

RENAUD HÉLÉNA/ KÜNSTLER - DOZENT

Kunstquartier Bethanien
Mariannenplatz 2 - 10997 Berlin

+4915738288878
contact@renaudhelena.fr

Steuer-IDNr - 14 339 01185

SPRACHE	Französisch (Muttersprache) Deutsch (fließend) Englisch (verhandlungssicher)
UNTERRICHTS -WISSEN	3D Papiergestaltung, Formenbau, Bildhauerei, Nähen, Bühnenbild, Keramik 2D Zeichnung, Malerei, Siebdruck, Gravur, Silberfotografie, Trickfilmzeichnen, Video
LEHRERSTELLE FÜR KUNST	2024 S27 – KUNST UND BILDUNG , Verein zur Förderung der Interkulturellen /2022 Jugendarbeit e.V. / Berlin 2009 Victor-Hugo-Gymnasium / Narbonne (Fr)
WORKSHOPS mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsene mit unterschiedlichem Hintergrund	2024 Flächenritual , Workshop an der Vorschule für Kunst, La Fabrique des Arts / Carcassonne (Fr) 2023 Troubleshop , Kostume Workshop an der Universität Toulouse Jean-Jaurès / Toulouse (Fr) 2022 Pop-up, pop-out! , Workshop mit edura Kita Sternengarten, Zönotheka project space / Berlin 2018 Troubleshop , Kostume Workshop, ReTramp / Berlin 2017 NilDarpan , spielerischer Theater-Workshop, Jüdisches Museum / Berlin 2017 Weltstadt , Workshop mit Nidal Jalouk und Matze Göring, S27 Kunst und Bildung / Berlin 2015 Vortrag an der Vorschule für Kunst, La Fabrique des Arts / Carcassonne 2010 Troubleshop , Kostume Workshop, Kunsthochschule / Marseille (Fr) 2009 Flachlegen , eine Praxeologie des Irrtums, Workshop an der Jules-Fil- Gymnasium und Joe Bousquet-Zentrum / Carcassonne 2009 Von der Geste zur Spur , Workshop an der Staatstheater / Narbonne 2009 Die Kunst der Partei , Workshop an der Victor-Hugo-Mittelschule / Narbonne 2008 Schneiden , Workshop an die kommunale Kunstschule / Carcassonne
BILDUNG UND FORTBILDUNG	2024 Schutzkonzept gegen sexualisierte Gewalt , Wildwasser e.V. / Berlin Antirassismus-Seminar , ReachOut / Berlin Institutioneller Kinderschutz , Wildwasser e.V. / Berlin 2020 Seminar mit Valentina Galossi , BBK Berlin GmbH / Berlin 2018 Fortbildungsprogramm , BBB Kunstverein / Toulouse 2006 MFA , Kunsthochschule / Toulouse
FÖRDERUNG	2022 Berliner Projektfonds kulturelle Bildung : Neukölln / Berlin 2020 NEUSTART KULTUR-Sonderförderprogramm , Stiftung Kunstfonds/ Bonn 2019 Arbeitsstipendium , Kunststiftung / Region Okzitanien

- 2019 Mitglied der künstlerischen Forschungsgruppe für Performance und Installation „les actionnaire“
 2010 Vorstandsmitglied des queeren Kunstfestivals „JEEH“, Kunsthochschule /2014 Marseille

**SOLO UND DUO-
AUSSTELLUNG**

- 2023 **Sympathiefaktor**, Studio 58 / Berlin
 2020 **Casina**, mit Rémi Magnouat, Chapelle Saint Gimer / Carcassonne
 2019 **Foretelling**, mit Jason Harrell, Pop-up Galerie Schaffen Wir / Berlin
 2018 **Dungeons**, Projektraum Ventilator / Berlin
 2016 **Fin de partie**, mit Rémi Magnouat, Abbaye de St-Hilaire / St-Hilaire
 2014 **Fade to Grey**, mit Céline Germès, Theatre impermanent / Leipzig
 2015 **Vorort**, Pop-up Galerie Schaffen Wir / Berlin
 2009 **Aire de Repos**, L.A.C. / Sigean (F)
La fête continue, Georges-Duret Mediathek / Port-la-Nouvelle (Fr)
 2006 **Die Nacht durch bewertet zu durchqueren**, Galerie SKAM raum e.v. / Hamburg
Traverser la nuit par les côtés, Chapelle des Dominicaines / Carcassonne

