

ROBERT HELMAN

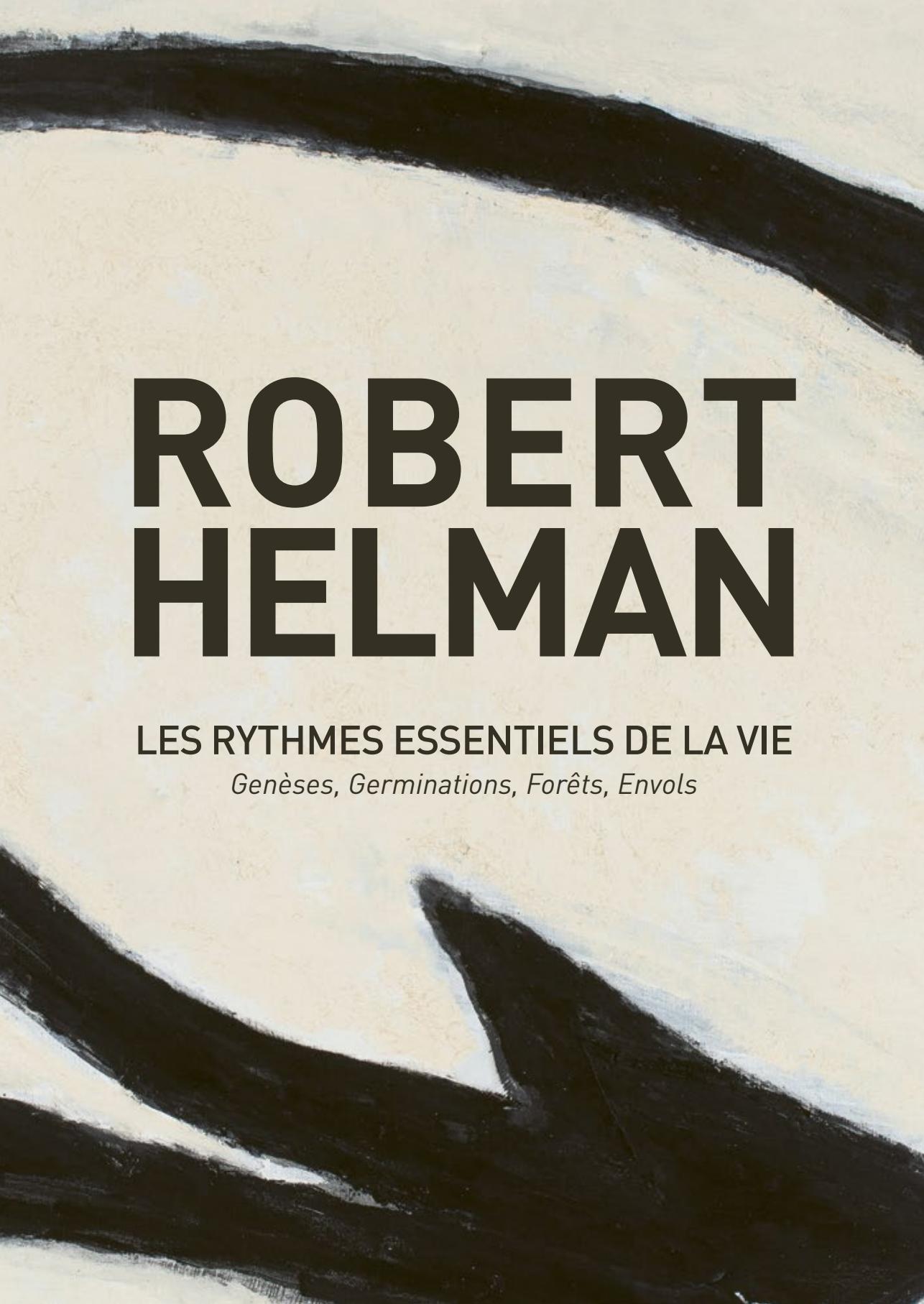
LES RYTHMES ESSENTIELS DE LA VIE

Genèses, Germinations, Forêts, Envols

DIANEDE POLIGNAC

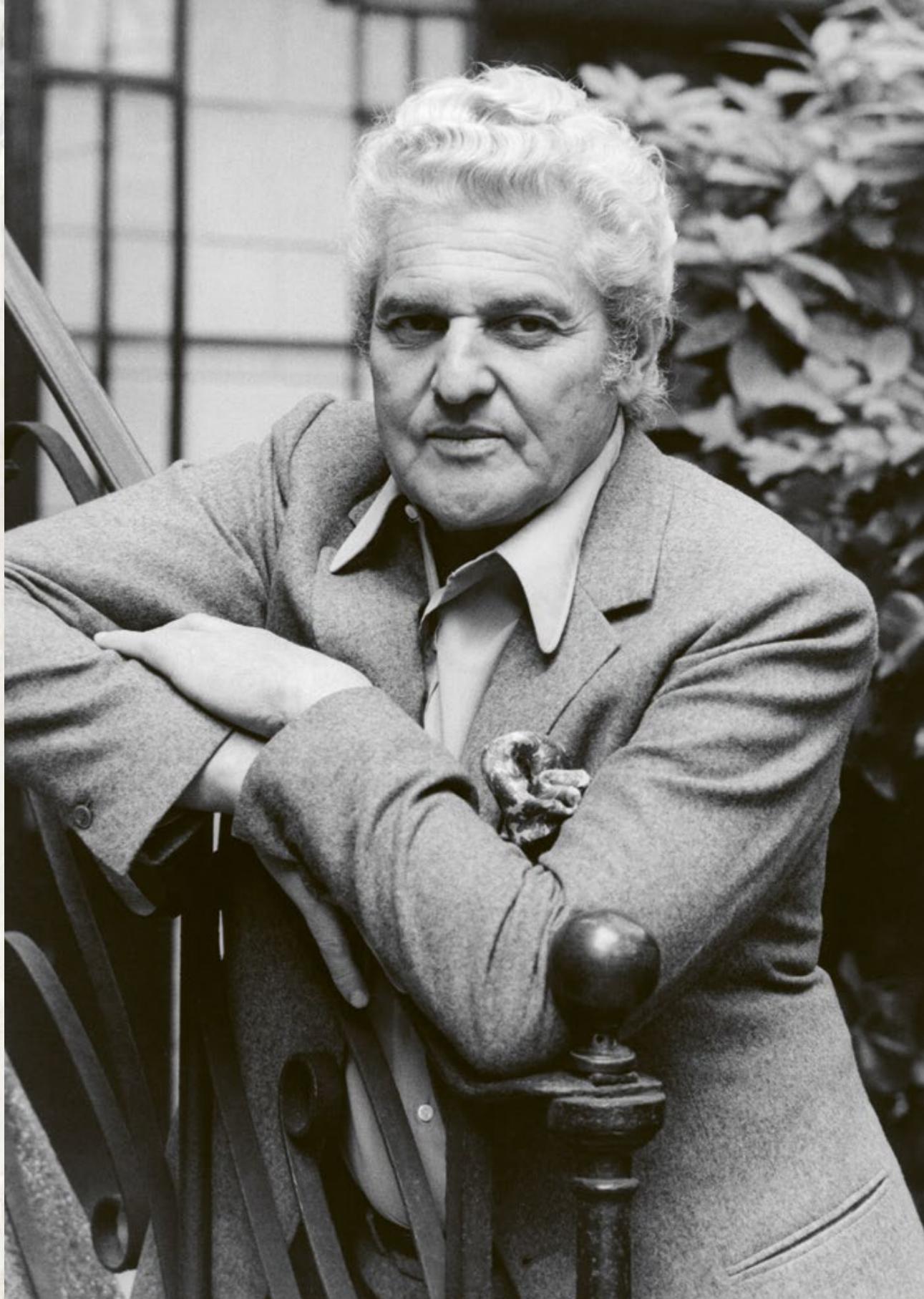
ROBERT HELMAN

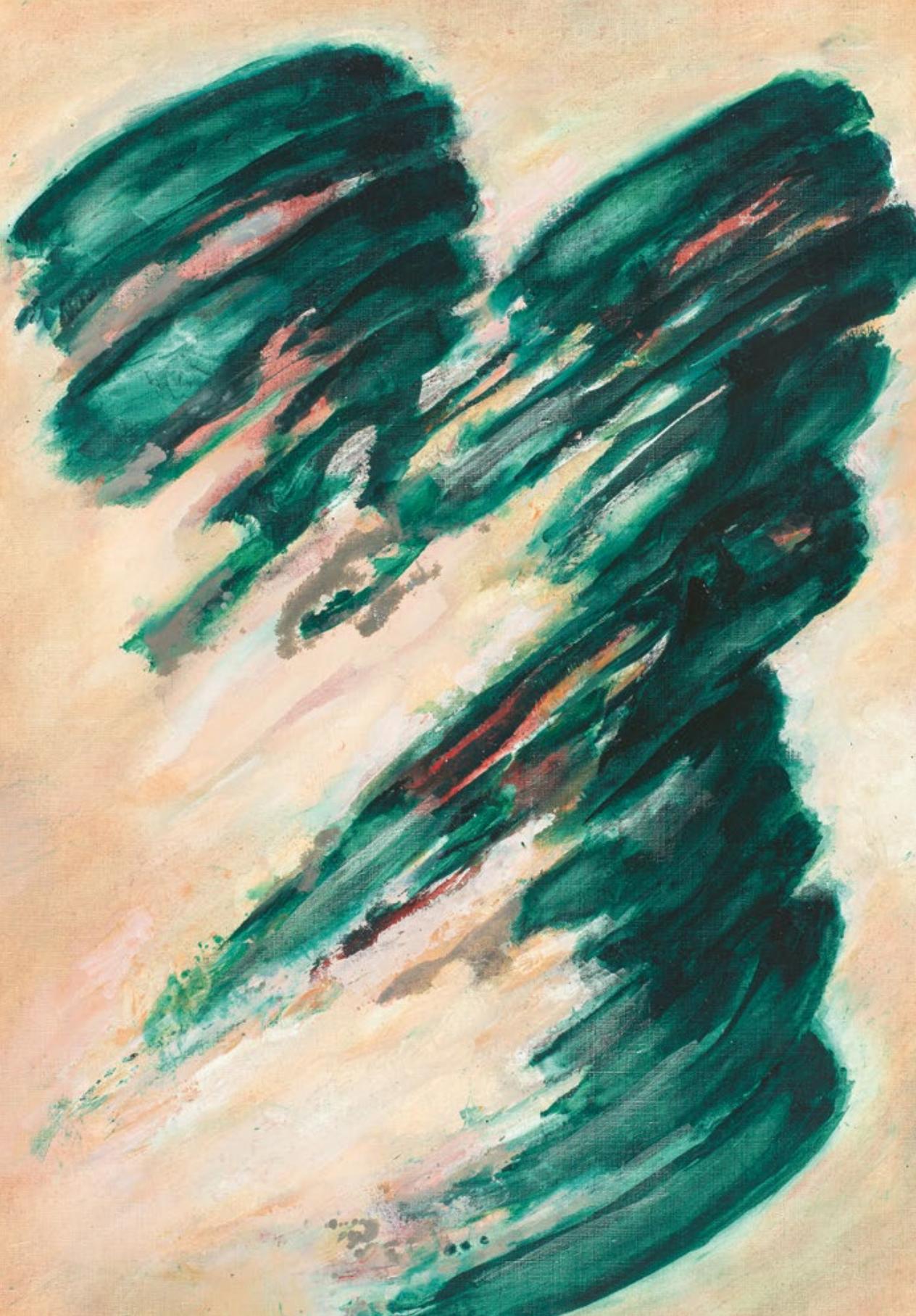

LES RYTHMES ESSENTIELS DE LA VIE

Genèses, Germinations, Forêts, Envols

Page 1 : Robert Helman devant son atelier,
45 rue Boissonade, Paris, France, 1972
Photo: Henri Tullio
Ci-contre: ENVOL, 1963 CA., détail, repr. p. 63

ROBERT HELMAN

LES RYTHMES ESSENTIELS DE LA VIE

Genèses, Germinations, Forêts, Envols

15 MAI - 27 JUIN 2025

DIANE DE POLIGNAC

Je me souviens encore, comme si c'était hier...

...de ma première rencontre avec Robert Helman dans son atelier à Montparnasse. Dès mon entrée dans les jardins du 45 de la rue Boissonade, je me suis trouvée au milieu d'arbres centenaires et j'ai entrevu des verrières d'ateliers d'artistes. Des chants d'oiseaux m'accompagnaient. Que de poésie dans ce lieu ! Sur le seuil d'un atelier se tenait un bel homme à la crinière blanche, au regard intense et bienveillant. Il m'a ouvert les bras pour m'accueillir comme sa fille¹.

À l'intérieur, les toiles étaient bien rangées, quelques affiches d'exposition tapissaient les murs, des pinceaux baignaient dans des pots, cela sentait l'essence de térébenthine, des tubes de couleur s'entassaient pêle-mêle sur la table de travail, des palettes et spatules étaient empilées, et surtout un tableau posé sur le grand chevalet attira mon regard. Le peintre m'a laissé m'approprier son œuvre. C'était une forêt à dominante orange, une symphonie de couleurs chaudes. Les coups de pinceaux fermes et décidés avaient formé en pâte sensuelle un entrelacement de troncs et de branches traversé par une douce lumière printanière. Plus je regardais cette œuvre, plus elle m'habitait, me transportant dans un monde poétique et pénétrant. Le dialogue silencieux qui s'installa entre Robert Helman, son tableau et moi fut un moment magique que je n'oublierai jamais. À la vue de mon émotion, il rompit le silence et m'offrit le tableau. Cette œuvre ne m'a jamais quittée et ne me quittera jamais. Elle fait désormais partie de ma vie.

1 -Je suis entrée dans la famille de Robert Helman en épousant son fils le réalisateur et scénariste Henri Helman.

Robert Helman et sa belle-fille Isabelle lors de l'exposition
Robert Helman au Palais des Congrès de Megève, France, 1988

Aujourd'hui, alors que j'ai la chance de vivre entourée d'œuvres de Robert Helman, mon émerveillement s'est naturellement prolongé avec la rédaction du Catalogue raisonné que j'ai débuté il y a quelques années. Je mesure chaque jour la richesse de son univers pictural en découvrant de nouveaux tableaux qui apparaissent, venus des quatre coins du monde au gré des ventes, ou des collectionneurs qui se signalent, et j'observe la constance avec laquelle Robert Helman s'est impliqué corps et âme dans un projet pictural mûrement pensé, dont l'aboutissement est la création d'une cosmogonie personnelle. Plus j'avance dans la connaissance de son œuvre, plus je réalise l'incroyable adéquation qui existe entre l'artiste et sa création. Une œuvre en mouvement perpétuel, comme l'a été la vie de cet homme d'action. Car si Robert Helman a beaucoup vécu dans son atelier, il n'allait pas tous les jours retrouver ses pinceaux. Ce bel homme, doté d'une énergie folle, a pleinement profité de la vie, fréquentant les milieux les plus divers. Il ne s'est pas contenté de retrouver ses amis peintres au Sélect, à la Coupole ou au Dôme à Montparnasse. Il aimait tout autant échanger avec ses amis poètes, écrivains et philosophes du Quartier Latin, que passer des soirées dans le Saint-Germain-des-Prés de la rue Saint-Benoit ou chez Castel. Parlant huit langues, homme à la fois d'Orient et d'Occident, Robert Helman a beaucoup voyagé et rencontré de célèbres critiques, marchands et collectionneurs étrangers, se créant les conditions pour exposer ses œuvres aux quatre coins de la planète.

