

SONIA MARTINS MATEUS

« Une tâche pour l'artiste semble ici se dessiner : Faire survivre, anachroniquement, des images mnémoniques à l'actualité immédiate du réel historique. Faire de la pauvreté autre chose qu'une absence d'expérience. Retrouver la posture du mendiant ou du chiffonnier : se nourrir de peu, créer du savoir en collectionnant les détritrus, créer des mondes esthétiques en bricolant les rebuts. Alors le déclin de l'aura garde une chance de montrer sa face lumineuse : c'est lorsque la « beauté mystérieuse que la vie met involontairement » dans le moindre haillon des rues sera « extraite », comme l'écrit Baudelaire, c'est-à-dire anthropologiquement exprimée. »

Georges Didi-Huberman, Ninfa Moderna, essai sur le drapé tombé, « De l'informe, et de ses draperies », Paris, Gallimard, 2011, p.115.

«[...] car le passé fait naturellement partie de chacun de nous, et la présence et la mémoire de l'antique sont tout aussi naturelles chez un Italien. Passé, présent et futur vivent dans une seule dimension où le temps n'existe pas [mais je dirais plutôt qu'in existe, justement, qu'il sort de ses gonds et par là même nous devient tangible].»

C. Parmiggiani, Stella Sangue Spirito, éd. S. Crespi, 1995, p.206-207,

« Cette roche deviendra sacrée parce que son existence même est une hierophanie : incompréhensible, invulnérable, elle est ce que l'homme n'est pas. Elle résiste au temps, sa réalité se double de pérenité»

M. Eliade, Le Mythe de l'éternel retour, chapitre I , Archétypes et répétition «le problème», Gallimard,1949,p.17

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 et 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, fantasmes de maladies, errants écorés dans un monde immonde, sont des révélateurs, des miroirs de nos peurs et des reflets de nos angoisses. Ce bestiaire tragique nous regardent autant que nous les 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 gand-père Mateus)
photographie 4x5", B&W
Tirage jet d'encre, Aluminium
71x88cm
Août 2018

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

La Goutière et le fil
 photographie 4x5", Noir et Blanc
 Tirage jet d'encre, Aluminium
 71x88cm
 Août 2018

Celle qui revait de construction
photographie 4x5", B&W
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", B&W
Dos bleu
186cmx225cm
Juillet 2019

© Michèle Gottstein

Installation DNSEP: Marrée Noire , Cadeira et Fondation
Encre noire, Xylogravure , Céramique et barbelés, Briques et pierres calcaires issues d'une démolition
dimensions variables
Juillet 2019

© Michèle Gottstein

Installation : 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
Juillet 2019

© Michèle Gottstein

Os meus olhos para te ver (Mes yeux pour te voir)

Performance chantée

Juillet 2019

<https://smartinsmateus.wixsite.com/sonia-martins-mateus/os-meus-olhos-para-te-ver>

© Michèle Gottstein

Mur Volant
Litogravure sur papier chinois, bois de tournesol séché
dimensions variables
Juillet 2019

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

Ferramentas I, II, III
Céramique,
12x23cm,
Juillet 2019

© Sonia Martins Mateus

Les bruits du temps
Javel sur tissu noir, crochet, fil et feutre noirs
dimension variables
Juin - Juillet 2021

oeuvre visible au 45 rue Molière à Caen du [19.06-18.07.2021]

© Léo Fourdrinier
© Pauline Creuzé

«It is not the fucking end» he told them. The woman laughed, began to scratch the ground with her foot and mud started to gush
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

«*It is not the fucking end*» he told them. The woman laughed, began to scratch the ground with her foot and mud started to gush
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

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

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

Oeuvres Visibles dans le cadre de l'exposition *Couvrir le Feu* [Octobre 2021] Musée de Louviers.