**KOLLEKTIV-
AUSSTELLUNG
UND
PUBLIKATION**

- 2024 **Entdeckermasken**, mit den junge geflüchteten Menschen des S27 Lernwerkstätten Programms, Der Laden / Berlin
Line Fiction, Kunstraum Bethanien / Berlin
 2023 **Fluo Party**, La fabrique, Universität Toulouse-Jean-Jaurès / Toulouse
 2022 **GameOn! Vol.3**, Künstlerhaus / Dortmund
Étant donnés : 1-Les paillettes 2-Le Papier mâché, PAMELA Artist-run space / Nîmes
In Situ LAB les actionnaires, Vakuum Festival, Europacity / Berlin
Achtung Sommer, Kunstquartier Bethanien / Berlin
In Situ LAB les actionnaires, Zwischermaschine / Berlin
 2021 **In Situ LAB les actionnaires**, Performance Art Festival, Flughafen Tempelhof / Berlin
Von innen nach außen – Kunstfilme im Fenster / Kap.8 Münster
 2020 **In Situ LAB les actionnaires**, Galerie weisser elefant / Berlin
 2018 **TheGalleryProject**, ReTramp / Berlin
 2017 **Der Blaue Raum**, Jüdisches Museum / Berlin
Weltstadt, Agora Rollberg / Berlin
TheGalleryProject, Raamatupood Puänt / Tallinn
TheGalleryProject, Patra / Prague
 2016 **Frühlingsrundgang**, Spinnerei / Leipzig
 2015 **Herbstrundgang**, Spinnerei / Leipzig
 2013 **Qui de nous deux ressemble-t-il le plus à l'autre?**, Hand Art Publisher / Berlin
Pareidolia, 48 Stunden Neukölln / Berlin
 2012 **Laboratorium**, 48 Stunden Neukölln / Berlin
 2011 **My atelier is burning**, 48 Stunden Neukölln / Berlin
 2009 **Pop-up!**, Pierre Cochereau Mediathek / Sigean (Fr)
 2008 **The Web, Collective 7** / Toronto
 2007 **Permission d'octobre**, Maison Eclusière / Toulouse

PORTFOLIO

Meinen kreativen Prozess teilen

Meine Installationen präsentieren sich als Zeichnungen im Raum. Ich arbeite mit dieser bescheidenen Magie, die darin besteht, Formen aus Wenigem entstehen zu lassen. Es handelt sich um eine Papierfläche, eine Plastikplane, die ich ausschneide und entfalte.

Die Einfachheit der Mittel geht einher mit einer Einfachheit der Techniken. Meine Ausschnitte sind von den ephemeren Papierdekorationen inspiriert und schaffen so leichte und faltbare Strukturen. Eine Silhouette wird auf Wänden und dem Boden zu Bildern und entwickelt sich im Raum zu Architektur.

Diese formale, einfache und spielerische Sprache hat es mir ermöglicht, verschiedene Formen von Workshops zu organisieren. Das Ausschneiden einer Fläche und ihr Entfalten im Raum, an den Schnittstellen verschiedener Medien, entwickelt sich von der zweiten Dimension zur dritten Dimension. Meine Workshops bieten den Teilnehmenden einen Raum für Lernen und Experimentieren, der sich an alle Altersgruppen anpassen kann.

Praktische Übungen appellieren an ihre Vorstellungskraft und ihren Sinn für Logik. Im Laufe der Übungen gewinnen die Teilnehmenden zunehmend Freiheit. Wir arbeiten an der Vorstellung von Raum, angefangen bei dem des Blattes, das unser einziges Material bleibt, bis hin zum realen Raum, der Wände, Boden und Körper umfasst. Das Erlernen von Gleichgewichts- und ästhetischen Harmonien im Zusammenhang mit einem Raum steht im Fokus.

Papiergestaltung

Pop-up, pop-out!

2022

Workshop mit zwei Kitas, vom Bezirksamt Neukölln gefördert

Zönotheka project space / Berlin

ZielGruppe

Vorschulalter/ Grundschulalter

Ziele

Förderung der Ich-Kompetenz

- Durch die Erfahrung und das Bearbeiten von verschiedenen Materialien, können die Kinder an ihren eigenen Körper herangeführt und lernen diesen und seine Grenzen kennen. Zudem machen sie die Erfahrung von Selbstwirksamkeit, wodurch ihre Persönlichkeit gestärkt wird.