La Genèse du monde est la matrice de son œuvre. Ses *Paysages imaginaires de la Genèse* composent un ensemble cohérent : *Germinations, Branches, Racines, Arbres, Forêts, Envols et Soleils*, des espaces telluriques dans lesquels il a parfois placé des

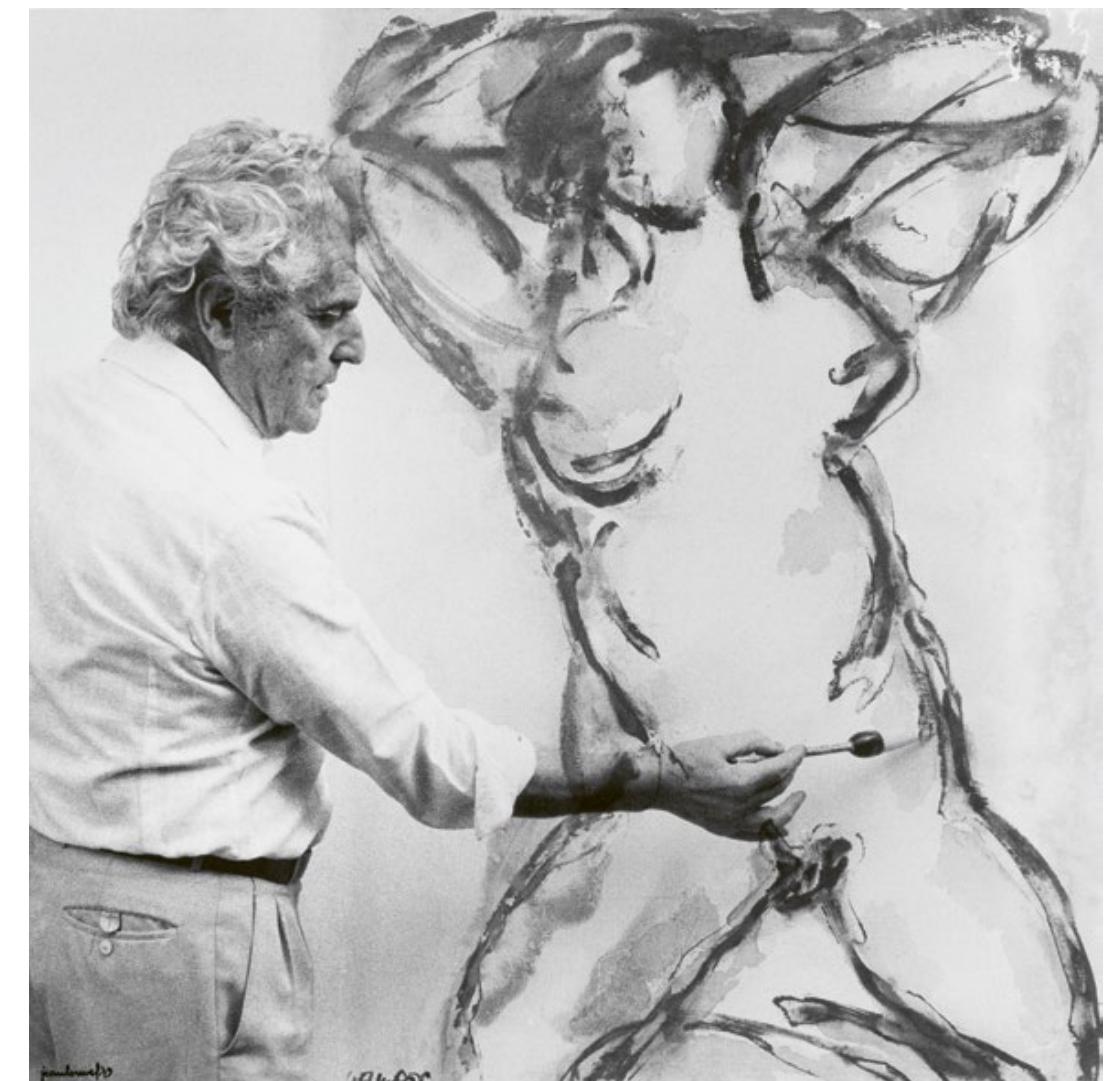
L'atelier de Robert Helman en Champagne, France, 2022

personnages-symboles (la danseuse, le musicien, le prophète, le couple d'amoureux, la femme et l'enfant...). Certains critiques parlent de « séries » mais ce terme me paraît réducteur pour Helman, il s'agit plutôt de « cycles », terme impliquant la notion de création « en devenir ». En travaillant sur le Catalogue raisonné, j'ai ainsi observé que certaines œuvres, que j'appelle « de transitions », permettent de voir comment Robert Helman passe d'un thème à un autre, d'un cycle à un autre.

Le peintre, qui a repris ses thèmes tout au long de sa vie, renouvelait sans cesse son interprétation du sujet, chaque toile s'inscrivant dans un enrichissement de la précédente. Il partait parfois d'un détail d'une ancienne toile pour en faire l'élément essentiel d'un nouveau cycle, assurant la continuité de sa cosmogonie. Il a ainsi construit un univers lyrique qui lui est propre et il s'y est tenu. Il n'a jamais dévié de son projet originel.

Ainsi, au fur et à mesure que les tableaux viennent enrichir le Catalogue raisonné, la sincérité qui fonde cette vaste cosmogonie s'est imposée, au même titre que la cohérence générale qui montre la fidélité de l'artiste à son projet. Cette unité de l'œuvre à travers une diversité exceptionnelle de compositions nous interpelle : ce n'est jamais le même tableau, jamais la même émotion, les signes sont toujours nouveaux, inattendus et les couleurs toujours chargées d'une forte puissance lyrique. La force vitale de l'œuvre nous ramène à l'homme. Parfois, au cours du minutieux travail d'archivage, alors que je me penche et m'interroge sur un tableau, je revois Robert Helman dans son atelier, debout devant son chevalet (il peignait toujours debout). La toile blanche prenait vie sous son pinceau et il me disait d'où il partait et où il voulait arriver, pourquoi il avait choisi tel médium, telles couleurs... Puis dans le silence s'installait un dialogue entre l'œuvre et son créateur, un miracle dont j'étais la spectatrice émue. Ses mots et ces moments précieux me guident encore aujourd'hui. Robert Helman répond à mes yeux à la merveilleuse définition de l'artiste exprimée par Élie Faure : « L'artiste nous raconte l'homme et l'univers à travers lui. Il dépasse l'instant, il élargit le lieu de toute la durée, de toute la compréhension de l'homme, de toute la durée et l'étendue de l'univers. Il fixe l'éternité mouvante dans sa forme momentanée. »²

Isabelle Helman, belle-fille de l'artiste
Présidente des Archives Robert Helman
Autrice du Catalogue raisonné

Robert Helman dans son atelier, 45 rue Boissonade, Paris, France, 1979
Photo : Jean Louvel

2 - Élie Faure, *Histoire de l'art*, Vol. 1 *L'art antique*, D'Histoire et d'art, Paris, Plon, 1939, p. 6

I can still remember, as it were yesterday...

...the first time I met Robert Helman in his Montparnasse studio. As I entered the gardens at 45 Rue Boissonade, I found myself surrounded by century-old trees and glimpses of the windows of artists' studios. I was accompanied by birdsong. What a poetic place! On the threshold of a studio stood a handsome man with a white mane and intense, kindly eyes. He opened his arms to welcome me as his daughter.¹

Inside, the canvases were neatly arranged, and a few exhibition posters lined the walls; there were brushes bathing in jars that smelled of turpentine and tubes of colour heaped haphazardly on the workbench, with palettes and spatulas piled high. One painting in particular on the large easel caught my eye. The painter gave me a chance to get to grips with the work. It was a forest, predominantly in orange, a symphony of colours. The firm, decisive brushstrokes had formed a sensual paste of intertwining trunks and branches bathed in a soft, spring light. The longer I looked at the piece, the more it took hold of me, transporting me into a poetic and penetrating world. The silent dialogue that took shape between Robert Helman, his painting and me created a magical moment that I will never forget. Seeing my emotional response, he broke the silence and gifted me the painting. The work has never left me and never will. It has become part of my life.

Today, fortunate as I am to live surrounded by Robert Helman's works, my sense of wonder has only naturally been extended by the Catalogue Raisonné of his work, which I began writing a few years ago. Every day, I consider the richness of his pictorial universe as I discover new paintings from all four corners of the world, appearing at the whim of a sale or from collectors making themselves known. I observe the constancy with which Robert Helman committed himself body and soul to a well-

1 - I became part of Robert Helman's family when I married his son, the director and screenwriter Henri Helman.

L'atelier de Robert Helman en Champagne, France, 2022

thought-through pictorial project, the culmination of which was the creation of a personal cosmogony. The more I learn about his work, the more I realise the incredible connection between the artist and his art. It is a work in perpetual motion, as was the life of this man of action. For although Robert Helman lived a great deal in his studio, he did not pick up his paintbrushes every day. This handsome man, who was gifted with a wild sense of energy, lived life to the full, frequenting the most diverse circles. He did not content himself with just meeting up with painter friends at the Coupole or at the Dôme in Montparnasse. He was just as fond of exchanging ideas with his poet, writer and philosopher friends in the Latin Quarter as he was spending evenings at Castel or on Rue Saint-Benoit in Saint-Germain-des-Prés. A man of both East and West, Robert Helman spoke eight languages and travelled widely, meeting famous foreign critics, dealers and collectors and thus creating the conditions for his work to be exhibited in every corner of the globe.

The genesis of the world is the matrix of his work. His *Imaginary Landscapes of Genesis* form a coherent whole, made up of *Germinations*, *Branches*, *Roots*, *Trees*, *Forests*, *Flights* and *Suns*, telluric spaces in which he would sometimes place symbolic figures (such as the dancer, the musician, the prophet, the couple in love, or the woman and child). Some critics use the term "series", but I find it somewhat reductive when talking about Helman; his work is more a question of "cycles", a term that suggests a notion of creation in the process of "becoming". While working on the Catalogue Raisonné, I have observed how certain works, which I call "transition" pieces, show how Robert Helman moves from one theme to another, one cycle to another.

The painter, who revisited his themes throughout his life, constantly renewed his interpretation of the subject, each canvas enriching the one before it. He would sometimes take a detail from an earlier painting and turn it into the essential element of a new cycle, ensuring the continuity of his cosmogony. As such, he constructed a lyrical universe that was unique to him, to which he remained true. He never deviated from his original project.

Robert Helman, 1966
Photo : droits réservés

As so, as more paintings are added to the Catalogue Raisonné, the sincerity that forms the foundation of this vast cosmogony becomes ever more apparent, as does the overall coherence that demonstrates the loyalty of the artist to his project. The unity of his work across an exceptional range of compositions says something to us, it is never the same painting, never the same emotion; the markings are always new and unexpected, and the colours are always charged with a potent sense of lyrical power. The vital force of the work brings us back to the man. Sometimes, when I am bent over examining a painting in the midst of my painstaking archiving work, I see Robert Helman again in his studio, standing in front of his easel (he always painted standing up). The white canvas would come to life under his brush, and he would tell me where he had started from and where he wanted to get to, why he had chosen a particular medium or a particular colour... Then, in the silence that took hold, a dialogue would develop between the work and its creator, a miracle that I would witness with great emotion. His words and those precious moments still guide me today. In my eyes, Robert Helman lives up to Elie Faure's wonderful definition of the artist: "The artist recounts man to us, and, through him, the universe. He goes beyond the moment, he lengthens the duration of time, he widens the comprehension of man, and extends the life and limit of the universe. He fixes moving eternity in its momentary form."²

Isabelle Helman, daughter-in-law of the artist
President of the Robert Helman Archives
Author of the Catalogue Raisonné

Robert Helman dans son atelier, 83 boulevard du Montparnasse, Paris, France, 1959
Photo: Jean Louvel

2 - Elie Faure, *Histoire de l'art, Vol. 1 L'art antique* [History of Art, Vol. 1, Ancient Art], D'Histoire et d'art, Paris, Plon, 1939, p. 6.

«Quand je peins l'arbre, la branche, l'envol, la forêt, la figure humaine, tout ce qui ne peut pas se faire en usine, tout ce qui n'est pas fabriqué, tout cela me passionne. Je trouve là un champ spirituel dans lequel je résonne, je me dépasse, et dans lequel je peux donner cours à une certaine poésie.»

C'est ainsi que le peintre Robert Helman évoque les thèmes qui scandent sa peinture. Il s'intéresse aux éléments vivants et cherche à saisir l'essence de la nature. Il exprime l'urgence d'un nouveau rapport au monde, d'une osmose entre l'Homme et son environnement. Son œuvre est universelle : « Prendre un détail et essayer de lui donner une puissance de généralité. C'est cela le secret, la règle essentielle de ma peinture. »

L'œuvre de Robert Helman se caractérise par un découpage en thèmes qui parcourent toute sa création. Ils se donnent naissance, se superposent, se fondent l'un dans l'autre. Chaque thème est englobant : traverse le temps, les techniques, les supports. L'artiste utilise l'huile, l'acrylique, la gouache, le pastel... Il explore aussi le vitrail, la tapisserie et le métal. Robert Helman apprécie particulièrement les matériaux vivants qui font écho à ses thèmes. Il raconte : « Si je me suis dirigé vers la tapisserie à un moment donné c'est parce que la laine, c'est un élément chaud, un élément vivant, il vient de l'animal. Si je peins sur des écorces d'arbre, c'est parce que c'est encore une matière qui a vécu. J'ai donc ce besoin de vie, d'une vie qui vibre. »

Cette exposition, titrée d'après une formule de Jean Cocteau au sujet de Robert Helman, propose de traverser l'œuvre du peintre à travers ses cycles pour en appréhender la richesse et l'harmonie.

Mathilde Gubanski
Galerie Diane de Polignac, Paris

Photo montage Robert Helman, 1975
© André Villers / Jean Nouvel

"When I paint a tree, a branch, flight, the forest, the human figure, all things that cannot be made in a factory, all things that are not manufactured, all of that fascinates me. It is in that place that I find a spiritual field in which I resonate, in which I surpass myself, and in which I can give expression to a certain poetry."

This is how the painter Robert Helman described the themes that punctuate his work. He was interested in living elements and sought to capture the essence of nature. He expressed the urgent need for a new relationship with the world, for a state of osmosis between humankind and its environment. His work is universal: "Take a detail and try to give it the power of generality. That is the secret, the essential rule of my painting."

Robert Helman's work is structured around a series of defining themes that run through his entire creative output. They give rise to one another, overlapping and melding into each other. Each theme is all-encompassing, transcending time, techniques and media. The artist used oils, acrylics, gouache, pastels, and more, also exploring stained glass, tapestry and metal. Helman particularly appreciated living materials that echoed his own themes. In his own words: "I turned to tapestry at a certain point because wool is a warm, living element that comes from animals. If I paint on tree bark, it is because it is yet another material that has lived. I have this need for life, for a kind of life that vibrates."

This exhibition, titled after an expression by Jean Cocteau about Robert Helman, invites the viewer on a journey through the painter's work, examining its themes with a view to capturing its richness and harmony.

Mathilde Gubanski
Diane de Polignac Gallery, Paris

L'atelier de Robert Helman en Champagne, France, 2022

GENÈSES

Le cycle fondateur de Robert Helman est la Genèse qu'il commence en 1945, de retour à Paris après son exil à Barcelone. «C'est à dire accouchement. De la création du monde.» explique-t-il à son ami Max-Pol Fouchet. Pour ce cycle, Helman a gardé de l'Espagne sa palette: «Je travaillais, et je continue du reste, avec la palette de Vélasquez, c'est-à-dire avec les sept couleurs (...). Généralement c'était des terres, des terres rouges, des terres ocre et des terres brisées pour ne pas employer les couleurs dures, métalliques.»

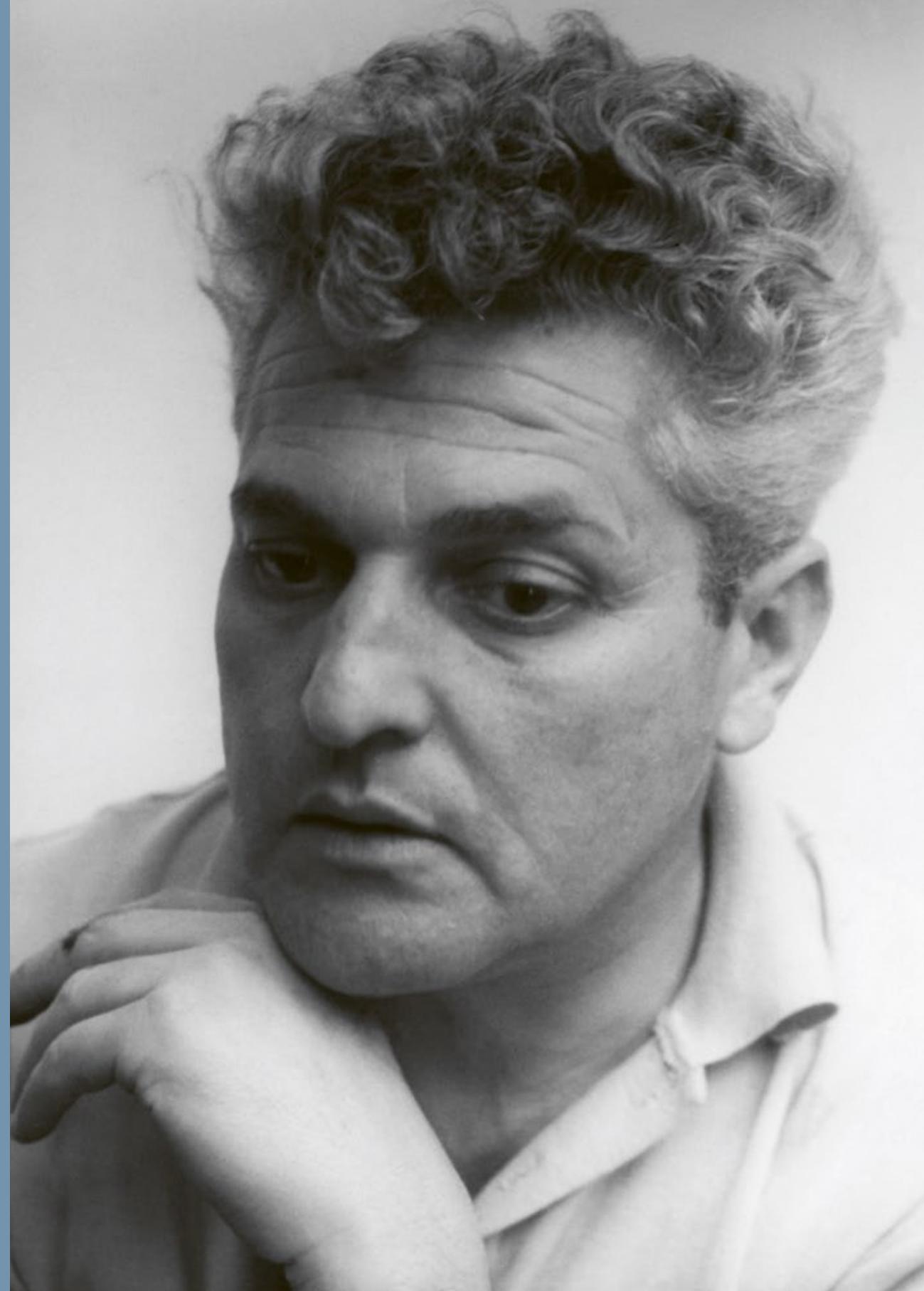
Helman peint la renaissance du monde après le traumatisme de la guerre. Ces Genèses sont des masses organiques, des magmas qui se meuvent et que rien ne peut arrêter. C'est la matière même du monde, en perpétuel devenir «C'est le processus de vie». Les tableaux de la Genèse décrivent une fusion originelle, alliance des «rêveries de la terre aux rêveries du feu» selon la formule de Gaston Bachelard.

