

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
(English version, scroll down)

ANA PEREZ VENTURA

La Mesure du Temps

Ana Pérez Ventura - Etude n°200 - 2017 - acrylique sur toile - 114 x 162 cm
Ana Pérez Ventura - Neuma n°1, Chopin, Etude op.25 n°12 - 2014 - marqueur permanent sur pvc - 42 x 29,7 cm

Ana Perez Ventura est une artiste espagnole installée en France mais également une musicienne de talent. Son travail crée des correspondances inédites entre l'art et la musique, tout en explorant les relations entre le temps, l'espace et l'idée de répétition. **La Mesure du Temps** est la première exposition personnelle de l'artiste à **H Gallery**.

Vernissage le jeudi 11 mai 2017 de 18h à 21h
Petit-Déjeuner Presse le mardi 16 mai 2017 de 9h à 11h

Exposition du 12 mai au 3 juin 2017,
du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h.

1

90, rue de la Folie-Méricourt
75011 Paris
+33 (0)1 48 06 67 38
galerie@h-gallery.fr
www.h-gallery.fr

Ana Perez Ventura est une artiste **espagnole** installée en France mais également une musicienne de talent. Son travail crée des **correspondances inédites entre l'art et la musique**, tout en explorant les relations entre le temps, l'espace et l'idée de répétition. **La Mesure du Temps** est la première exposition personnelle de l'artiste à **H Gallery**.

Son travail était déjà apparu à la galerie en juin 2016 dans l'exposition collective, *Harmonies Constructivistes*. Sa formation de pianiste est la base de son travail plastique. Pour développer les qualités nécessaires à un concertiste, un pianiste doit passer des heures à répéter les mêmes gestes afin que le corps puisse les internaliser et les intégrer. L'artiste établit **une synesthésie, une équivalence entre la musique et la peinture** et devient ainsi une sorte de **métronome humain**. La musique donne l'impulsion et le travail explore visuellement le passage du temps, qui se reflète lui-même dans le processus de création des images.

En effet, de la même façon qu'un pianiste doit pratiquer, répéter, mémoriser ses partitions et de la même façon qu'un compositeur construit un morceau de musique avec des motifs assemblés dans un certain ordre, l'artiste, **impliquant son corps** par des gestes similaires, répète encore et encore, sur toile ou sur papier, **des motifs dans un ordre particulier, tout en les superposant**. Ana additionne des strates de couleurs ou de formes pour en faire des œuvres d'art. De même, la mémoire, les notes et les gestes du musicien superposent les notes pour en faire une synthèse, une mélodie, une musique.

Ana Perez Ventura trouve la beauté dans les aspects techniques de ses exercices, comme un athlète pourrait trouver autant de beauté dans son entraînement que dans ses victoires. Ses gestes mesurent et comptent le temps et, **en s'inscrivant dans l'espace, ses œuvres rendent visibles la musique qui, par essence, est impalpable...**

Les neumes sont des signes de notation musicale hérités du Moyen-Age. Leur étymologie, qui signifie « qui concerne l'air, la respiration », indique bien que la notation musicale est déjà une écriture du temps. **La série des Neumas** d'Ana Pérez Ventura est composée de 27 pièces fondées sur les **24 études** et 3 autres pièces musicales de **Chopin**. Ce dernier a développé ce genre pianistique en dépassant l'aspect éducatif pour en faire des chefs d'œuvres de technique et d'émotion. Pour créer cette série, Ana retranscrit la partition avec des **points blancs et noirs** qui correspondent aux touches du piano, elle enlève les indications rythmiques de la portée et révèle ainsi les relations relatives entre les notes. Chaque page est écrite sur un **calque** et superposée à la page suivante. **Le dessin cryptique devient un véritable objet tridimensionnel** dont les jeux de transparences et de nuances créent des formes mélodiques subtiles.