Förderung sozialer Kompetenzen

- Das gemeinsame Erlebnis und die kooperative Erfahrung des

gestalterischen Prozesses (Team-work), mach die Sozialkompetenz der Kinder stärken.

- Verantwortung werden thematisiert durch die Förderung von nachhaltigen Arbeitsmaterialien.

Die Kreativität stimulieren

- Erkundung von Formen, Mustern und Farben, um Szenen oder Kompositionen zu schaffen.
- Entdeckung eines anderen künstlerischen Mediums mit der Möglichkeit, Decoupage, Collage und Zeichnen zu kombinieren.

Pop up

Pop-up projekt

2024

S27 Kunst und Bildung / Berlin

La fête continue

2009

Ausstellung des Workshops, durchgeführt mit den Schülern des La Nadière Gymnasium, Georges-Duret Mediathek / Port-la-Nouvelle

Zielgruppe

Grundschule / Realschule / Gymnasium

Ziele

Die Kreativität stimulieren

- Erkundung von Formen, Mustern und Farben, um Szenen oder Kompositionen zu schaffen.
- Entdeckung eines anderen künstlerischen Mediums, wobei die Möglichkeit besteht, Schneiden, Kleben und Zeichnen zu kombinieren.

Entwicklung der Fähigkeit zur Feinmotorik

- Umgang mit der Schere, Genauigkeit beim Schneiden, sorgfältiges Falten. Arbeit an der Hand-Augen-Koordination.

Lösen von Problemen

- Technische Herausforderungen bei der Erstellung von Mechanismen lösen (Pop-up, Relieffaltungen).
- Kreative Lösungen finden, um verschiedene Elemente in ein begrenztes Format zu integrieren.

Verstärkte mathematische Kompetenzen

- Die Kinder wenden geometrische Konzepte an und experimentieren gleichzeitig mit Kreativität. Sie lernen die Begriffe Symmetrie, Proportionen, Winkel und Distanz durch Schneiden und Falten kennen (Symmetrieprinzipien und Distanzverhältnisse).

Masken

Entdeckermasken

2024
mit jugendlichen Geflüchteten aus S27
kunst und Bildung, Berlin

Masken

2009
mit den Schülern der Gymnasien Victor
Hugo und la Nadière, Narbonne (Fr)

Papiergestaltung

Zielgruppe

Realschule / Gymnasium

Entdeckung von Techniken zum Aufbau von Volumen

- Nutzung der Geometrie (Symmetrie, Proportionen), um eine solide Maskenbasis aufzubauen.
- Erlernen der Techniken des Faltens, Schneidens und Klebens, um Reliefs und Texturen zu schaffen.

Künstlerische Erforschung

- Entdeckung der kreativen Möglichkeiten von Papier: Formen, Muster, Texturen und Überlagerungen.
- Verwendung von Farben und Materialien, um Ideen oder Themen zu personalisieren und zu symbolisieren.

Kulturelle und symbolische Aneignung

- Entdecken, wie Masken in verschiedenen Kulturen verwendet werden (Rituale, Feste, Theater).
- Verstehen, wie eine Maske eine Emotion, eine Identität oder eine Rolle repräsentieren kann.

Arbeit am Ich-Ausdruck

- Jede Maske wird zu einer Erweiterung der Vorstellungswelt oder der Emotionen des Teilnehmers.
- Förderung der individuellen Kreativität bei gleichzeitiger Wertschätzung der Unterschiede und Inspirationen jedes Einzelnen.

Performance /
Bühnenbild

Die Kunst der Party

2009

Präsentation der Workshops, in denen drei Schulklassen zusammenarbeiten, um eine Performance zu kreieren, die auf der Herstellung von Kostümen und Bühnenbildern nach dem Prinzip des Ausschneidens basiert.