GENESIS

The seminal cycle of Robert Helman's work was the Genesis series, which the artist began in 1945, on his return to Paris after a period of exile in Barcelona. As Helman explained to his friend Max-Pol Fouchet, "It means to give birth. The creation of the world." For this cycle, the artist kept his Spanish palette: "I worked, and I still work, with the palette of Velázquez, i.e. the seven colours (...). In general, I used earth tones, red earth tones, ochre tones and broken earth tones, so as not to use hard, metallic colours."

Helman painted the rebirth of the world after the trauma of war. These Genesis works are organic masses, shifting forms of magma that cannot be stopped by anything. They are the very substance of the world, in a perpetual state of becoming: "It is the process of life." The Genesis paintings depict an original fusion, a marriage of the "rêveries of the earth with the rêveries of fire", as Gaston Bachelard once put it.

Robert Helman dans son atelier, 83 boulevard du Montparnasse, Paris, France, 1959
Photo: Jean Louvel

GENÈSE, 1965 CA.

Huile sur toile - Oil on canvas
80 x 60 cm - 31 ½ x 23 ½ in.

Signé «HELMAN» en bas à droite
Signed "HELMAN" lower right

Œuvre incluse au Catalogue raisonné de Robert Helman (1910-1990)
et enregistrée sous le numéro 0830

Artwork included in Robert Helman's (1910-1990) Catalogue raisonné
and registered under number 0830

EXPOSITIONS - EXHIBITIONS

Le Paysage imaginaire, Huguette Arthur Bertrand, Robert Helman, Galerie Diane de Polignac, Paris, France, 6 décembre 2022 - 8 janvier 2023

Robert Helman, La Genèse, Éternité en devenir, Galerie Diane de Polignac, Paris, France,
11 mai - 10 juin 2023

BIBLIOGRAPHIE - BIBLIOGRAPHY

Mathilde Gubanski, *Le Paysage imaginaire. Huguette Arthur Bertrand - Robert Helman*,
cat. exp. (6 déc. 2022 - 3 jan. 2023), publ. num., Paris, Galerie Diane de Polignac, 2022

Clotilde Scordia, *Robert Helman, La Genèse, Éternité en devenir*, cat. exp. (11 mai - 10 juin 2023), Galerie Diane de Polignac, Paris, 2023, repr. p. 15

GENÈSE, 1981 CA.

Acrylique sur toile - Acrylic on canvas
92 x 65 cm - 36 ¼ x 25 ½ in.

Signé «HELMAN» en bas à droite
Signed "HELMAN" lower right

Œuvre incluse au Catalogue raisonné de Robert Helman (1910-1990)
et enregistrée sous le numéro 0929

Artwork included in Robert Helman's (1910-1990) Catalogue raisonné
and registered under number 0929

EXPOSITIONS - EXHIBITIONS

Robert Helman, *La Genèse, Éternité en devenir*, Galerie Diane de Polignac, Paris,
France, 11 mai - 10 juin 2023

Symphonie en bleu, Galerie Diane de Polignac, Paris, France, 4 décembre 2023 -
6 janvier 2024

BIBLIOGRAPHIE - BIBLIOGRAPHY

Clotilde Scordia, *Robert Helman, La Genèse, Éternité en devenir*, cat. exp. (11 mai - 10
juin 2023), Galerie Diane de Polignac, Paris, 2023, repr. p. 29

GENÈSE, 1982 CA.

Acrylique sur toile - Acrylic on canvas

162 x 130 cm - 63 ¾ x 51 ½ in.

Signé « HELMAN » en bas à droite

Signed "HELMAN" lower right

Œuvre incluse au Catalogue raisonné de Robert Helman (1910-1990)

et enregistrée sous le numéro 0153

Artwork included in Robert Helman's (1910-1990) Catalogue raisonné

and registered under number 0153

EXPOSITIONS - EXHIBITIONS

Helman, peintures 1943-1983. Rétrospective, Musée d'art moderne de Paris, Orangerie de Bagatelle, Paris, France, 10 mai - 13 juin 1983

Robert Helman, Les Paysages imaginaires de la Genèse, Musée Unterlinden, Colmar, France, 16 juin - 14 octobre 2007

Robert Helman. Rétrospective, Musées de Sens, Orangerie, Sens, France, 27 juin - 26 septembre 2010

Robert Helman, La Genèse, Éternité en devenir, Galerie Diane de Polignac, Paris, France, 11 mai - 10 juin 2023

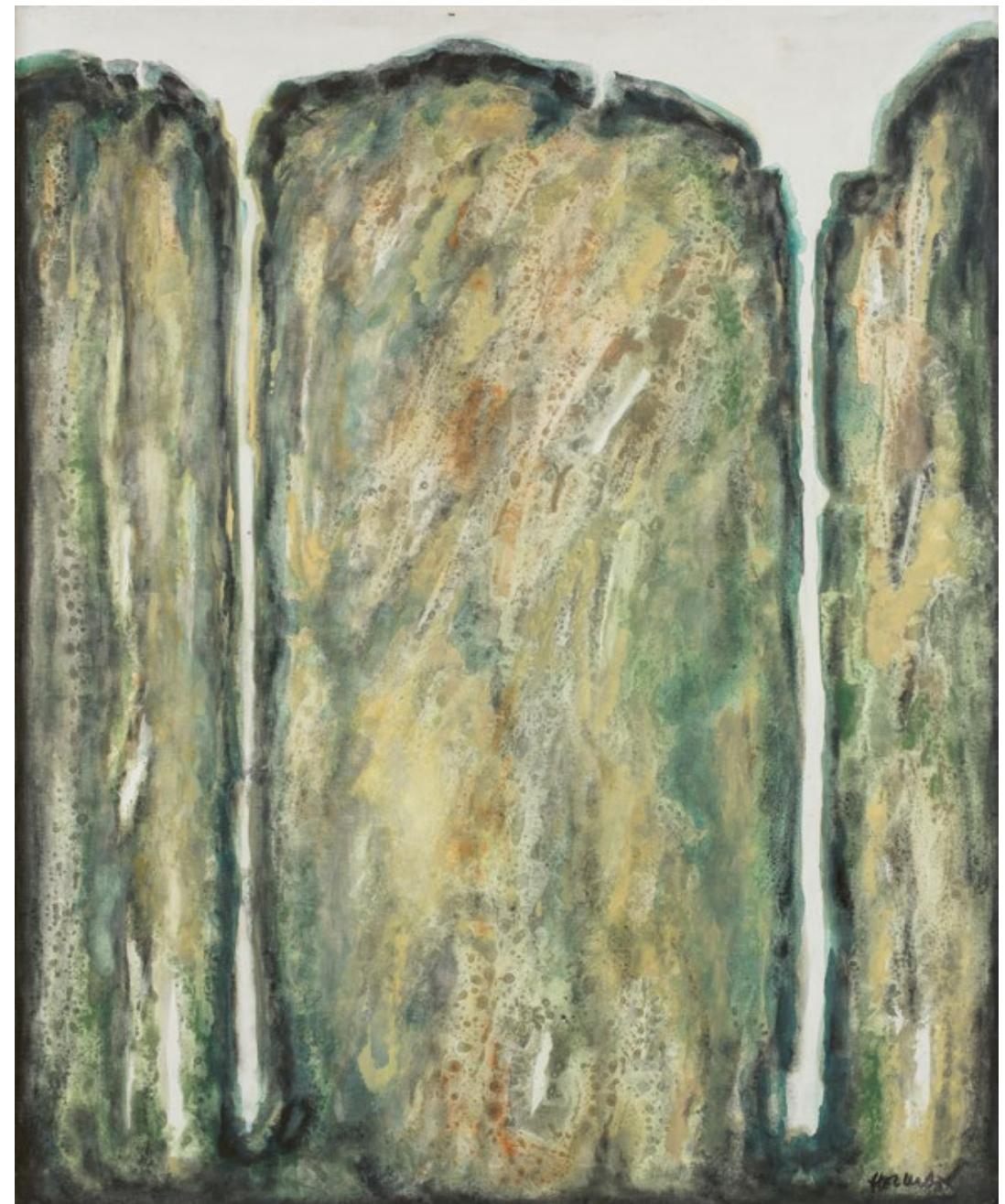
BIBLIOGRAPHIE - BIBLIOGRAPHY

Françoise Marquet (intr.), Jean Duvignaud, *Helman. Peintures 1943-1983*.

Rétrospective, cat. exp. (10 mai-12 juin 1983), Paris, Musée d'art moderne de Paris, Orangerie de Bagatelle, 1983

Lydia Harambourg, *Robert Helman, 1910-1990*, (16 juin-15 oct. 2007), Colmar, Musée Unterlinden, en co-édition avec Paris, Somogy ed. d'art, 2007, repr. (n. p.)

Clotilde Scordia, *Robert Helman, La Genèse, Éternité en devenir*, cat. exp. (11 mai - 10 juin 2023), Paris, Galerie Diane de Polignac, 2023, repr. p. 31

Les paysages imaginaires de la Genèse de Helman – qui sont l'aboutissement de sa longue quête de près d'un demi-siècle de combat avec la peinture – incarnent à mes yeux une des recherches les plus abouties de l'art moderne. Regardons ces cailloux transparents, à la frontière de la métamorphose du végétal au minéral, posés verticalement comme des murs de lumière. Je devine derrière ces formes, massives et radiantes, la longue suite des œuvres qui les précèdent, vivantes telles les arbres d'une immense forêt ; une sylve plastique qui est le thème ascétique qui n'a cessé d'inspirer Helman depuis qu'il peint. On connaît peu d'objectifs maintenus avec une telle implacable passion idéale. Et c'est pourquoi le geste de Helman est exemplaire. Il permet si j'ose dire, de juger des progrès et à travers l'évolution de l'œuvre, de l'insertion d'une démarche dans le siècle et des valeurs de son témoignage.

On remarquera d'abord que la peinture de Helman aujourd'hui est moins graphique, plus près de l'élan simple des choses, dépouillée des relations de la figuration et comme spiritualisée. Elle est composée à base de blanc absolu. Le peintre part du blanc pur pour faire vivre toutes les autres nuances et chaque tableau est un festival de demi-tons, de quart de tons, qui aboutissent finalement à faire chanter les couleurs et à recomposer dans la lumière le blanc pur.

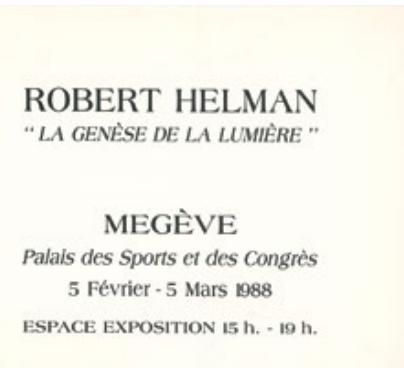
Helman, avec une grande austérité janséniste – car il est possédé par la grâce – nous démontre que la peinture-peinture est une vraie source de l'art d'aujourd'hui. Il n'a utilisé aucune des fausses intentions, qui du bout de ficelle au plastique, de la perspective à la matière épaisse, a conduit les peintres à toutes les aberrations du trucage. Disons qu'il a résolument écarté de sa route tous les folklores pour ne jouer que sur la tache sensible, la seule vibration de la couleur. Il nous prouve de façon éclatante que la peinture reste l'écran de la poésie pure.

Quelle merveille !

André Parinaud, *Helman : poésie pure*, cat. exp.
Robert Helman : Genèse-Paysage imaginaire,
 Galleria Guglielmo Tell, Chiasso, Suisse
 en collaboration avec Arte Mercato, 1977

Carton d'invitation à l'exposition Robert Helman « La Genèse de la lumière »
 Palais des Sports et des Congrès, Megève, France, 5 février - 5 mars 1988

ROBERT HELMAN
 "LA GENÈSE DE LA LUMIÈRE"
 MEGÈVE
 Palais des Sports et des Congrès
 5 Février - 5 Mars 1988
 ESPACE EXPOSITION 15 h. - 19 h.

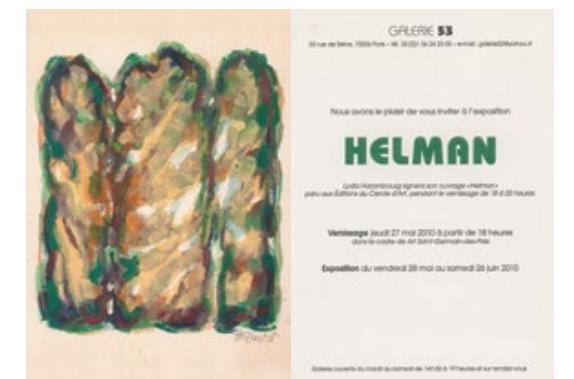
The imaginary landscapes of Genesis by Helman – which are the culmination of his long quest of almost half a century of combat with painting – embody, in my opinion, one of the most accomplished investigations of modern art. Let us look at these transparent stones, at the border of the metamorphosis from plant to mineral, positioned vertically like walls of light. Behind these massive and radiant forms, I can guess the long sequence of works that precede them, alive like the trees of an immense forest; an artistic forest which is the ascetic theme that has inspired Helman unceasingly since he started painting. Few objectives are known that have been maintained with such implacable and idealistic passion. And that is why Helman's approach to gesture is so exemplary. It allows us, if I may be so bold as to say, to judge progress and, through the evolution of the work, the introduction of an approach in the century and the values of its testimony.

We may note, first of all, that Helman's painting today is less graphic, closer to the simple momentum of things, stripped of the relations of figuration, as if spiritualised. It is composed of a base of absolute white. The painter starts from pure white to bring all the other shades to life, and each painting is a festival of half-tones and quarter-tones, which ultimately make the colours sing and the pure white appear recomposed in the light.

Helman, with great Jansenist austerity – for he is possessed by grace – shows us that painting by painting is a true source of art today. He has not used any false intentions, which, from the piece of string to the plastic form, from perspective to thickly laid materials, have led painters to all aberrations of trickery. In other words, he has resolutely rejected all folklore in order to play on the path of sensibility alone, the sole vibration of colour. He proves to us in a brilliant way that painting remains the screen through which pure poetry is displayed.

What a marvell!

André Parinaud, *Helman : poésie pure*, ex. cat.
Robert Helman : Genèse-Paysage imaginaire,
 Galleria Guglielmo Tell, Chiasso, Switzerland
 in collaboration with Arte Mercato, 1977

Carton d'invitation à l'exposition Helman,
 Galerie 53, Paris, France, 28 mai - 26 juin 2010

GERMINATIONS

Après la Genèse du monde, Robert Helman étend le thème de la création avec le cycle des Germinations. Ces œuvres prennent des formes diverses : des touches éparses qui évoquent des pollens portés par le vent, des branches verticales comme des arbustes naissants ou des barres sombres et resserrées qui annoncent la forêt à venir. Les palettes sont multiples : telluriques, orangées, ou sylvestres ; évoquant le limon fertile, le feu créateur ou la plante prolifique.