Sa série des **Notages** a commencé lorsqu'elle a été invitée à participer à une exposition sur le monochrome. Les notages sont une « opération visant à noter des airs sur des **boîtes à musique** » d'où l'idée de **percer des trous dans ses œuvres**. Elle a d'abord utilisé une étude de Chopin (op.10, n°5) dans laquelle la main droite ne joue que sur des touches noires. Elle a continué cette série avec ses œuvres facétieusement surnommées « haricots », pour l'exposition des *Réalités Nouvelles* à laquelle elle participe régulièrement. Pour ce faire, elle a utilisé des exercices de piano répétitifs qu'elle qualifie d'un peu ennuyeux comme ceux de Lemoine ou d'Hanon. **L'effort physique** pour percer les trous dans les différents matériaux, les variations dans la profondeur des trous eux-mêmes, la précision, le côté inacceptable de la moindre erreur, la **patience** et la **discipline** utilisés dans cette série les rapprochent, en miroir, de l'expérience du pianiste professionnel.

La **pratique répétitive des gammes** est l'un des exercices de base du pianiste. Une gamme est fondée sur un ensemble ordonné de notes qui suit une séquence d'intervalles fixes et peut être répétée sur différentes octaves. La gamme majeure est l'une des composantes musicales les plus utilisées. Il est possible de former une gamme majeure à partir de chacune des 12 touches du piano (7 blanches et 5 noires). Il y a donc 12 gammes majeures. Chaque gamme implique d'utiliser un certain ensemble de notes, un certain **chemin physique** que les doigts et les mains du pianiste doivent apprendre par cœur et répéter sans cesse. Les dessins de la série **12 Gammes majeures** montrent les partitions des douze gammes majeures possibles qui utilisent le nombre maximum d'octaves en fonction de la taille du clavier. Les dessins d'Ana Perez Ventura fonctionnent comme des **cartes géographiques** et indiquent les **trajets** qui doivent **être suivis par les doigts sur le clavier**. La couleur de chaque note renvoie à des espaces physiques particuliers que sont les touches noires et blanches.

Les peintures et dessins d'Ana peuvent être regroupées sous le nom d'**Etudes**. Cette série, commencée en 2007, a subi des évolutions esthétiques et techniques. Dans la musique, une étude est une pièce destinée à résoudre un **problème spécifique**, généralement technique, qui se traduit par un geste, un mouvement physique concret. Chez Ana, le problème à résoudre est de créer une **œuvre entière à partir d'une ligne continue**, de la même façon qu'un morceau de piano est joué de bout en bout.

Elle a donc gravé dans des couches de peintures, appliqué la peinture avec des marqueurs transformés en tubes, tourné ses toiles et papiers d'un quart de tour entre chaque couche, dessiné des boucles jusqu'à arriver aux limites de la toile et de sa propre résistance physique.

Dans ses *Études*, elle explore la **temporalité du geste du peintre**. Les œuvres sont donc le résultat de la répétition rythmique du même geste circulaire qui laisse une marque sur la surface de la toile par addition ou soustraction de matière. **La répétition de ce geste fait de la surface picturale un tissage**. En parallèle, l'image finale est le résultat de couches superposées qui donnent naissance à une infinité de variations subtiles dans les jeux de couleurs et de profondeur.

En musique, les études sont construites autour d'un seul matériau musical : des motifs rythmiques et mélodiques qui se répètent avec de légères variations et créent une écriture continue qui rappelle visuellement une tapisserie. De la même façon, plastiquement, la **chorégraphie de gestes et de mouvements** d'Ana Perez Ventura crée des œuvres aussi tourbillonnantes qu'**hypnotiques**.

Les travaux conceptuels et géométriques d'Ana Perez Ventura se révèlent d'une **grande poésie** et d'une immense **beauté** à qui prend le temps de les regarder et de s'en imprégner. Leur **abstraction**, leur **silence** n'est qu'**apparent** puisqu'ils évoquent un **langage sensible, réel et sonore** : la musique. Les notes, les inflexions deviennent des couleurs, des points, des lignes, des creux, des anfractuosités et produisent des sons qui résonnent, subtils ou éclatants, dans la tête des visiteurs... Au-delà de la contemplation, un **engrenage rythmique, plastique, signifiant et physique** entraîne notre imagination dans une danse délicate et effervescente.

Visuels disponibles pour la presse p.7.8.

H Gallery tient à remercier les personnes suivantes pour leur contribution précieuse à cette exposition : Théodore Berg Boy, Françoise Bourdeaux-Maurin, Frédérique Cadieu, Sara Desprès, Benjamin Hélon, Damien Jacq, Benjamin Lanot et Margaux Wetzler.