© Michèle Gottstein

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

© Michèle Gottstein

Usines
Plâtre, Fomacitron, Encre de chine, Argile rouge crue
34x46cm
Novembre 2020

Feu
Céramiques Brûlées
Dimensions variables
Décembre 2020

© Sonia Martins Mateus

Ouvre les yeux
Série de trois tirage photographiques sur plâtre
32x53cm
Décembre 2020

© Michèle Gottstein

Mémoires I
Javel dessinée sur tissu noir, crochet 1mm au fil noir, bois
4m50x82cm
2021

© Michèle Gottstein

Mémoires II
Javel dessinée sur tissu noir
crochet 1mm au fil noir, bois
4m50x82cm
2021

© Michèle Gottstein

Particules du temps - Secnde peau
crochet fait main - 1mm, fil noir
1m20x85cm
2020
© Sonia Martins Mateus

Varaitions
Collage, Encre de chine, brou de noix, bain d'arrêt photographique, argile rouge
38x72cm et 12x21cm
2020

[Ecoute les Murs parler]

En collaboration avec Marilou Perez

Murs en Torchis - 180 Briques - Plantes variées et bois

Dimensions variables

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

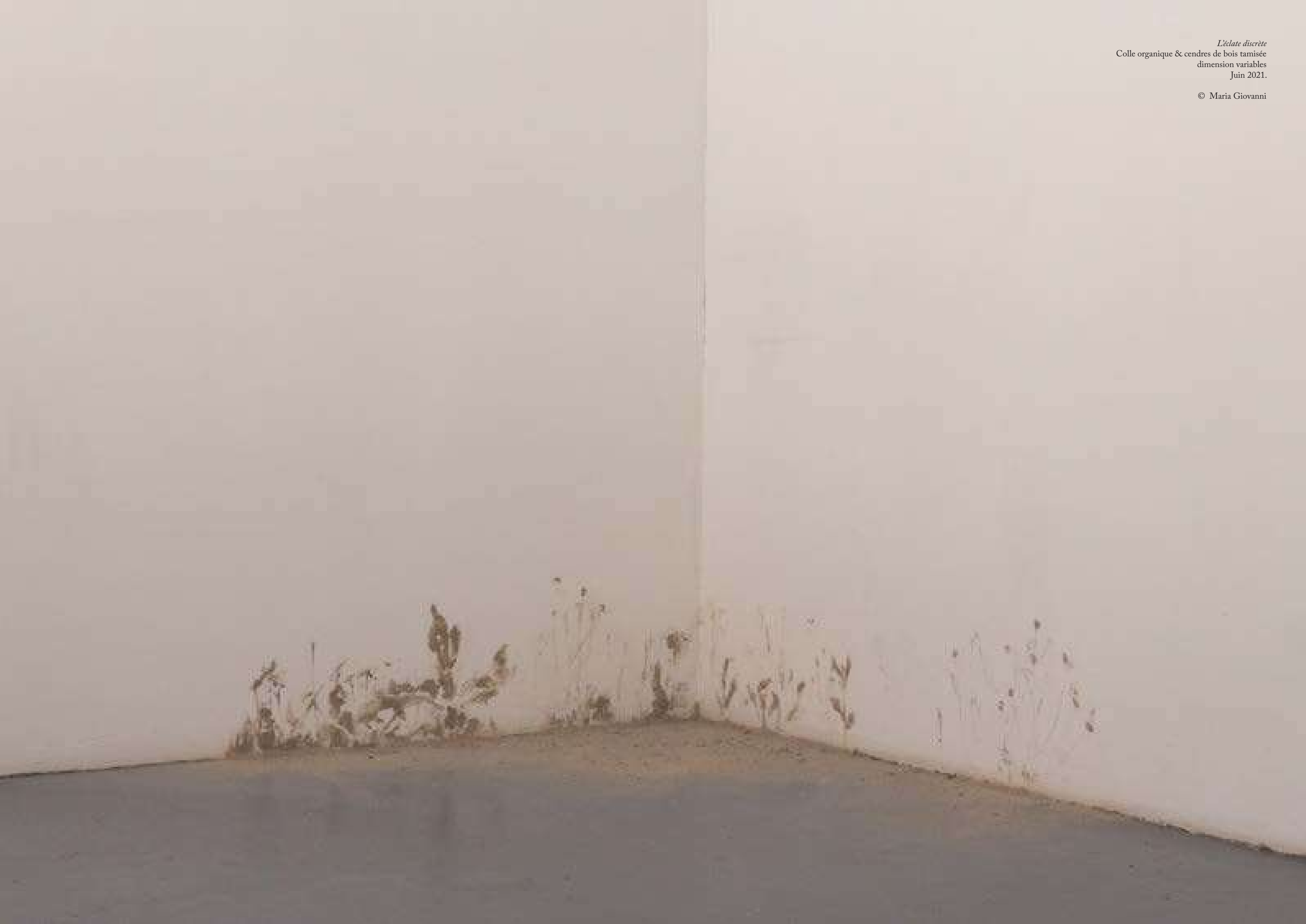

Maria (qui danse les yeux fermés dans le feu)
Plâtre, vernis bois, encre de chine, plinthe de bois
dimension variables
Juin 2021

L'éclate discrète
Colle organique & cendres de bois tamisée
dimension variables
Juin 2021.

© Maria Giovanni

O Tempo - Performance visuelle & sonore en collaboration avec Eric Desjeux
13 Juillet 2022
©Michele Gottstein

The Wall, One Instance
Performance Marie Heleen Samrotzki
avec la participation de Sonia Martins Mateus & Linus Vincent Scherz
1H
18.09.2022
<https://smartinsmateus.wixsite.com/sonia-martins-mateus/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

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

Seuil - Dessin à la cendre & suie - 17mx9m - Septembre 2022
©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 rouge, blanc et noir, clou rouillé & Bistre
15mx65cm
2022

©Michèle Gottstein

Le Fouet (Amulette) - Détail