Les Germinations sont les représentations picturales d'un frémissement vital. Ce sont des éléments originels, protéiformes et dynamiques à l'aube de leur voyage.

GERMINATIONS

After the Genesis of the world, Robert Helman extended the theme of creation with the Germination cycle. The works in this series take a variety of forms: scattered strokes evoking pollen carried on the wind; vertical branches like budding shrubs; and dark, tightly packed rods heralding the arrival of the forests to come. They feature many palettes: from earthy to orange-based and sylvan tones, evoking fertile silt, the fire of creation or the prolific plant.

The Germination works are pictorial representations of a vital tremor. They are original, protean and dynamic elements at the dawn of their journeys.

Robert Helman à la Galerie Cavalero, Cannes, France, 1963
Photo : Ferrero, Nice

GERMINATION, 1955 CA.

Huile sur toile - Oil on canvas
76 x 95 cm - 29 15/16 x 37 3/8 in.

Signé « HELMAN » en haut à droite
Signed 'HELMAN' upper right

Œuvre incluse au Catalogue raisonné de Robert Helman (1910-1990)
et enregistrée sous le numéro 0826
Artwork included in Robert Helman's (1910-1990) Catalogue raisonné
and registered under number 0826

EXPOSITIONS - EXHIBITIONS

Robert Helman, Galerie Henri Benezit, Paris, France, 18 novembre - 3 décembre 1955
Le Paysage imaginaire. Huguette Arthur Bertrand, Robert Helman, Galerie Diane de Polignac, Paris, France, 6 décembre 2022 - 8 janvier 2023

BIBLIOGRAPHIE - BIBLIOGRAPHY

Mathilde Gubanski, *Le Paysage imaginaire. Huguette Arthur Bertrand - Robert Helman*,
cat. exp. (6 déc. 2022 - 3 jan. 2023), publ. num., Paris, Galerie Diane de Polignac, 2022,
repr. p. 11

GERMINATION, 1957 CA.

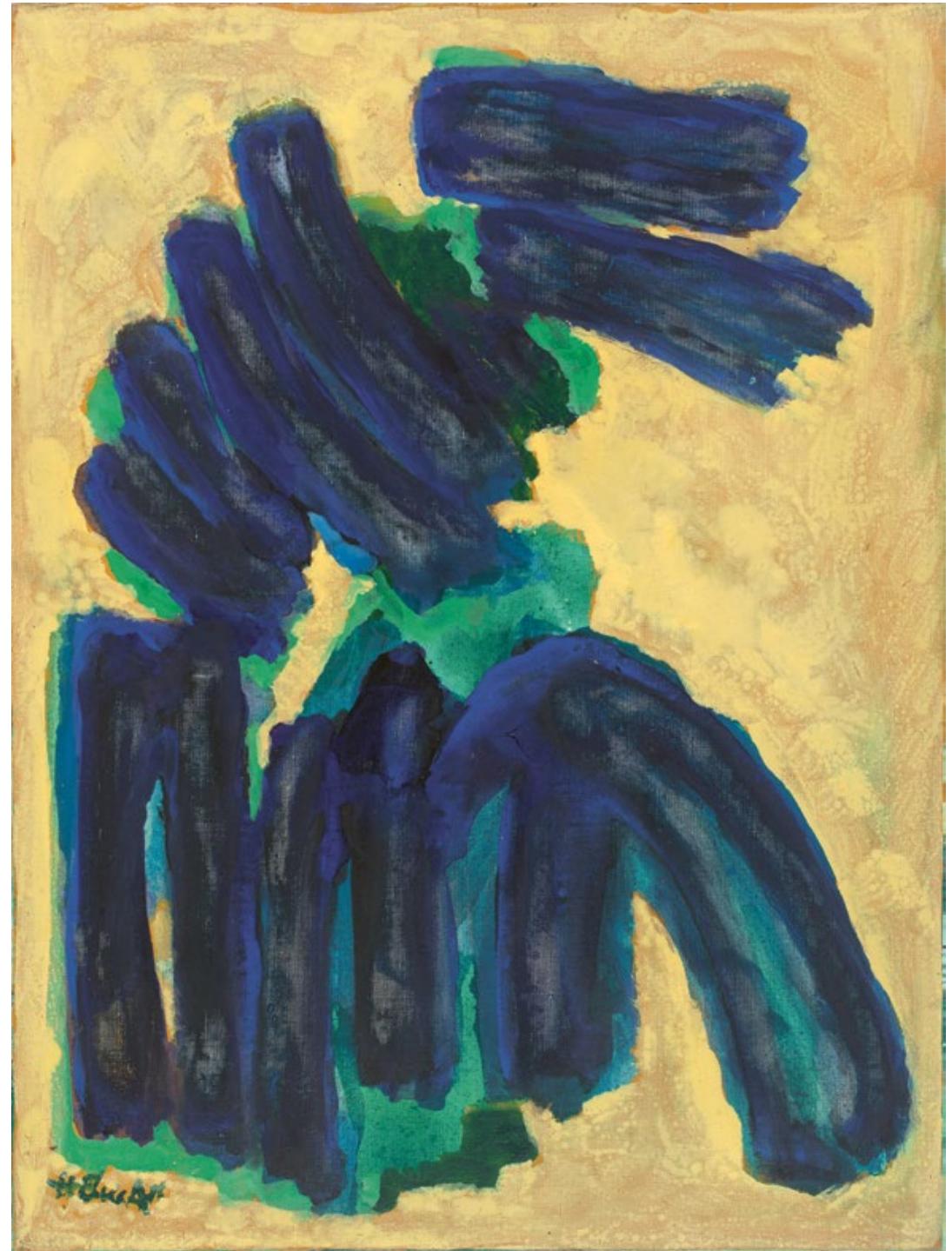
Huile sur toile - Oil on canvas
73 x 54 cm - 28 ¾ x 21 ¼ in.

Signé «HELMAN» en bas à gauche
Signed "HELMAN" lower left

Œuvre incluse au Catalogue raisonné de Robert Helman (1910-1990)
et enregistrée sous le numéro 0276
Artwork included in Robert Helman's (1910-1990) Catalogue raisonné
and registered under number 0276

BIBLIOGRAPHIE - BIBLIOGRAPHY

Lydia Harambourg, *Helman*, Paris, Cercle d'Art en co-édition avec les Musées de Sens,
coll. «Découvrons l'art du XXe siècle», 2010, repr. (n.p.)

GERMINATION, 1964

Huile sur toile - Oil on canvas
81 x 100 cm - 31 7/8 x 39 3/8 in.

Signé «HELMAN» en bas à droite
Signed "HELMAN" lower right

Œuvre incluse au Catalogue raisonné de Robert Helman (1910-1990)
et enregistrée sous le numéro 1204
Artwork included in Robert Helman's (1910-1990) Catalogue raisonné
and registered under number 1204

EXPOSITION - EXHIBITION

Helman, Galerie Beno d'Incelli, Paris, France, 10 mars - 10 avril 1965

GERMINATION, 1982

Acrylique sur toile - Acrylic on canvas
73 x 60 cm - 28 ¾ x 23 ½ in.

Signé « HELMAN » en bas à gauche
Signed "HELMAN" lower left

Œuvre incluse au Catalogue raisonné de Robert Helman (1910-1990)
et enregistrée sous le numéro 1143
Artwork included in Robert Helman's (1910-1990) Catalogue raisonné
and registered under number 1143

GERMINATION, 1987

Acrylique sur toile - Acrylic on canvas
65 x 81 cm - 25 $\frac{1}{16}$ x 31 $\frac{7}{8}$ in.

Signé «HELMAN» en bas à gauche
Signed "HELMAN" lower left

Œuvre incluse au Catalogue raisonné de Robert Helman (1910-1990)
et enregistrée sous le numéro 0337
Artwork included in Robert Helman's (1910-1990) Catalogue raisonné
and registered under number 0337

GERMINATION, 1987

Huile sur toile - Oil on canvas
130 x 162 cm - 51 ¾ x 63 ¾ in.

Signé «HELMAN» en bas à gauche
Signed "HELMAN" lower left

Œuvre incluse au Catalogue raisonné de Robert Helman (1910-1990)
et enregistrée sous le numéro 0733
Artwork included in Robert Helman's (1910-1990) Catalogue raisonné
and registered under number 0733

Sourcier inspiré des nappes souterraines qu'il sonde avec son pinceau, Helman avance sur le chemin qui le mène de la conscience laconique à la certitude. Il y parvient par l'emploi des plus grands formats correspondant à son aspiration pour une « totalité de l'existence ». Tout prend un sens dans sa démarche d'une montée progressive, de la graine à l'être, de la matière à l'esprit. La semence féconde, germe pour une moisson lumineuse et prolixe. Avec les « Germinations », il atteint son moyen d'expression qu'il désigne du terme « d'absolu » et qui est prédilection à la vie. Ce désir de fusion pourra développer des variations, leurs voyages partent toujours de schémas communs, énoncés dès les premiers paysages, pour aboutir à une intégration de l'existence et de l'environnement. La fissure est la matrice initiale, la crevasse dans le flanc de la montagne, la bânce par où pénètre la lumière ou encore l'échancrure béante du volcan et leurs métamorphoses formelles s'unissent en des galaxies efflorescentes. Graines ou nébuleuses, les formes ne sont jamais statiques et s'intègrent dans l'espace grâce à des dessous travaillés absorbant la touche, dont la résonance chromatique anime toute la surface du tableau.

Lydia Harambourg, *Robert Helman*, cat. exp.,
Galerie Nicolas Deman, Paris, 2000, p. 5-7 (extrait)

Robert Helman - *L'Automne* - 1957
Huile sur toile - 81 x 116 cm - cycle Germinations
Musée d'art moderne de la ville de Paris, Paris, France

An inspired diviner of subterranean layers that he would sound out with his brush, Helman made his way forward along a path that would lead him from laconic awareness to certainty. He achieved this by using larger formats, which reflected his pursuit of a “totality of existence”. Everything assumed meaning along his path of gradual ascent, from seed to being, matter to spirit. The fertile seed germinated, springing forth into a luminous, prolific harvest. With the artist's Germination works, he found his means of expression, which he described as “absolute”, and which was a predilection for life. This desire for fusion would develop into variations, their journeys starting nonetheless from common patterns, laid out in the very first landscapes, to arrive at an integration of existence and environment. The fissure was the initial matrix, the crack in the side of the mountain, the gap through which the light breaks, or the gaping aperture of the volcano, the metamorphoses of their forms uniting in efflorescent galaxies. Whether seeds of nebulae, the forms are never static; they are integrated into the space thanks to the crafted backgrounds that absorb the strokes, the chromatic resonance of which animates the entire surface of the painting.

Lydia Harambourg, *Robert Helman*, ex. cat.,
Galerie Nicolas Deman, Paris, 2000, p. 5-7 (extract)

Carte postale éditée par le Musée Unterlinden de Colmar à l'occasion de l'exposition célébrant son 170ème anniversaire, (14 oct. 2023 - 4 mars 2024)
Œuvre illustrée : *Ailleurs Bleu*, 1972, Huile sur toile, 114 x 196 cm
Musée Unterlinden, Colmar, France
© Musée Unterlinden, Colmar - Photo : C. Kempf
Fréppel Imprimeur, Wintzenheim, 2023

FORÊTS

Le cycle des Forêts est inspiré des souvenirs d'enfance de Robert Helman et de ses voyages dans les Carpates : « Cela m'impressionnait toujours les Carpates, la forêt, qui est très similaire à celle de l'Auvergne et de la Galicie, au nord du Portugal, et aussi en Espagne. Ce sont des lieux qui ont un lyrisme, un mystère de la forêt, vraiment le contre-point de la plaine. »

Ses Forêts sont denses et labyrinthiques, héritées du romantisme allemand et du surréalisme. Elles enveloppent tout, laissant à peine poindre la lumière à travers les branches entrecroisées. Le tableau est tout en profondeur, sans limite et semble s'étendre à l'infini pour tout avaler sur son passage. C'est une forêt sauvage et primitive, qui échappe à l'ordre et à la domestication. « C'est une forêt par le côté mystérieux et angoissant, le côté gréginaire d'émotion de la forêt, c'est cela que j'ai voulu inscrire sur la toile. »

FORESTS

The Forests cycle was inspired by Robert Helman's childhood memories and his travels in the Carpathian Mountains: "I was always struck by the Carpathians, the forest, which is very similar to the forests of Auvergne and Galicia, in northern Portugal and also Spain. They are places that have a kind of lyricism, a mystery to the forest, which is really the counterpoint to the plains."

Helman's Forest works are dense and labyrinthine, carrying the legacy of German Romanticism and Surrealism. They envelop everything, barely allowing the light to peek through the criss-crossing branches. The canvas is boundless in depth, seemingly stretching to infinity, swallowing everything in its path. This is a wild, primitive forest that escapes order and domestication. "This is the mysterious, anguished side of the forest, the emotionally gregarious side of the forest, and that is what I wanted to put down on the canvas."

Robert Helman dans son atelier, 45 rue Boissonade, Paris, France, 1981

FORêt, 1969

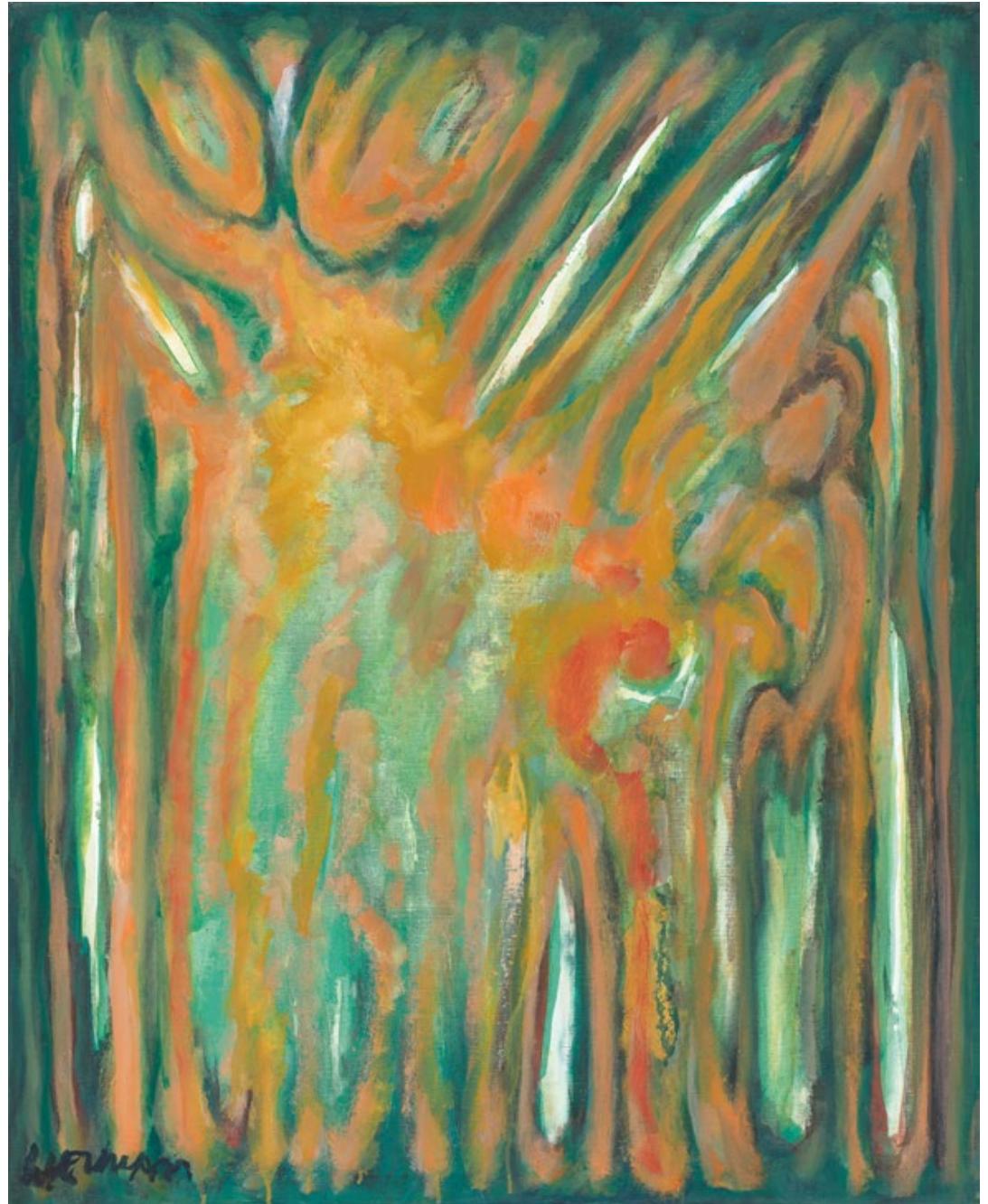
Huile sur toile - Oil on canvas
81 x 65 cm - 31 7/8 x 25 1/2 in.