ANA PEREZ VENTURA

La Mesure du Temps

Ana Pérez Ventura - Etude n°200 - 2017 - acrylique sur toile - 114 x 162 cm
 Ana Pérez Ventura - Neuma n°1, Chopin, Etude op.25 n°12 - 2014 - marqueur permanent sur pvc - 42 x 29,7 cm

Ana Perez Ventura is a Spanish artist based in France but also a talented musician. Her work creates new correspondences between art and music, while exploring the relationships between time, space and the idea of repetition. **La Mesure du Temps** is the first personal exhibition of the artist at **H Gallery**.

Opening Thursday, May 11, 2017 from 6pm to 9pm
Breakfast for the Press, Tuesday, May 16, 2017 from 9 to 11am

Exhibition from May 12 to June 3rd, 2017.
 Gallery hours: Tuesday to Saturday from 10am to 1pm and from 2pm to 7pm.

Ana Perez Ventura is a **Spanish artist** based in France but also a talented musician. Her work creates new **correspondences between art and music**, while exploring the relationships between time, space and the idea of repetition. **La Mesure du Temps** is the first personal exhibition of the artist at **H Gallery**.

Her work had already appeared at the gallery in June 2016 in the group show, *Harmonies Constructivistes*. Her training as a pianist is the basis of her art. To develop the necessary qualities to a concert performer, a pianist must spend hours repeating the same gestures so that the body can internalize and integrate them. The artist establishes **a synesthesia, an equivalence between music and painting** and thus becomes a kind of **human metronome**. Music gives the impulse and the work visually explores the passage of time which is then reflected in the process of creating images.

Indeed, in the same way that a pianist must practice, repeat, memorize his scales and in the same way that a composer builds a score with motifs assembled in a certain order, the artist, **involving her body** by similar gestures, repeats again and again, on canvas or on paper, patterns in a particular order, while superimposing them. Ana adds strata of colors and shapes to create her artworks. Likewise, the musician's memory, notes and gestures superimpose the notes to make a synthesis, a melody, a music. Ana Perez Ventura finds beauty in the technical aspects of her exercises, just like an athlete could find as much beauty in her training as in her victories. Her gestures measure and count time and, **by inscribing themselves in space, her works make visible the music which, in essence, is impalpable ...**

Neumes are signs of musical notation inherited from the Middle Ages. Their etymology, which means «which concerns air, breath», indicates that musical notation is already a writing of the time. **The series of the Neumas** by Ana Pérez Ventura is composed of 27 pieces based on the **24 studies** and 3 other musical pieces by **Chopin**. The latter developed this pianistic genre by going beyond the educational aspect in order to make masterpieces of technique and emotion. To create this series, Ana transcribes the score with **white and black points** that correspond to the piano keys, she removes the rhythmic indications of the staff and reveals the relative relations between the notes. Each page is written on a layer of **tracing paper** and superimposed on the next page. **The cryptic drawing becomes a real three-dimensional object** whose plays of transparencies and nuances create subtle melodic forms.

Her series of **Notages** began when she was invited to participate in an exhibition on monochrome. The notages are an « operation to record airs on **music boxes** » hence **the idea of drilling holes in her works**. She first used a study by Chopin (op. 10, no. 5) in which the right hand plays only on black keys. She continued this series with her works playfully nicknamed «beans», for the exhibition *Réalités Nouvelles* in which she participates regularly, using repetitive piano exercises that she describes as slightly boring, such as those by Lemoine or Hanon. The **physical effort** to drill the holes in the various materials, the variations in the depth of the holes themselves, the precision, the unacceptable slightest mistake, the **patience** and the **discipline** used in this series mirror the experience of a professional pianist.

The repetitive practice of scales is one of the exercises that each pianist must perform regularly. A scale is based on an ordered set of notes that follows a sequence of fixed intervals, which can be repeated on different octaves. The major scale is one of the most used musical components. It is possible to form a major scale from each of the 12 piano keys (7 white and 5 black). There are therefore 12 major scales. Each scale involves using a certain set of notes, a certain **physical path** that the fingers and hands of the pianist must learn by heart and repeat unceasingly.