Fils 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]
2020 - 2022

An Octopus never dies
Céramique brûlée
75cmx47cm- Hauteur 36cm
Mars 2022

Oeuvre visible à Caen dans le cadre de l'exposition 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

Rat
Céramique & Argile crue
Dimensions variables
2020 - 2022

Oeuvre visible à Caen dans le cadre de l'exposition TERRITORY
[17.09 au 25.09] - Eglise du Vieux St Sauveur

©Michèle Gottstein

"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

Tears of Roots
Performance du 19.01.2023
dans le cadre de l'exposition The Invisible Thread à l'AVA Gallery
Cape Town - South Africa

Sculpture :
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

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

© Michèle Gottstein

SONIA MARTINS MATEUS			WORKSHOP & ENSEIGNEMENT		
nom administratif : SONIA MARTINS			FORMATION		
127 rue d'Auge 14000 Caen			November 2022 Atelier Workshop avec la Maison Des Arts en collaboration avec une association du quartier de la madeleine Evreux (FR)		
06.01.14.65.28			October 2022 Programme De Visu - Intervention en milieu scolaire Lycée Jean François Millet, Cherbourg (FR)		
s.martins.mateus@gmail.com			September 2020 - June 2021 Résidence Mission Triennale Territoriale - Intervention en milieu scolaire - Ecole Thérèse Delbos The SHED - L'Academie, Maromme (FR)		
n°siret : 88263952900032			Fev/Juin 2019 Enseignante en grand public (enfant/ adolescent/adulte) Esam Caen/Cherbourg, Caen.		
website : https://smartinsmateus.wixsite.com/sonia-mar-tins-mateus			Avril 2017 Stage de pratique à la faiencerie Malicorne Malicorne-sur-Sarthe		
Instagram.com/ @soniamartinsmateus			Sept/Oct 2017 Stage dans l'atelier de tirages d'Art Photographique de Philippe Guilvard Montreuil, Paris		
			Juin-Juillet 2014 Stage au Musée des Arts Décoratifs Fondation Ricardo de Espiritu Santa Silva, Lisbonne		
			Français - Portugais : Bilingue Anglais - Espagnol : Niveau C1		
			LANGUES		

