires des lieux et des vies.

Apolíno,
Peinture à la javel sur Coton et Lin noir
Crochet noir 2mm
2m70x1m40, 2023
©Sonia Martins Mateus

Effondrée
Tirage photographique 4x5" sur plâtre, suie & bistre
Dimension variable
2021
©Michèle Gottstein

SONIA MARTINS MATEUS

s.martins.mateus@gmail.com

www.soniamartinsmateus.com
Instagram.com/ @soniamartinsmateus

FORMATION

2017-2019	DNSEP, option Art, avec les Félicitations du Jury ESAM Caen/Cherbourg .
2014-2017	DNAP, option Art, ESAM Caen/Cherbourg
2010-2014	Licence de langues étrangères, Anglais- Espagnol - Portugais Université de Caen - Normandie
2007-2010	Licence d'histoire, option Histoire de l'art de la Rome antique et Histoire de l'art de l'Egypte antique Université de Caen Basse-Normandie
2007	Bac littéraire arts plastiques Lycée Malherbe, Caen

PERFORMANCES

- 2023 Tears of Roots - KREMA Festival, Berne, Suisse.
Tears of Roots - Performance visuelle & sonore, AVA Gallery, Cape Town, South Africa.
- 2022 The Wall, One Instance, Performance de Marie Heleen Samrotzki avec la participation de Sonia Martins Mateus et Vincent Linus Scherz. Eglise du vieux Saint Sauveur, Caen.
O tempo - Performance visuelle & sonore - Sonia Martins Mateus & Eric Desjeux, Musée des Beaux-Arts, Caen.
En Découdre - Openstudio - avec la participation de My Dog's a bear, Cité Internationale des Arts, Paris.
The Wall, One Instance, Performance de Marie Heleen Samrotzki avec la participation de Sonia Martins Mateus et Vincent Linus Scherz. Cité Internationale des Arts, Paris.
- 2019 Os meus olhos para te ver, ESAM, Caen.

EXPOSITIONS

- 2023 De ce qui pourrait plomber nos semelles faire les éclats d'or d'un regard, FRAC Normandie, Centre Hospitalier du Rouvray, Sotteville-lès-Rouen.
The Invisible Thread - Group Show, AVA Gallery, Cape Town, South Africa.
- 2022 TERRITORY - Group Show avec Marie Heleen Samrotzki & Timo Herbst, Eglise du vieux Saint Sauveur, Caen.
[Ecoute les murs parler] en collaboration avec Marilou Perez, A ciel ouvert, Riorges.
WEAVE - group show, Cité Internationale des Arts, Paris.
De Visu, Exposition collective, Hotel du Doyen - Le Radar, Bayeux.
- 2021 Entre deux eaux - Angle Noir, 2Angles, Flers.
L'Horizon soupire - Exposition collective, Collectif «A venir», Caen.
Inside Out - Réflexion d'une architecture intérieure, Le Sentier d'Art, Bernay, Broglie.
Just Married - Exposition collective - Commissariat et participation de Laurent Faulon, Le SHED - L'Academie, Maromme.
- 2019 Exposition - Ensemble - Diplômés 2019 Art, Architecture, Design en Normandie.
Abbatiale Saint Ouen Rouen, Place du Général de Gaulle, Rouen.
Bruits de Fond, Exposition collective dans le cadre de l'exposition XXL Estampes Monumentales, Musée des Beaux-Arts de Caen, Galerie Mancel.

RESIDENCES

- 2023 «Soudain l'Eté prochain» Résidence de recherche et de création, RN13BIS - l'Arbre, Tiers-lieu, Commes.
- 2022 Résidence de création et de recherche, Cité Internationale des Arts, Paris.
- 2021 Micro-Résidence de création, 2Angles, Flers.
Résidence de création, Le SHED - L'Academie, Maromme.
Résidence de création, Bernay, Broglie.
- 2020 Résidence de recherche et de création, Villa Calderon, Louviers.

BOURSES

- 2022 Aide à l'installation (DRAC)
Soutient à la création (Région Normandie)
- 2021 Soutient à la création de la ville de Caen
- 2020 Aide à la création (DRAC)

WORKSHOP & ENSEIGNEMENT

- 2022 Atelier Workshop avec la Maison Des Arts, Evreux.
Programme De Visu - Intervention en milieu scolaire, Lycée Jean François Millet, Cherbourg.
- 2020 Résidence Mission Triennale Territoriale - Ecole Thérèse Delbos, Le SHED - L'Academie, Maromme.
- 2019 Enseignante «Grand Public», ESAM Caen.

ENTRETIEN AVEC SONIA MARTINS MATEUS RÉALISÉ PAR L'ARTOTHÈQUE DE CAEN

DERNIER ARTICLE DE PRESSE - AMBASSADE FRANÇAISE AU CAP