Signé «HELMAN» en bas à gauche
Signed "HELMAN" lower left

Œuvre incluse au Catalogue raisonné de Robert Helman (1910-1990)
et enregistrée sous le numéro 0047
Artwork included in Robert Helman's (1910-1990) Catalogue raisonné
and registered under number 0047

BIBLIOGRAPHIE - BIBLIOGRAPHY

Lydia Harambourg, *Robert Helman*, monographie, Musée Unterlinden, Colmar,
en co-édition avec Somogy ed. d'art, Paris, 2007, repr. en couleur (n.p.)

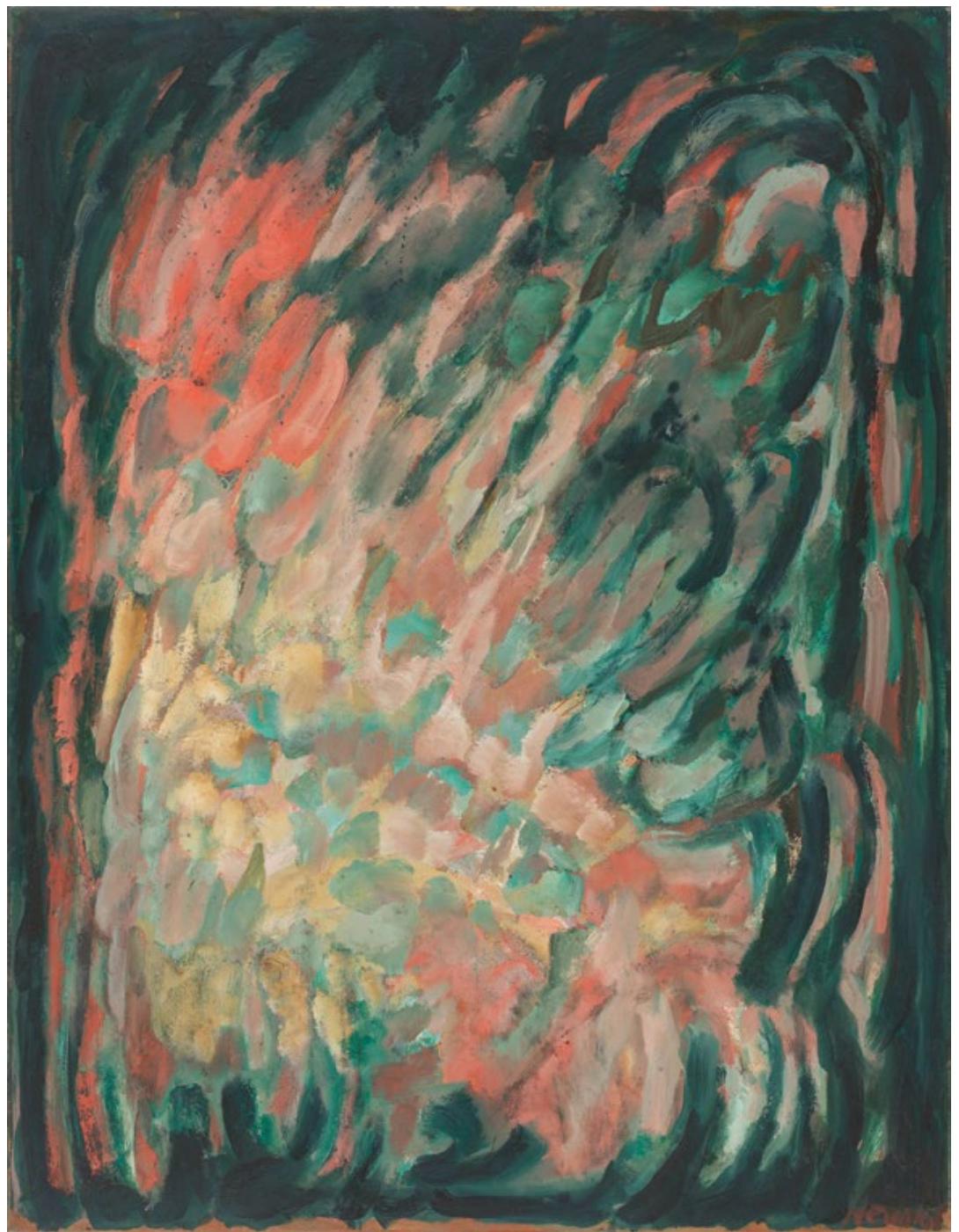

FORÊT, 1969 CA.

Huile sur toile - Oil on canvas
116 x 89 cm - 45 1/16 x 35 1/16 in.

Signé «HELMAN» en bas à droite
Signed "HELMAN" lower right

Œuvre incluse au Catalogue raisonné de Robert Helman (1910-1990)
et enregistrée sous le numéro 1237
Artwork included in Robert Helman's (1910-1990) Catalogue raisonné
and registered under number 1237

FORÊT, 1969 CA.

Huile sur toile - Oil on canvas
80 x 80 cm - 31 ½ x 31 ½ in.

Signé «HELMAN» en bas à droite
Signed "HELMAN" lower right

Œuvre incluse au Catalogue raisonné de Robert Helman (1910-1990)
et enregistrée sous le numéro 1218
Artwork included in Robert Helman's (1910-1990) Catalogue raisonné
and registered under number 1218

FORÊT, 1973

Acrylique sur toile - Acrylic on canvas

92 x 65 cm - 36 1/4 x 25 1/2 in.

Signé « HELMAN » en bas à droite

Signed "HELMAN" lower right

Œuvre incluse au Catalogue raisonné de Robert Helman (1910-1990)
et enregistrée sous le numéro 0369

Artwork included in Robert Helman's (1910-1990) Catalogue raisonné
and registered under number 0369

EXPOSITIONS - EXHIBITIONS

Robert Helman : *Genèse - Paysage imaginaire*, Galerie Gordon, Tel-Aviv, Israël, mai 1977

Robert Helman : *Genèse - Paysage imaginaire*, Galleria Guglielmo Tell, Chiasso, Suisse,
3 - 17 juin 1977

Robert Helman, Galerie Nicolas Deman, Paris, France, 15 juin - 15 juillet 2000

Le Paysage imaginaire, Huguette Arthur Bertrand, Robert Helman, Galerie Diane de Polignac, Paris, France, 6 décembre 2022 - 8 janvier 2023

Robert Helman, *La Genèse, Éternité en devenir*, Galerie Diane de Polignac, Paris, France,
11 mai - 10 juin 2023

BIBLIOGRAPHIE - BIBLIOGRAPHY

André Parinaud, Max-Pol Fouchet, *Robert Helman : Genèse - Paysage imaginaire*, cat.
exp. (3 - 17 juin 1977), Galleria Guglielmo Tell, Chiasso, en collaboration avec la revue
Arte Mercato, Milan, 1977, repr. p. 4

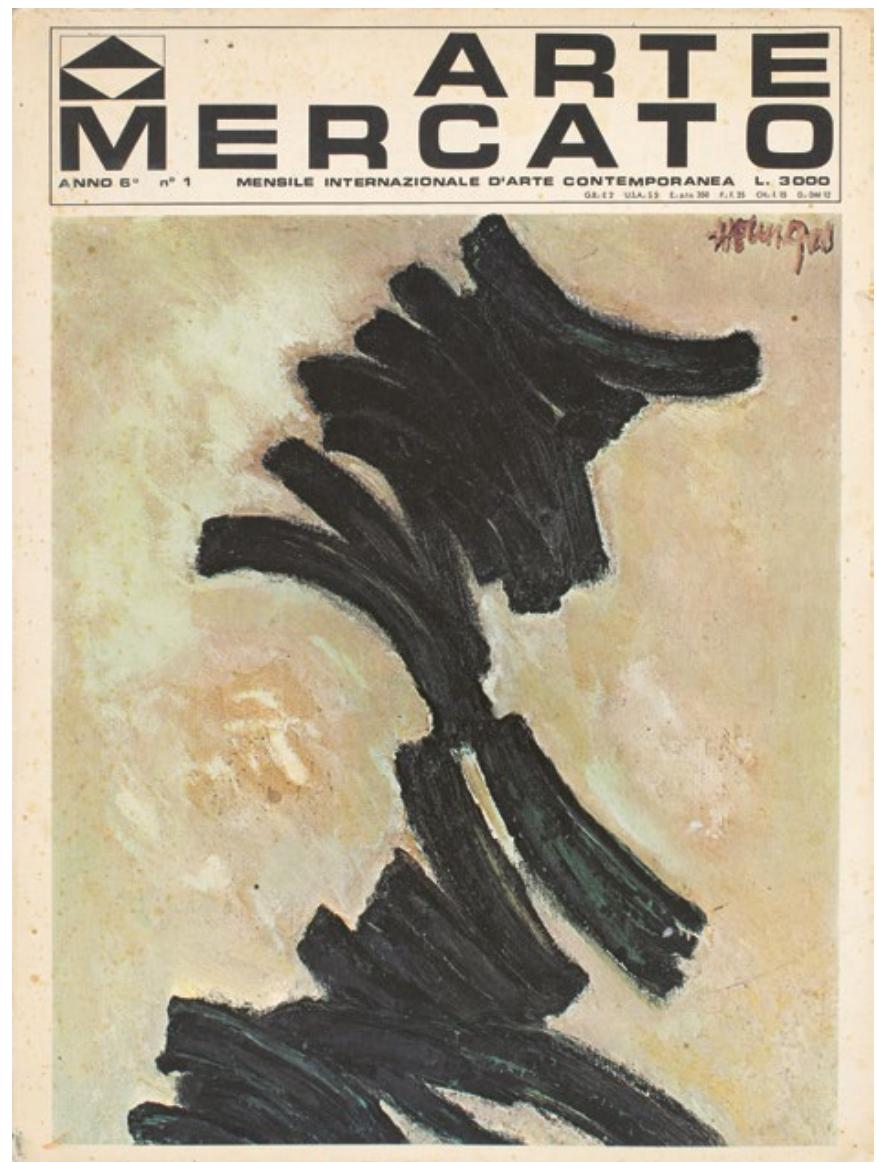
« Robert Helman », revue *Arte Mercato*, 6e année, n°1, Milan, 1977, repr. p. 274

Lydia Harambourg, *Robert Helman*, cat. exp. (15 juin - 15 juill. 2000), Galerie Nicolas
Deman, Paris, 2000, repr. p. 29

Mathilde Gubanski, *Le Paysage imaginaire. Huguette Arthur Bertrand - Robert Helman*,
cat. exp. (6 déc. 2022 - 3 jan. 2023), publ. num., Paris, Galerie Diane de Polignac, 2022

Clotilde Scordia, *Robert Helman, La Genèse, Éternité en devenir*, cat. exp. (11 mai - 10
juin 2023), Galerie Diane de Polignac, Paris, 2023, repr. p. 25

«Robert Helman», revue Arte Mercato,
6ème année, n°1, Milan, 1977, repr. p. 274

Painting like action: this is the essence of Helman's work. He doesn't give up to contemplations and emotions, this artist lives immersed in realities. His painting is really action; action free from precariousness. The most important element in Helman's painting isn't the instinct but the mental process of concentration and reflection.

Peinture comme action: voilà l'essence de l'œuvre de cet artiste. Helman ne s'adonne pas à la vie contemplative et émotive mais il vit plongé dans la réalité. Sa peinture est vraiment action; action libre de toute précarité. L'élément le plus important dans sa peinture n'est pas l'instinctivité mais le procès mental de concentration et réflexion.

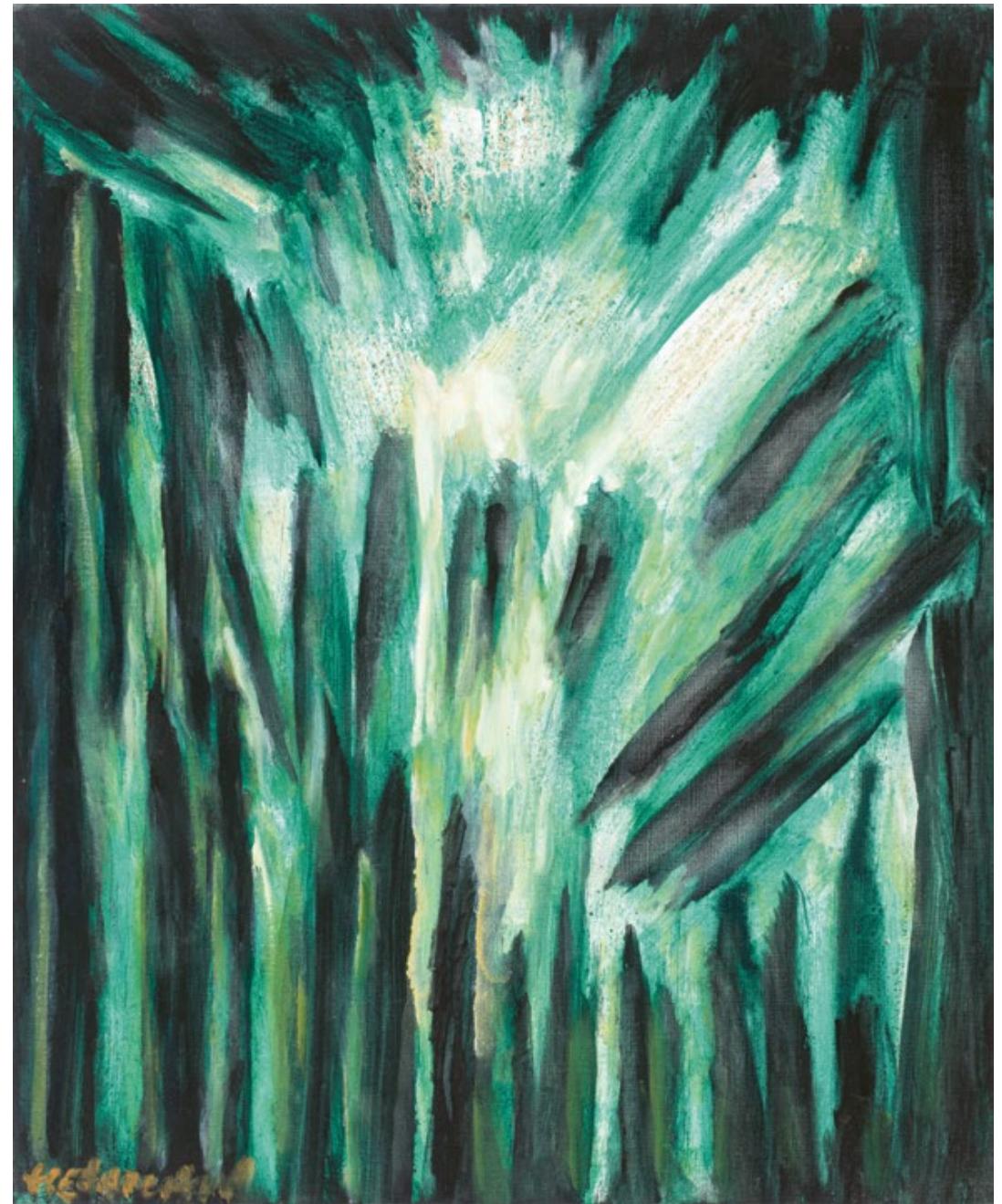
Pintura como acción: éste es el punto fundamental de la obra de Helman. Lo cual significa que Helman vive profundamente sumergido en la realidad, percive las particularidades más íntimas, pero no acepta de abandonarse a la contemplación, a la emoción. Su pintura es gesto, ciertamente libre de todas las escamas que lo rinden precario: Porque aquello que importa a Helman no es tanto el elemento instintivo, cuanto el proceso mental de concentración y reflexión.

FORÊT, 1973

Huile sur toile - Oil on canvas
73 x 60 cm - 28 ¾ x 23 ½ in.

Signé «HELMAN» en bas à gauche
Signed "HELMAN" lower left

Œuvre incluse au Catalogue raisonné de Robert Helman (1910-1990)
et enregistrée sous le numéro 1128
Artwork included in Robert Helman's (1910-1990) Catalogue raisonné
and registered under number 1128

FORÊT, SAISON, 1973 CA.

Huile sur toile - Oil on canvas
46 x 55 cm - 18 1/8 x 21 5/8 in.