The drawings of the **12 Gammes majeures** series show the scores of the twelve major possible scales that use the maximum number of octaves according to the keyboard size. Ana Perez Ventura's drawings work like **geographical maps** and indicate the **paths** that must be **followed by fingers on the keyboard**. The color of each note refers to the specific physical spaces that are the black and white keys.

Ana's paintings and drawings can be gathered under the name of **Etudes**. This series, begun in 2007, has undergone aesthetic and technical evolutions. In music, a study is a piece intended **to solve a specific problem**, usually technical, which is translated by a gesture, a concrete physical movement. For Ana, the specific problem to solve is how to create **an entire work from a continuous line** in the same way that a piece of piano is played from beginning to end. She has engraved paint layers, applied the paint with markers transformed into tubes, quarter-turned her canvases and papers between each layer, drawn curves until reaching the limits of the canvas and of her own physical resistance.

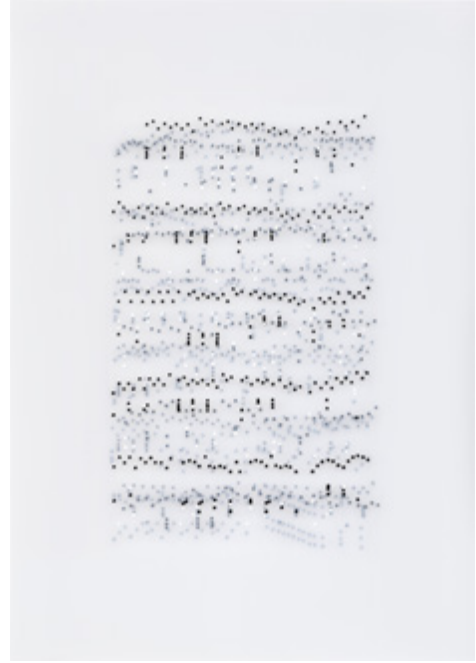
In her *Études*, she explores the **temporality of the painter's gesture**. The works are, therefore, the result of the rhythmic repetition of the same circular gesture which leaves a mark on the surface of the canvas by adding or subtracting matter. **The repetition of this gesture makes the pictorial surface a weaving**. Thus, the final image is the result of superimposed layers which give rise to an infinity of subtle variations in color and depth.

In music, studies are built around a single musical material, rhythmic and melodic patterns that repeat with slight variations and create a continuous writing that visually recalls a tapestry. In the same way, **the plastic choreography of gestures and movements** of Ana Perez Ventura creates works that are as swirling as **hypnotic**.

The conceptual and geometric works of Ana Perez Ventura reveal themselves to be of **great poetry** and immense beauty, for whom takes the time to look at them and immerse themselves in them. Their **abstraction**, their **silence** is only **apparent** since they evoke a sensitive, **real and sonorous language**: music. The notes, the inflections become colors, points, lines, holes, crevices and produce sounds that resonate, whether subtle or brilliant, in the heads of visitors... Beyond contemplation, **a rhythmic, plastic, meaningful and physical spiral** invites our imagination to a delicate and effervescent dance.

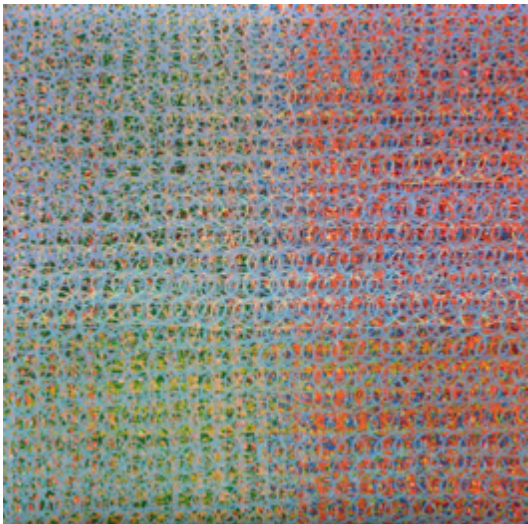
Available images for press, p. 7-8.

H Gallery would like to thank the following people for their valuable contributions to this exhibition: Théodore Berg Boy, Françoise Bourdeaux-Maurin, Frédérique Cadieu, Sara Desprès, Benjamin Hélon, Damien Jacq, Benjamin Lanot and Margaux Wetzer.