		ENTRETIEN AVEC SONIA MARTINS MATEUS
--	--	-------------------------------------

<https://www.youtube.com/watch?v=U-6pj5lyZvo&t=30s>

DERNIER ARTICLE DE PRESSE

<https://lecap.consulfrance.org/Sonia-Martins-Mateus-artiste-franco-portugaise-en-residence-au-Cap>

15 Août - 4 Sept 2023	«Et Soudain l’Eté prochain» Résidence de recherche et de création RN13BIS - l'arbre, Tiers-lieu, Commes.	RESIDENCES
03 Janv - 30 Avril 2022	Résidence de création et de recherche Cité Internationale des Arts, Paris.	
21 - 26 Juin 2021	Micro-Résidence de création. 2Angles, Flers.	
Avril - Juin 2021	Résidence de création. Le SHED - L'Academie, Maromme.	PERFORMANCES
Janvier - Juin 2021	Résidence de création d’une oeuvre éphémère - projet «sentier d’art» avec l’Intercommunale de Bernay, Broglie.	
Septembre - Decembre 2020	Résidence de recherche et de création. Villa Calderon, Louviers.	
19 jan & 02 Février 2023	Tears of Roots - Performance visuelle & sonore AVA Gallery, Cape Town, South Africa.	EXPOSITIONS
18 Sept 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.	
13 Juillet 2022	O tempo - Performance visuelle & sonore - Sonia Martins Mateus & Eric Desjeux Musée des Beaux-Arts, Caen.	
23 mars 2022	En Découdre - Openstudio - avec une performance de My Dog’s a bear Cité Internationale des Arts, Paris.	BOURSES
18 Fevrier 2022	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.	
23 Mars 2022	En Découdre - Openstudio Sonia Martins Mateus - Performance de My Dog’s A bear by Sonia Martins Mateus Cité Internationale des Arts, Paris.	
16 & 17 Sept 2023	Exposition Collective dans le cadre des journées du patrimoine FRAC Normandie, Centre Hospitalier du Rouvray, Sotteville-lès-Rouen	
11 au 13 Aout 2023	Tears of Roots - KREMA Festival Berne, Suisse.	
19 Janv - 02 Mars 2023	The Invisible Thread - Group Show AVA Gallery, Cape Town, South Africa.	
17 au 25 Septembre 2022	TERRITORY - Group Show avec Marie Heleen Samrotzki & Timo Herbst Eglise du vieux Saint Sauveur, Caen.	
Juillet - Nov 2022	Ecoute les murs parler - Exposition Marilou Perez & Sonia Martins Mateus A ciel ouvert, Riorges.	
20 avril 2022	WEAVE - group show Cité Internationale des Arts, Paris.	
Dec - Janv 2022	Exposition collective De Visu Hotel du Doyen - Le Radar, Bayeux.	
26 Juin - 8 Juillet 2021	Entre deux eaux - Angle Noir 2Angles, Flers.	
19 Juin - 18 Juillet 2021	L'Horizon soupire - Exposition collective Collectif «A venir», Caen.	
19 Juin - 24 Septembre 2021	Inside Out. Oeuvres visible sur «Le Sentier d’Art» projet en collaboration avec l'Intercommunalité de Bernay, Broglie.	
12 Juin 2021- 1er Août 2021	Just Married - Exposition collective - Commissariat et participation de Laurent Faulon. Le SHED - L'Academie, Maromme.	
Octobre 2019 - Dec 2019	Exposition - Ensemble - Diplômés 2019 Art, Architecture, Design en Normandie. Abbatiale Saint Ouen Rouen, Place du Général de Gaulle, Rouen	
Mai 2019 - Septembre 2019	Exposition d’un projet collectif « Bruit de Fond», dans le cadre de l'exposition XXL Estampes Monumentales, Musée des Beaux-Arts de Caen, Galerie Mancel.	
2022	Aide à l'installation (DRAC)	
2021	Soutient à la création de la ville de Caen	
2020	Aide à la création (DRAC)	