Signé « HELMAN » en bas à gauche
Signed "HELMAN" lower left

Œuvre incluse au Catalogue raisonné de Robert Helman (1910-1990)
et enregistrée sous le numéro 1100
Artwork included in Robert Helman's (1910-1990) Catalogue raisonné
and registered under number 1100

EXPOSITION - EXHIBITION

Robert Helman Gemälde, Galerie Limmer, Fribourg, Allemagne, avril - mai 1981

BIBLIOGRAPHIE - BIBLIOGRAPHY

Castor Seibel, *Robert Helman Gemälde*, cat. exp. (avr. - mai 1981), Galerie Limmer,
Fribourg, 1981

Lydia Harambourg, *Robert Helman*, monographie, Musée Unterlinden, Colmar,
en co-ed. avec Somogy ed. d'art, Paris, 2007, repr. détail (n.p.)

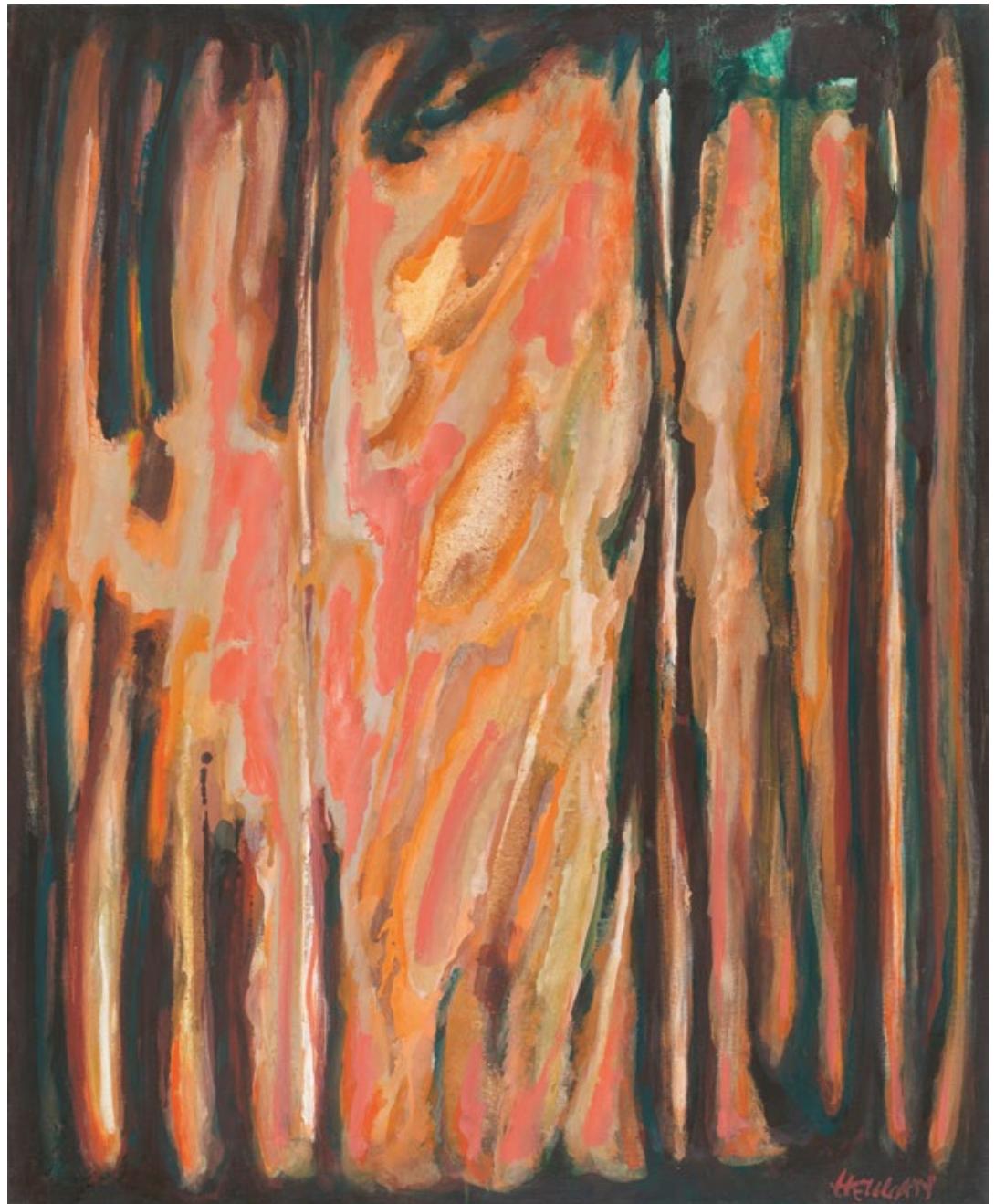

FORÊT, 1975 CA.

Acrylique sur toile - Acrylic on canvas
100 x 81 cm - 39 ¾ x 31 ¾ in.

Signé «HELMAN» en bas à droite
Signed "HELMAN" lower right

Œuvre incluse au Catalogue raisonné de Robert Helman (1910-1990)
et enregistrée sous le numéro 0582
Artwork included in Robert Helman's (1910-1990) Catalogue raisonné
and registered under number 0582

Arbres, Forêts, Forêt profonde, Arbres, Arbres, Arbres, Forêt-Fleur, Arbre-Fleur, Forêts, Forêts, Forêts...

Forêts couleur de feu, forêts couleur de nuit ; forêts rouges incarnat, vermillon, carminé ; forêts de tous les bleus, les ocres et les verts balayés, hachurés, griffés, balafrés, blessés de noirs en folie ; forêts flamboyantes, étincelantes, aveuglantes ; sombres forêts dures et denses, traversées d'éclairs fulgurants, oppressantes, inquiétantes, menaçantes ; forêts apaisées, tendres, accueillantes, charmeuses dans leurs atours fragiles de roses, de mauves, de gris-bleus et de blancs opalins...

Forêts, souvenir tenace, souvenir inoubliable de celles qui s'étendent à l'infini sur les contreforts des Carpates.

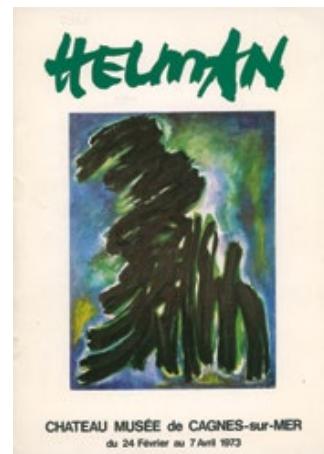
Forêts, sa « récompense » de jadis, inlassablement recréées, réinventées durant trente ans, dans la spontanéité, la rapidité, l'envol du geste d'un artiste, d'un poète, qui demeuré fidèle au travers de toutes ses épreuves à cette race « vieille de 6 000 ans à laquelle j'appartiens », n'en finit pas de chanter ses sources d'un « Orient moins porté vers le réel que vers le mystère »...

Forêts, issues de ses nostalgies, ses émotions, ses rêves, ses passions, ses colères, ses révoltes et Forêts aujourd'hui apaisées sous la lumière de « SA » Forêt d'Othe.

Forêts abstraites, envoutantes et magiques où, dans l'enchevêtrement des couleurs et des lignes, on ne pénètre qu'en hésitant. On s'y enfonce, on s'y égare, on y étouffe, pris, emporté dans le tourbillon fantastique, exacerbé, violent d'un univers de démiurge créateur de chaos.

Chaos de la Genèse ou de l'Apocalypse ? Qu'importe ! Il est de beaux, de troublants, de fascinants chaos... Bon gré, mal gré, Robert Helman, avec défi, avec superbe, avec une énergie sauvage, impitoyable, nous y entraîne. Sans trop se soucier de nous perdre avec lui.

Pierre Brisset, *Helman*, cat. exp.,
Galerie la Pochade, Paris, 5 juin - 25 juillet 1986

Affiche de l'exposition *Helman*, Château Musée de Cagnes-sur-Mer, France, 24 février - 7 avril 1973

Trees, Forests, Deep Forest, Trees, Trees, Forest-Flower, Forest-Tree, Forests, Forests, Forests...

Forests coloured by fire, forests coloured by night; forests of reds in crimson, vermillion and carmine; forests of all the blues, ochres and greens swept, hatched, scratched, scarred and wounded by blacks in folly; blazing, sparkling, blinding forests; dark, hard and dense forests, crossed by dazzling flashes, oppressive, disturbing, threatening; calmed, tender, welcoming, charming forests in their fragile finery of pinks, mauves, blue-greys and opaline whites...

Forests, a tenacious memory, an unforgettable memory of those that stretch out into infinity over the foothills of the Carpathians.

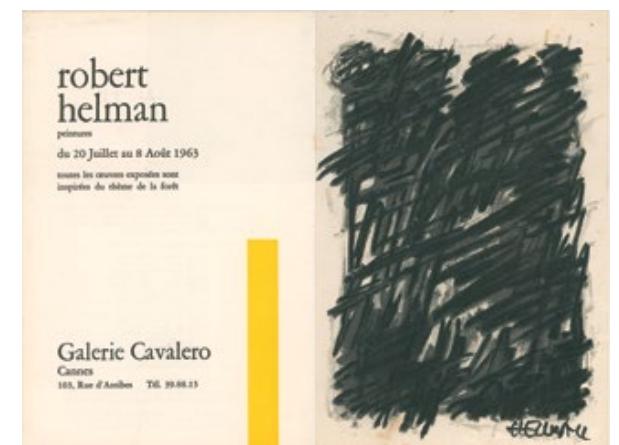
Forests, his "reward" of long ago, tirelessly recreated, reinvented over a period of thirty years, with the spontaneity, the speed, the flight of the gesture of an artist, a poet, who remained faithful through all his trials to this race that is "6,000 year old to which I belong", never ceasing to sing of his origins in an "East less inclined towards reality than towards mystery"...

Forests, born of his nostalgia, his emotions, his dreams, his passions, his anger, his rebellions and Forests today appeased under the light of "HIS" Forest of Othe.

Abstract, bewitching and magical forests through which, in the tangle of colours and lines, one is only able to penetrate with hesitation. Where one sinks in, gets lost and suffocates, caught up in the fantastic, exacerbated, violent whirlwind of the universe of the demiurge creating chaos.

Is it the chaos of Genesis or the Apocalypse? No matter! It is a beautiful, disturbing, fascinating chaos... Willingly or not, Robert Helman defiantly, superbly takes us there, with a wild, merciless energy. Without worrying too much about getting us lost with him.

Pierre Brisset, *Helman*, ex. cat.,
Galerie la Pochade, Paris, June 5 - July 25, 1986

Carton d'invitation à l'exposition *Robert Helman*, Galerie Cavalero, Cannes, France, 20 juillet - 8 août 1965

ENVOLS

Les Envols sont des formes abstraites qui se détachent du sol pour aller prendre racine ailleurs. Les cycles d'Helman se répondent et se donnent naissance : les Envols sont la rencontre des éléments sylvestres immobiles et des Germinations aériennes. Mouvements dynamiques posés avec assurance par de larges brosses, les Envols sont des éléments vitaux qui se déplacent pour engendrer un monde nouveau, rejoignant le cycle originel des Genèses.

FLIGHT

Robert Helman's Flight works are abstract forms that detach themselves from the ground to take root elsewhere. Helman's cycles respond to and give rise to each other: the artist's Flight series represents a meeting of the motionless elements of the forest with his aerial Germination works. It features dynamic movements laid down by broad brushes with a confident gesture. These Flight works are vital elements that move to engender a new world, thus rejoining the original Genesis cycle.

Robert Helman dans son atelier, 255 boulevard Raspail, Paris, 1952 ca.
Photo: Michel Roy

ENVOL, 1961 CA.

Huile sur toile - Oil on canvas
73 x 60 cm - 28 ¾ x 23 ½ in.

Signé «HELMAN» en bas à droite
Signed "HELMAN" lower right

Œuvre incluse au Catalogue raisonné de Robert Helman (1910-1990)
et enregistrée sous le numéro 0253
Artwork included in Robert Helman's (1910-1990) Catalogue raisonné
and registered under number 0253

ENVOL, 1972

Huile sur toile - Oil on canvas
130 x 97 cm - 51 ¾ x 38 ¾ in.

Signé et daté «HELMAN 72» en bas à gauche
Signed and dated "HELMAN 72" lower left

Œuvre incluse au Catalogue raisonné de Robert Helman (1910-1990)
et enregistrée sous le numéro 0706
Artwork included in Robert Helman's (1910-1990) Catalogue raisonné
and registered under number 0706

ENVOL, 1973

Acrylique sur toile - Acrylic on canvas
65 x 54 cm - 25 ¾ x 21 ¼ in.

Signé «HELMAN» en bas à droite
Signed "HELMAN" lower right

Œuvre incluse au Catalogue raisonné de Robert Helman (1910-1990)
et enregistrée sous le numéro 0685

Artwork included in Robert Helman's (1910-1990) Catalogue raisonné
and registered under number 0685

EXPOSITION - EXHIBITION

Robert Helman, Galerie 53, Paris, France, 17 octobre - 24 novembre 2007

Le geste, unique dans sa spontanéité, signifie. Le signe que l'on peut interpréter comme le sauvetage du visible est aussi action. L'arbre, parti de la terre, s'élève vers les hauteurs en une poussée irrésistible. Ayant maîtrisé la lumière par la couleur, Helman par la liberté de son geste conquiert l'espace et le mouvement. La série des « Envols » transcriptions pures de l'énergie tangible, renvoie à cet élancement, cette poussée ascensionnelle identificatrice de la forêt. La montée de la sève débouche sur le ciel sur lequel s'écrit l'envol des oiseaux. Leurs traces s'écrivent dans l'espace, alors que la muraille végétale a cédé sous les poussées dynamiques des profondeurs. La dialectique entre une « peinture de la connaissance » et une « peinture de l'expérience », selon les termes empruntés à Francis Ponge qui distinguait sous ces deux formes, l'engagement pictural, Helman l'a résolue par un enracinement organique et mémorial et la conviction de l'absolu de l'instant.

Il est rare qu'un peintre parvienne à un accord aussi profond entre l'affirmation d'une vérité personnelle et plastique en osmose avec la Nature et un langage empruntant au rêve son ferment fécond. Les dernières peintures s'allègent pour une ultime conquête lumineuse. Helman aurait pu reprendre à la suite de Rilke, ce vers si prémonitoire du poète : « O Moi qui veut croître, je regarde au-dehors et c'est en moi que l'arbre croît ».

Lydia Harambourg, *Robert Helman*, cat. exp.
Galerie Nicolas Deman, Paris, 2000, p. 5-7 (extrait)

Carton d'invitation à l'exposition *Helman*, Galerie Heyraud-Bresson,
Paris, France, 19 mai - 2 juillet 1983

The artist's gesture, unique in its spontaneity, conveys a sign. That sign, which can be interpreted as the rescue of the visible, is also action. The tree rises from the earth to the heights in an irresistible thrust. Having mastered light through colour, the freedom of Helman's gesture conquers space and movement. Pure transcriptions of tangible energy, the works in the Flight series echo this surge, this upward thrust that defines the forest. The rise of the sap opens out into the sky, onto which the flight of the birds is written. Their tracks are marked in space, while the wall of vegetation gives way to the dynamic thrusts from deep below. Helman resolved the dialectic between "knowledge-based painting" and "experience based painting" – in terms borrowed from Francis Ponge, who distinguished between these two forms of pictorial commitment – through an organic, memory-driven sense of rootedness and a conviction for the absolute of the moment.

It is rare for a painter to strike such a profound harmony between the affirmation of personal artistic truth in a state of osmosis with Nature and a language that borrows its most fertile elements from dreams. The closing paintings become lighter in a final, luminous conquest. Following in Rilke's footsteps, Helman could have taken up the poet's prescient line: "Oh, I who want to grow, can gaze outside: a tree will rise inside me."

Lydia Harambourg, *Robert Helman*, ex. cat.,
Galerie Nicolas Deman, Paris, 2000, p. 5-7 (extract)

Carton d'invitation à l'exposition *Helman 50 ans de peinture*,
Galerie Eterso, Cannes, France, 15 juin - 14 juillet 1990

BIOGRAPHIE BIOGRAPHY

Robert Helman dans son atelier, 83 boulevard du Montparnasse, Paris, France, 1959
Photo: Jean Louvel

ROBERT HELMAN

(1910-1990)

ROBERT HELMAN : ENFANT EN ROUMANIE PUIS ETUDIANT À PARIS

Robert Helman naît le 9 février 1910 à Galati en Roumanie, là où le Danube se jette dans la mer Noire. Sa mère, présidente d'un orphelinat, jouera un rôle essentiel dans son éducation. Elle engage pour lui un professeur de violon mais Robert ne montre aucune disposition pour la musique. Un second professeur, de dessin et de peinture cette fois, est donc engagé à la place. Cet enseignement déclenchera une véritable vocation chez Robert Helman.