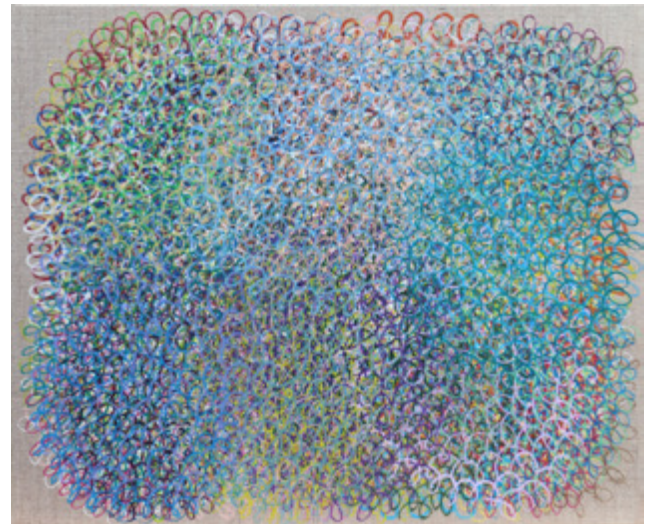

Ana Pérez Ventura - *Neuma n°13 (Chopin, Etude op.25 n°1)* - 2016 - Marqueur permanent sur PVC - 42 x 29,7 cm

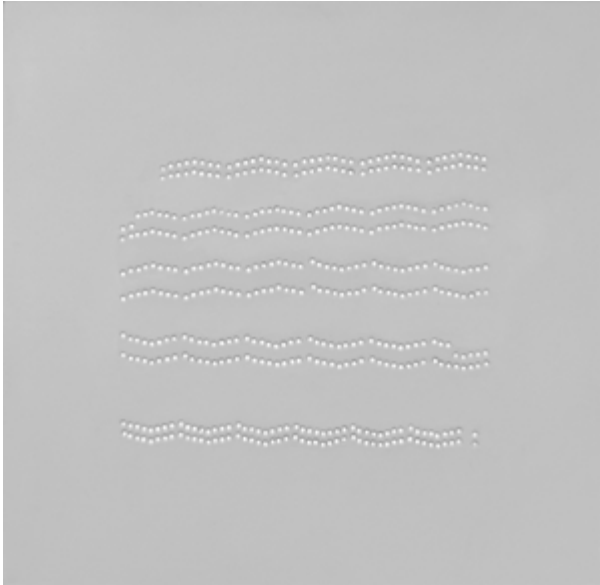
Ana Pérez Ventura - *Neuma n°19 (Chopin, Etude op.10 n°5)* - 2017 - Marqueur permanent sur PVC - 42 x 29,7 cm

Ana Pérez Ventura - *Sans titre (Etude sur papier)* - 2015 - Acrylique sur papier - 50 x 50 cm

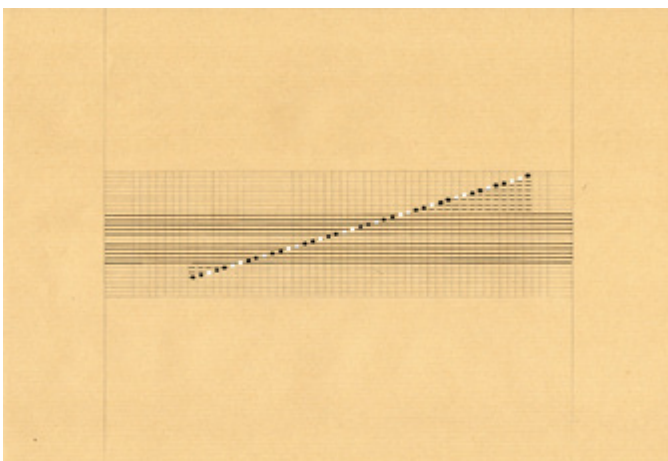
Ana Pérez Ventura - *Etude n°199* - 2017 - Acrylique sur toile - 38 x 46 cm

Ana Pérez Ventura - *Hanon, le Pianiste virtuose, exercice n°1* - 2017 - Acrylique sur contrecollé sur bois - 30 x 30 cm