ZielGruppe

Realschule / Gymnasium

Zeichnung /
Bildhauerei

Glücksraum

2024

Workshop mit jugendlichen
Geflüchteten

S27 Kunst und Bildung, Berlin

ZielGruppe

Grundschule / Realschule / Gymnasium

Ziele

- Die individuelle Kreativität fördern und gleichzeitig die Teamarbeit unterstützen.
- Die Entdeckung und den Respekt für die Vielfalt der vertretenen Kulturen fördern.
- Die Technik des Aluminium-Prägens als Ausdrucksmittel in der Kunst einführen.
- Experimentieren mit einer beweglichen Skulptur, Verhältnis von Gleichgewicht und Gewicht
- Experimentieren mit der Lichtinstallation, Verhältnis von

Schatten und Licht, Spiel mit
Lichtreflexionen.

- Entwicklung einer kritischen Denkweise durch Diskussionen rund um die Begriffe Glück, Freude und Freiheit.
- Die Welt des Hördokuments entdecken lassen
- Erlernen des Vokabulars in Bezug auf die verwendeten Werkzeuge, Materialien und kreativen Prozesse.

Papiergestaltung /
Zeichnung

Flächenritual

2024

Workshop zur Erstellung von
Spielbrettern an der Vorschule für
Kunst

La Fabrique des Arts / Carcassonne (Fr)

ZielGruppe

Hochschulstudium

Instantkomposition

2024

Workshop an der Vorschule für Kunst
La Fabrique des Arts / Carcassonne

ZielGruppe

Hochschulstudium

Instantkomposition ist eine Praxis, die aus der Musik und dem Tanz abgeleitet ist. Sehr nah an der Improvisation zeichnet sie sich durch die Verwendung von Partituren aus. Dieses Kompositionsprinzip beinhaltet das Zusammentreffen verschiedener Elemente, Materialien oder ausgewählter Objekte und ihre Verwendung in einem Raum im möglichen Dialog mit körperlicher und klanglicher Arbeit.

Troubleshop

2023

Kostume Workshop an der Universität
Toulouse-Jean-Jaurès, Toulouse

ZielGruppe

Hochschulstudium

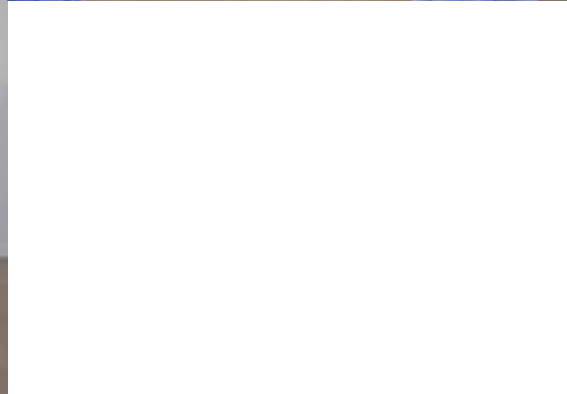
Troubleshop ist sowohl eine Installation als auch ein Format für partizipative Workshops rund um die Kostümerkreation, das Identitäten und Geschlechternormen hinterfragt. Das Projekt beschäftigt sich mit der Performativität durch Kleidung, indem es das Kollektiv, das Spiel und das Unbekannte in seinen kreativen Prozess einbezieht.

Die Installation ist wie eine Garderobe, ein Schwellenraum zwischen Fiktion und Realität. Die Inszenierung und die geschaffenen Räume – Spielräume, Arbeitsbereiche, Umkleieräume – luden die Teilnehmenden dazu ein, in ein Universum der Fiktionalisierung und Selbstneuschreibung einzutreten.

Körperausdruck /
Improvisation

NilDarpan

2017

spielerischer Theater-Workshop

Jüdisches Museum Berlin

ZielGruppe

Erwachsene

Theaterworkshop zur Produktion eines Videos, das von dem Theaterstück *Nil Darpan, der Indigospiegel* von Dinabandhu Mitra inspiriert wurde. Das Video wurde in Workshops produziert, in denen die Teilnehmer des Kunstprojekts gemeinsam improvisierten und mit pantomimischen sowie dramaturgischen Übungen Szenen aus dem Stück evozierten.

Abformen /
Keramik

Keramik

2023

S27 Kunst und Bildung, Berlin

Workshop für Gießkeramik,
bestehend aus :

- ein Workshop, um die Gipsformen herzustellen.
ZielGruppe Realschule /
Gymnasium
- eine Workshop, um die Auflagen zu glasieren.
ZielGruppe Grundschule /
Realschule / Gymnasium