À 17 ans, Robert Helman, bercé par la culture française, obtient son baccalauréat et exprime la volonté de partir en France étudier à l'université. À ce moment-là, la Roumanie avait mis en place des quotas limitant l'entrée d'étudiants juifs dans les universités. Les parents de Robert acceptent cette décision à condition qu'il suive des études de droit ou de médecine. Robert Helman arrive donc à Paris en juillet 1927 et s'inscrit à la faculté de droit. Il devient très vite militant, proche des étudiants trotskystes comme le futur écrivain et éditeur Maurice Nadeau, dont il fera plus tard le portrait.

Robert Helman obtient sa licence de droit en 1931. Lors d'un séjour dans sa ville natale, il rencontre Zéna Jolles, elle aussi étudiante à Paris. De retour dans la capitale, ils militent ensemble et discutent longuement de la guerre d'Espagne et de la montée du nazisme en Allemagne. Zéna et Robert se marient en Roumanie en 1936, puis reviennent à Paris où Robert exerce quelques temps la profession d'avocat.

L'EXIL À BARCELONE DE ROBERT HELMAN

En septembre 1939, Robert Helman propose ses services à l'Armée française, mais étant de nationalité roumaine, il ne sera pas engagé. Grâce à leurs relations avec les milieux trotskystes, Zéna et Robert sont informés en avance de l'offensive hitlérienne en France et décident de quitter Paris immédiatement pour se réfugier à Barcelone. Zéna et Robert Helman passent la frontière grâce à de faux certificats de baptême obtenus auprès du curé de l'église de Saint-Germain-des-Prés.

Démunis, ils vendent leurs effets personnels et leurs alliances. La recherche de travail est particulièrement ardue car ni Zéna ni Robert ne parlent espagnol. Zéna trouve néanmoins un poste d'assistante dans un hôpital. Robert, malgré son diplôme de droit, fait des petits boulots : serveur, livreur... À Barcelone, le couple rencontre de nombreux réfugiés qui s'installent en Espagne ou qui se rendent au Portugal ou en Amérique du Sud. Comme pendant la Première Guerre mondiale, Barcelone accueille de nombreux artistes européens.

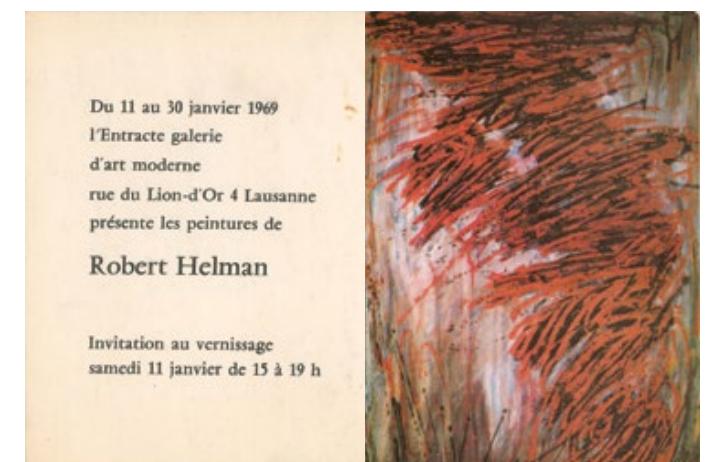
C'est dans ce contexte que Robert Helman se met à peindre. Cherchant du travail, il entre dans la boutique d'un cordonnier. Ce dernier lui demande ce qu'il aime faire, Helman répond qu'il aime peindre mais qu'il n'a pas de quoi acheter du matériel. Le

cordonnier lui donne de l'argent et lui commande une œuvre. Robert Helman peint une nature-morte de fleurs que le cordonnier revend immédiatement pour le double de la somme donnée à l'artiste. Robert Helman témoigne : « Ce fut le début de ma carrière de peintre ».

Excellent portraitiste, Robert Helman commence à gagner sa vie à Barcelone grâce à sa peinture. Il rencontre ainsi le peintre Jaime A. Colson professeur à l'Académie des beaux-arts de Barcelone. Ce dernier lui apprend la technique de la fresque et l'invite à rejoindre le collectif d'artistes « Los artistas de la Campana de San Gervasio ». Ce collectif prend le nom du café dans lequel ses membres se rencontrent. Le groupe rassemble entre autres les artistes Joan Vilató et Josep Vilató (neveux de Pablo Picasso), Joan Ponç, Antoni Tàpies, Modest Cuixart, José María de Sucre et le poète Joan Brossa ainsi que le critique d'art Arnau Puig. C'est ainsi qu'en 1945 les œuvres de Robert Helman sont présentées pour la première fois dans des galeries de Barcelone. En novembre 1945, il bénéficie de sa première exposition personnelle à la Galerias Pictoria.

LE RETOUR À PARIS DU PEINTRE ROBERT HELMAN

À la Libération, Zéna et Robert Helman reviennent à Paris. Robert se consacre entièrement à la peinture et s'installe dans l'ancien atelier de son ami le peintre Emmanuel Mané-Katz qu'il avait rencontré à Barcelone. Robert Helman investit ainsi le 255 boulevard Raspail, dans le quartier de Montparnasse. Zéna Helman intègre le laboratoire de psychobiologie de l'enfant du Professeur Henri Wallon. Le couple a perdu beaucoup d'amis pendant la guerre mais retrouve l'éditeur Maurice Nadeau qui écrira des textes pour les expositions de Robert. En 1947 naît leur fils Henri. Cette année-là, Robert Helman bénéficie d'expositions personnelles à la Galerie Berri-Raspail à Paris, à la Galerie Alsace-Lorraine à Oran, à la Galerie Le Nombre d'or à Alger.

Carton d'invitation à l'exposition *Robert Helman*, Galerie l'Entracte, Lausanne, Suisse, 11 - 30 janvier 1969

En 1948, Robert Helman rencontre de nombreux artistes : les peintres espagnols Óscar Domínguez et Antoni Clavé ainsi que le peintre roumain Victor Brauner et le peintre franco-algérien Jean-Michel Atlan. Cette communauté d'artistes se retrouve dans les cafés : au Dôme, à La Coupole, au Select... Paris accueille alors de nombreux artistes étrangers. Cette année-là, Robert Helman expose plusieurs fois à la Galerie Breteau notamment aux cotés de Jean-Michel Atlan, Pierre Soulages, Hans Hartung, Óscar Domínguez, Henri Goetz...

En 1949, Robert Helman et Emmanuel Mané-Katz réalisent une fresque murale (*L'Arbre*, 1,30 x 2,10 m) pour la Bibliothèque botanique de Netanya en Israël. Robert Helman s'installe ensuite dans le sud de la France à Saint-Paul-de-Vence où il se lie d'amitié avec le poète André Verdet. Le peintre y reste seulement huit mois : la lumière du midi l'empêche de peindre dit-il.

Zéna et Robert Helman sont naturalisés français le 15 juillet 1950. Zéna intègre le Centre national de la recherche scientifique comme attachée de recherche à l'hôpital Sainte-Anne dans le service d'électroencéphalographie.

LES RENCONTRES DETERMINANTES DU PEINTRE ROBERT HELMAN

La première monographie de Robert Helman est publiée en 1951 aux éditions Les Gémeaux, collection « Les Artistes du temps présent » écrite par Jean Bouret. En 1952, le peintre Robert Helman rencontre le critique d'art italien Giuseppe Marchiori qui lui organise une exposition personnelle à la Galleria Sandri à Venise.

Robert Helman et son fils Henri se rendent au Canada en 1953. En effet, les parents de Robert s'y étaient installés après la guerre et Robert veut être auprès de son père qui subit alors une opération. Robert rencontre ainsi à Montréal les collectionneurs Romeck et Lorette Shefner. La famille Shefner acquerra pendant trente ans de nombreuses œuvres de Robert Helman constituant le plus grand ensemble de ses œuvres au Canada. Robert Helman y bénéficie également de nombreuses expositions personnelles.

Grâce à son ami Emmanuel Mané-Katz, Robert Helman rencontre en 1955 Alexander et Stella Margulies, importants collectionneurs londoniens. Ils feront des acquisitions annuelles d'œuvres de Robert pendant plus de quinze ans. Cette année-là, le peintre Robert Helman participe au Salon de Mai à Paris, et intègre des expositions de groupe à la Galerie Charpentier et à la Galerie 73 à Paris. Son ami Jean Cocteau lui achète une œuvre et en parle ainsi : « Votre toile est un paysage où la nature et l'esprit ont intimement mêlé leurs rythmes essentiels ». Robert Helman rencontre le galeriste Henri Bénézit qui montrera ses œuvres de nombreuses fois.

En 1958, Robert Helman s'installe dans l'ancien atelier de son ami le peintre Óscar Domínguez au 83 boulevard du Montparnasse. Au même moment, il se lie d'amitié avec le critique d'art Pierre Restany qui contribuera à la reconnaissance de son œuvre en France et en Italie. En octobre 1959, la deuxième monographie de Robert Helman est publiée aux éditions Georges Fall, collection « Le musée de poche », écrite par Philippe Soupault. Cette même année, la Tate Gallery de Londres acquiert une œuvre de Robert Helman.

En 1961, Robert Helman rencontre le marchand Gualtieri di San Lazzaro avec lequel il se lie d'amitié et qui l'expose à la Galerie du XXe siècle. À partir de 1962, le marchand Beno d'Incelli montrera les œuvres de Robert Helman de nombreuses fois dans sa galerie parisienne aux côtés notamment de Jean Dubuffet, Jean Fautrier, André Lanskoy et Serge Poliakoff. En 1963, Robert Helman se rapproche de Jean Bauchet, propriétaire du Moulin-Rouge et de plusieurs casinos. Amateur d'art, il constitue la plus grande collection d'œuvres de Robert Helman en France. Le peintre rencontre également Harrison et Sonia Eiteljorg, mécènes américains dont la collection constitue le fonds du Musée d'art moderne d'Indianapolis et qui acquièrent de nombreuses œuvres de Robert Helman. À partir de 1964, le peintre est présenté régulièrement à la Galerie Renée Laporte auprès des artistes Olivier Debré, Ladislas Kijno, André Marfaing, Joseph Sima...

L'ATELIER EN CHAMPAGNE DE L'ARTISTE ROBERT HELMAN

En 1962, Robert Helman visite la Champagne avec son ami le peintre Albert Bitran qui souhaite y acheter une maison. Helman a alors un coup de cœur pour la forêt d'Othe qui lui rappelle les paysages de son enfance sur les bords de Danube. Il y achète ainsi une propriété qui devient son atelier d'été, puis sa résidence principale à la fin de sa vie.

En 1966, l'artiste Robert Helman rencontre le marchand d'art Allan Rich qui l'invite à faire l'ouverture de sa nouvelle galerie à San Francisco : la Stewart-Verde Gallery. Robert Helman séjourne ensuite au Mexique où il découvre les papiers d'écorce de bois : ce matériau est idéal pour cet artiste inspiré par la nature et la forêt en particulier. Il rapporte une centaine de ces feuilles en France et crée une série d'arbres sur ce support.

Robert Helman s'installe dans l'ancien atelier du peintre Antoni Clavé au 45 rue Boissonade. Il conservera cet atelier jusqu'à la fin de sa vie. Il laisse son ancien atelier du 83 boulevard du Montparnasse à son fils Henri qui est alors étudiant en cinéma à l'école Louis-Lumière.

Carton d'invitation à l'exposition *Robert Helman*, Galerie Beno d'Incelli, Paris, France, 1965

En 1969, Robert Helman bénéficie d'une rétrospective au Musée d'art moderne de Tel-Aviv avec un catalogue rassemblant des textes de Philippe Soupault, Jacques Lassaigne, Giuseppe Marchiori, Georges Boudaille et Pierre Restany. Au cours de ce séjour en Israël, Robert Helman crée une série de tapisseries qu'il exposera en 1972 à New York à la Greer Gallery. L'artiste crée une seconde série de tapisseries en 1973 à la manufacture d'Aubusson. En 1974, André Parinaud présente Robert Helman à Dominique et Albert Verbeke qui vont l'exposer pendant plusieurs années dans leur galerie de la place Fürstenberg, à Saint-Germain-des-Prés.

En 1975, une troisième monographie consacrée à Helman et écrite par Max-Pol Fouchet paraît aux éditions Le Cercle d'Art. En 1981, Robert Helman rencontre le galeriste allemand Wolfgang Gunther qui lui permet d'exposer ses œuvres régulièrement en Allemagne pendant de nombreuses années. En 1983, Robert Helman bénéficie de sa première grande rétrospective au Musée d'art moderne de Paris, Orangerie de Bagatelle, organisée par Françoise Marquet.

En 1983, à 73 ans, Robert Helman perd son œil gauche en ouvrant une bouteille de champagne. Très affaibli par les opérations chirurgicales, il reprend la peinture quelques mois plus tard en représentant à nouveau des Soleils, thème de ses débuts. En 1987, le peintre reçoit l'historienne d'art Lydia Harambourg dans son atelier. Elle prépare alors son *Dictionnaire des peintres de l'École de Paris* qui paraîtra en 1993.

À partir de 1988, Robert Helman s'installe de façon permanente dans sa maison en Champagne. Il y crée des sculptures en métal qui seront exposées à la Galerie Michèle Heyraud et à la Galerie La Pochade à Paris. L'année suivante, il signe un contrat avec la Galerie Eterso à Cannes qui lui achète une partie de ses œuvres et qui montre son travail aux côtés d'Olivier Debré, Hans Hartung, Gérard Schneider...

Le 9 février 1990, l'artiste Robert Helman fête son 80e anniversaire à la Fondation Cartier pour l'art contemporain, invité par la directrice Marie-Claude Beaud. Robert Helman décède le 7 novembre 1990 dans sa maison en Champagne.

Robert Helman dans son atelier, 83 boulevard du Montparnasse, Paris, France, 1959
Photo: Jean Louvel

ROBERT HELMAN

(1910-1990)

ROBERT HELMAN: FROM CHILDHOOD IN ROMANIA TO STUDIES IN PARIS

Robert Helman was born on 9 February 1910 in Galati, Romania, where the Danube joins the Black Sea. His mother, meanwhile, was the president of an orphanage. She played a key role in his education, first hiring a violin teacher for her son – who showed no interest in music – and then an art teacher to give instruction in drawing and painting, lessons that would spark a real passion in the child.

Helman, who had been immersed in French culture through childhood, obtained his baccalaureate at the age of 17, at which point he expressed a desire to go to France for a university education. Quotas had been introduced in Romania at that time limiting the number of Jews that could be admitted to universities in the country. Helman's parents accepted his decision on the condition that he studied law or medicine, which he did, enrolling at the Faculty of Law on his arrival in Paris in July 1927. The young student quickly became an activist, developing close connections with Trotskyist students such as the future writer and editor Maurice Nadeau, whose portrait Helman would later paint.

Robert Helman graduated with a law degree in 1931. During a trip back to his hometown, the young graduate met Zéna Jolles, who was also a student in Paris. Back in the French capital, they campaigned for political causes together, engaging in lengthy discussions about the Spanish war and the rise of Nazism in Germany. Zéna and Robert married in Romania in 1936, after which they returned to Paris where the latter worked for some time as a lawyer.

ROBERT HELMAN'S EXILE IN BARCELONA

In September 1939, Robert Helman volunteered for the French Army but was not enlisted because he was a Romanian citizen. Thanks to their connections with Trotskyist circles, Zéna and Robert were warned in advance of Hitler's offensive in France and decided to leave Paris immediately to take refuge in Barcelona. The couple were able to cross the border with the help of false baptismal certificates obtained from the parish priest of the Saint-Germain-des-Prés church in Paris.

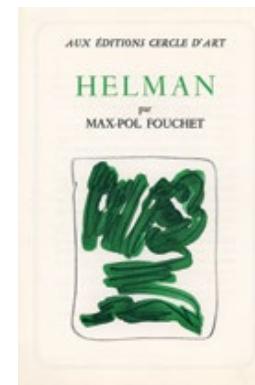
The couple found themselves destitute and had to sell their personal possessions and wedding rings. It was particularly difficult for them to find work because neither Zéna nor Robert could speak Spanish. Zéna found a job as an assistant in a hospital nonetheless, while Robert had to take on casual work waiting tables and delivering goods, among other odd jobs, despite his law degree. The couple met many refugees in Barcelona who were settling in Spain or travelling to Portugal or South America. Just as it had during the First World War, Barcelona welcomed many European artists during this period.

It was in this climate that Robert Helman began experimenting with painting. Looking for work, he entered a cobbler's shop to make inquiries. The cobbler asked him what he liked to do, and Helman replied that he liked to paint but had no money for materials. The cobbler gave him some money and commissioned him to create a work of art. Helman painted a still life of flowers, which the cobbler immediately sold for twice the amount given to the artist. As the artist recalled, "That was the beginning of my career as a painter."