Ana Pérez Ventura - *Hanon, le Pianiste virtuose, exercice n°5* - 2017 - Acrylique sur contrecollé sur bois - 30 x 30 cm

Ana Pérez Ventura - *La Bémol majeur* - 2015 - Crayon, acrylique et encre sur papier - 29,7 x 42 cm

Ana Pérez Ventura - *Les Haricots, m.4-12* - 2016 - Papier et carton sur bois - 20 x 40 cm

ANA PEREZ VENTURA

Ana Pérez Ventura was born in 1981 in Santiago de Compostela in Spain. She lives and works in Paris.

PERSONAL EXHIBITIONS

- 2017** *La Mesure du Temps*, H Gallery, Paris
- 2014** *Vibrations*, Galerie Artemper, Paris
- 2013** *Une écriture du temps*, Galerie Point Doré, Paris
Espace et répétition, Maison des Etudiants Suédois, Cité Internationale Universitaire, Paris
- 2012** *Le temps comme espace*, Maison de la Recherche de l'Université Paris-Sorbonne, Paris
- 2010** *Etudes*, Colegio de España, Cité Internationale Universitaire de Paris, Paris

GROUP EXHIBITIONS

- 2016** *Réalités Nouvelles 70 ans [4/4]*, Espace Abstract Projet, Paris
Salon des Réalités Nouvelles, Parc Floral, Paris
Harmonies Constructivistes, Galerie Sisso, curated by Hélianthé Bourdeaux-Maurin and Margaux Wetzler, Paris
Réalités Nouvelles 70 ans, Espace Abstract Projet, Paris
50 Negros – Misha Bies Golas, Université Polytechnique de Valence, Valence, Spain
- 2015** *Salon des Réalités Nouvelles*, Parc Floral, Paris
- 2014** *RN Hors les Murs*, Musée Guoyi, Beijing, China
Salon des Réalités Nouvelles, Parc Floral, Paris
La Vietnamita, Espace OTR, exposition curatée par Marlon de Azambuja, Madrid, Spain
VIII Premio Auditorio de Galicia, Auditorium de Galice, Santiago de Compostela, Spain
- 2013** *Salon des Réalités Nouvelles*, Parc Floral, Paris
NordArt 2013, Kunstwerk Carlshütte, curated by Wolfgang Gramm, Büdelsdorf, Germany
XI Biennal Pintor Laxeiro, Musée Ramon Maria Aller, Lalin, Spain

EDUCATION

- 2009 – 2011** Paris-Sorbonne IV University, Master Music and Visual Arts, Paris, France
- 2003 – 2008** Degree in Music, Piano, Conservatory of Vigo, Spain
- 2003 – 2004** SUCUE Exchange Program, Fine Arts, University of Barcelona, Spain
- 1999 – 2004** Degree in Fine Arts, Painting, University of Vigo, Spain

GRANTS AND AWARDS

- 2014** Salon des Réalités Nouvelles, Artension Prize
- 2012** Cidade da Cultura de Galicia (Spain), Il Encontro de Artistas Novos, Grant
- 2010 - 2012** Pedro Barrié de la Maza Foundation (Spain), Grant
- 2009 - 2010** Segundo Gil Davila Foundation (Spain), Grant
- 2003 - 2004** National Ministry of Science and Education, Spain, Seneca Grant

BIBLIOGRAPHY

- 2015** Ana Pérez Ventura, en espace de crochets », Artension, n°134, november 2015, p.46-47
- 2011** « Ana Pérez Ventura », ANHAD, Asociacion National de Historiadores del Arte y Diseno, n°7 (special edition), p. 7
« Ana Pérez Ventura : musica y arte », ANHAD, Asociacion National de Historiadores del Arte y Diseno, n°4 (july), p.9-11
- 2010** « Ana Pérez Ventura » par Rosa Gomez Limia et Patricia Nunez Sanchez, 100 MULLERES GALEGAS : Artistas Emerxentes, Asociacion Teenses pola igualdade and Xunta de Galicia

PUBLIC COLLECTIONS

Colegio de España, Paris, France
Centro Galego de Barcelona, Barcelona, Spain
Museo de Arte Juvenil, Gandario, Spain