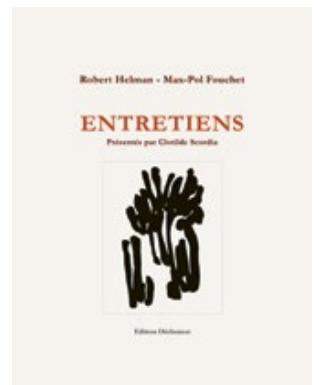
An excellent portrait painter, Robert Helman thus began to earn a living in Barcelona through his painting. He met the painter Jaime A. Colson, a professor at the Barcelona School of Fine Arts, who taught him fresco techniques and invited him to join the artists' collective "Los artistas de la Campana de San Gervasio". The group, which took its name from the café where its members met, included the artists Joan Vilató and Josep Vilató (nephews of Pablo Picasso), Joan Ponç, Antoni Tàpies, Modest Cuixart, José María de Sucre and the poet Joan Brossa, as well as the art critic Arnau Puig. In 1945, Helman's work was shown for the first time in Barcelona in several galleries. The artist had his first solo exhibition in the city at the Galerias Pictoria in November.

THE PAINTER'S RETURN TO PARIS

After the Liberation of France, Zéna and Robert Helman returned to Paris, where the latter devoted himself entirely to painting. Robert moved into the former studio of a friend – the painter Emmanuel Mané-Katz, whom he had met in Barcelona –, taking up residence at 255 Boulevard Raspail in Paris' Montparnasse district. Zéna Helman, meanwhile, joined Professor Henri Wallon's child psychobiology team. The couple had lost many friends during the war but were reunited with the publisher Maurice Nadeau, who wrote texts for Robert's exhibitions. The couple's son Henri was born in 1947. That year, Robert Helman had solo exhibitions in Paris at the Galerie Berri-Raspail and in Algeria at the Galerie Alsace-Lorraine in Oran and the Galerie Le Nombre d'Or in Algiers.

Max-Pol Fouchet, *Helman*,
Paris, Le Cercle d'art, 1975

Robert Helman, Max-Pol Fouchet,
Clotilde Scordia (préf.), *Entretiens*
Robert Helman - Max-Pol Fouchet,
Paris, Déclinaison, 2023

The year 1948 was marked by a number of important encounters for Robert Helman, who met the Spanish painters Óscar Domínguez and Antoni Clavé as well as the Romanian painter Victor Brauner and the French-Algerian painter Jean-Michel Atlan. This community of artists met at Le Dôme, La Coupole, Le Select, and other cafés in the French capital, which was playing host to numerous foreign artists at the time. That year, Robert Helman exhibited several times at the Galerie Breteau, notably alongside Jean-Michel Atlan, Pierre Soulages, Hans Hartung, Óscar Domínguez and Henri Goetz, among others.

In 1949, Robert Helman and Emmanuel Mané-Katz created a mural – *The Tree*, 1.30 x 2.10 m – for the Botanical Library in Netanya, Israel. Robert Helman then moved to Saint-Paul-de-Vence in the south of France, where he became friends with the poet André Verdet. The painter only stayed there for eight months, prevented from painting, he said, by the light of the south.

Zéna and Robert Helman became naturalised French citizens on 15 July 1950. Zéna joined the French National Centre for Scientific Research as a research associate at the Hôpital Sainte-Anne in the electroencephalography department.

ROBERT HELMAN'S PIVOTAL ENCOUNTERS AS AN ARTIST

Robert Helman's first monograph was published in 1951 by Les Gémeaux as part of a collection entitled "Les Artistes du temps présent" written by Jean Bouret. In 1952, the painter met the Italian art critic Giuseppe Marchiori who organised a solo exhibition for him at the Galleria Sandri in Venice.

Carton d'invitation à l'exposition
Robert Helman Arbeiten auf Papier,
Galerie Limmer, Fribourg, Allemagne
30 mai - 30 juin 1984

Robert Helman and his son Henri travelled to Canada in 1953. Robert's parents had moved there after the war and the artist wanted to be with his father, who was undergoing an operation at the time. In Montreal, Robert met the collectors Romeck and Lorette Shefner, who would acquire many of Robert Helman's works over the next thirty years, creating the largest body of his work in Canada. The painter also had numerous solo exhibitions in Canada.

Robert Helman met Alexander and Stella Margulies in 1955 through his friend Emmanuel Mané-Katz. The prominent London collectors would make annual acquisitions of Robert's work for more than fifteen years. In the same year, Robert Helman participated in the Salon de Mai and took part in group exhibitions at the Galerie Charpentier and Galerie 73 in Paris. Jean Cocteau – a friend of the artist – bought one of his works, saying: "Your canvas is a landscape where nature and the mind have intimately entwined their essential rhythms." Robert Helman also met the gallery owner Henri Bénézit, who showed his work on many occasions.

In 1958, Robert Helman moved into the former studio of his friend, the painter Óscar Domínguez, at 83 Boulevard du Montparnasse. During the same period, he became friends with the art critic Pierre Restany, who helped to promote his work in France and Italy. In October 1959, Robert Helman's second monograph was published by Georges Fall as part of a collection entitled "Le musée de poche" written by Philippe Soupault. The Tate Gallery in London acquired a work by Robert Helman in that same year.

In 1961, Robert Helman met the dealer Gualtieri di San Lazzaro, who would become a friend and show his work at the Galerie du XXe Siècle. The dealer Beno d'Incelli showed Helman's artwork many times at his Paris gallery from 1962 onwards, alongside works by Jean Dubuffet, Jean Fautrier, André Lanskoy and Serge Poliakoff. In 1963, the artist developed a relationship with Jean Bauchet, the owner of the Moulin-Rouge and several casinos. An art connoisseur, Bauchet built up the largest collection of Robert Helman's work in France. Helman also met Harrison and Sonia Eiteljorg – American patrons of the arts whose collection would form the Indianapolis Museum of Art – who acquired many of the painter's works. From 1964 onwards, the painter's artworks were regularly exhibited at the Galerie Renée Laporte alongside works by artists such as Olivier Debré, Ladislas Kijno, André Marfaing and Joseph Sima.

THE ARTIST'S STUDIO IN CHAMPAGNE

In 1962, Robert Helman visited the Champagne region of France with his friend, the painter Albert Bitran, who wanted to buy a house there. Helman fell in love with the forest of Othe, which reminded him of landscapes from his childhood on the banks of the Danube. He bought a property in the region, which became his summer studio and then his main residence towards the end of his life.

In 1966, Helman met the art dealer Allan Rich who invited him to participate in the opening of his new gallery – the Stewart-Verde Gallery – in San Francisco. Robert Helman then travelled to Mexico where he discovered wood bark paper, the ideal

material for an artist inspired by nature and the forest in particular. He brought a hundred leaves of bark paper back to France and used them for a series of works on trees.

Robert Helman then moved into the former studio of the painter Antoni Clavé at 45 Rue Boissonade – in the 14th arrondissement of the French capital – which he occupied until the end of his life. He left his former Paris studio at 83 Boulevard du Montparnasse to his son Henri, who was then a film student at the Louis-Lumière film school.

In 1969, the Museum of Modern Art in Tel Aviv dedicated a retrospective exhibition to Helman's work with a catalogue containing texts by Philippe Soupault, Jacques Lassaigne, Giuseppe Marchiori, Georges Boudaille and Pierre Restany. During this stay in Israel, the artist created a series of tapestries which he exhibited in New York at the Greer Gallery in 1972. Helman created a second series of tapestries in 1973 at the Aubusson tapestry workshop.

In 1975, a third monograph devoted to Helman and written by Max-Pol Fouchet was published by Cercle d'Art. In 1981, the artist met the German gallery owner Wolfgang Gunther who gave him the opportunity to exhibit his work regularly in Germany for many years. In 1983, Robert Helman had his first major retrospective exhibition at the Orangerie de Bagatelle in Paris, organised by Françoise Marquet, curator at the Musée d'Art Moderne in Paris.

Robert Helman lost his left eye while opening a bottle of champagne at the age of 73 in 1983. Greatly impaired by the surgical procedures that followed, the artist resumed painting a few months later – once again depicting suns, a theme of his early works. In 1987, the painter received the art historian Lydia Harambourg at his studio as she was preparing her *Dictionnaire des peintres de l'École de Paris*, which was published in 1993.

In 1988, Robert Helman took up permanent residence in his house in Champagne, where he created metal sculptures that were then exhibited at the Galerie Michèle Heyraud and the Galerie La Pochade in Paris. The following year, Helman signed a contract with the Galerie Eterso in Cannes, which bought some of his artworks and showed them alongside works by Olivier Debré, Hans Hartung and Gérard Schneider.

On 9 February 1990, the artist Robert Helman celebrated his 80th birthday at the Fondation Cartier pour l'Art Contemporain at the invitation of the foundation's director Marie-Claude Beaud. Robert Helman died on 7 November 1990 at his home in Champagne, France.

Robert Helman dans son atelier, 83 boulevard du Montparnasse, Paris, France, 1952
Photo: Henri Tullio

COLLECTIONS PUBLIQUES (SÉLECTION)

SELECTED PUBLIC COLLECTIONS

Cagnes-sur-Mer, France, Château-Musée
Carros, France, Centre international d'art contemporain
Chiasso, Suisse, Spazio Officina - Max Museo
Colmar, France, Musée Unterlinden
Dijon, France, Musée des beaux-arts
Indianapolis IN, États-Unis, Indianapolis Museum of Art
Jérusalem, Israël, Musée d'Israël
Londres, Royaume-Uni, Ben Uri Gallery and Museum
Londres, Royaume-Uni, Tate Modern Gallery
Paris, France, Fonds d'art contemporain - Paris collection
Paris, France, Fonds national d'art contemporain
Paris, France, Musée d'art moderne de Paris
Paris, France, Musée national d'art moderne – Centre Pompidou
Sens, France, Musées de Sens
Stuttgart, Allemagne, Stadtmuseum
Tel-Aviv, Israël, Musée d'art moderne
Troyes, France, Musée d'art moderne
Turin, Italie, Galleria Civica d'Arte moderna e contemporanea

EXPOSITIONS (SÉLECTION)

SELECTED EXHIBITIONS

Exposition de groupe, *Bayon, Rutta Block de Rosenstingl, Calderon, E. Castells, J. Colson, M. Fargas, Fret, Gabino, Grandara, Helman, Hubert Vallmitjana, J.O. Jansana, T. Kurimoto, Olive Busquets, Sanjuan, José M. de Sucre*, Galerias Reig, Barcelone, Espagne, 1945
Exposition personnelle, Galerias Pictoria, Barcelone, Espagne, 1945
Exposition personnelle, Galerie Berri-Raspail, Paris, France, 1947
Exposition personnelle, Galerie Alsace-Lorraine, Oran, Algérie, 1947
Exposition personnelle, Galerie Le Nombre d'or, Alger, Algérie, 1947
Exposition personnelle, Galerie Breteau, Paris, France, 1948
Exposition de groupe, *Les Six Jours, Atlan, Boumeester, Smadja, Soulages, Bertholle, Beyer, Le Moal, Manessier, Bott, Dominguez, Hartung, Picasso, Guita, Goetz, Loubchansky, Shoffer, Helman, Moisset, Parra, Vanier, Jacobsen, Gilioli, Leleu, Étienne-Martin*, Galerie Breteau, Paris, France, 1948
Exposition personnelle, Galerie Colline, Oran, Algérie, 1948
Exposition personnelle, Galerie Louis Manteau, Bruxelles, Belgique, 1949
Exposition personnelle d'aquarelles, Galerie Mouradian et Valloton, Paris, France, 1952
Exposition personnelle, *Incontro con Robert Helman*, Galleria Sandri, Venise, Italie, 1952
Exposition personnelle, Galerie Agnès Lefort, Montréal, Canada, 1954
Exposition personnelle, Galerie Elisabeth Nelson, Chicago IL, États-Unis, 1954
Artistes d'aujourd'hui : Évolution, Musée d'art moderne de la ville de Paris, Paris, France, 1955
Exposition de groupe, *L'École de Paris*, Galerie Charpentier, Paris, France, 1955
Exposition de groupe, *Aïzpiri, Beaulieu, Calmettes, Clavé, Condoy, Cortot, Dominguez, Nita Flores, Helman*, Galerie 73, Paris, France, 1955
Exposition personnelle, Galerie Octobon, Saint-Paul-de-Vence, France, 1955

Exposition personnelle, Galerie Henri Bénézit, Paris, France, 1955, 1957

Exposition de groupe, *Atlan, Chapoval, Garbell, Janson, Helman, Lanskoy, Pichette, Tal Coat*, Galerie Henri Bénézit, Paris, France, 1956-1957

Exposition de groupe, *Henri Bénézit et Éraste Touraou présentent : Atlan, Chapoval, Helman, Lanskoy, Pichette, Tal Coat*, Galerie Ex-Libris, Bruxelles, Belgique, 1957

Exposition de groupe, Galerie Dina Vierny, Paris, France, 1957

Exposition de groupe, *Anthoons, Chapoval, Chavignier, Corneille, Doucet, Garbell, Guittet, Helman, Pichette, Sugai*, Galerie Muratore, Nice, France, 1957

Exposition de groupe, *Atlan, Chapoval, Garbell, Janson, Pichette, Caillaud, Duault, Helman, Lanskoy, Tal Coat, André Verdet*, Galerie Sous-Barri, Saint-Paul-de-Vence, France, 1957

Exposition de groupe, *Artistes juifs contemporains de France, Atlan, Chagall, Mané-Katz, Michonze, Zack, Helman*, Ben Uri Gallery, Londres, Royaume-Uni, 1957

Exposition personnelle, Galleria Apollinaire, Milan, Italie, 1958

Exposition personnelle, Galleria Blu, Milan, Italie, 1958

Exposition personnelle, Nicole Gallery, New York NY, États-Unis, 1958

Mostra Internazionale de Pittura - XI Primo Lissone 1959 (Exposition internationale de Peinture - XI Primo Lissone), Museo Del Premio Lissone, Lissone, Italie, 1959

Exposition personnelle d'encre, gouaches et dessins, La Hune, librairie-galerie, Paris, France, 1959

Exposition de groupe, *L'École de Paris : cinq critiques désignent sept artistes, Buffet, Pignon, Masson, Istrati, Helman*, Galerie Charpentier, Paris, France, 1959

Exposition de groupe, *Sept peintres de l'École de Paris, Adamoff, Helman, Abidine, Arbas, Lan-Bar, Orazi, Klieman*, Galerie Pego's, Montréal, Canada, 1960

Exposition personnelle, Nicole Gallery, New York NY, États-Unis, 1960

Exposition itinérante à travers le Royaume-Uni, (The Towner Art Gallery, Eastbourne ; The Art

Gallery, Southampton ; The National Museum of Wales, Cardiff ; The Art Gallery, Aberdeen ; The Kelvingrove Art Gallery and Museum, Glasgow ; The Ferens Art Gallery, Kingston-upon-Hull ; The City Museum & Art Gallery, Birmingham ; The Walker Art Gallery, Liverpool) organisée par le Arts Council, *The Margulies Collection: New Paintings From Paris*, Royaume-Uni, 1960-1961

Exposition de groupe, *Bellegarde, Halpern, Helman, Krajcberg, Orazi, Cave-Galerie Jeanne Fillon*, Paris, France, 1961

Exposition personnelle, Galerie du XXe siècle, Paris, France, 1961

Exposition personnelle, *La Forêt*, Galleria Blu, Milan, Italie, 1961

Exposition de groupe, Galerie Jacques Martin, Saint-Paul-de-Vence, France, 1961

Exposition personnelle, Galerie Parti-Pris, Grenoble, France, 1961

Exposition de groupe, *Exposition des artistes de la galerie : Atlan, Dubuffet, Fautrier, Helman, Lanskoy, Maryan, Messagier, Poliakoff, Rebeyrolle, Riopelle, Tal Coat, Wols*, Galerie Beno d'Incelli, Paris, France, 1962

Exposition de groupe, *La Collezione di un Bambino*, Galleria Il Traghetto, Venise, Italie, 1962

Exposition itinérante, *Exhibition of recent acquisitions, seventh collection 1962 Prior to dispatch to Israel*, Ben Uri Gallery, Londres, Royaume-Uni, Musée de Tel-Aviv, Tel-Aviv, Israël, 1962

Exposition personnelle, *La Forêt*, Galleria Il Canale, Venise, Italie, 1962

Exposition de groupe, *Helman, Music, Pignon Poliakoff*, Galerie Il Centro, Naples, Italie, 1962

Exposition de groupe, *Aïzpini, Beaulieu, Calmettes, Clavé, Condoy, Cortot, Dominguez, Flores, Nita Flores, Helman, Enriquez, Labasque, Mané-Katz, Newman, Peinado, Elsa Pelayo, Tejero, Vines, Wogensky, Taborda*, Galerie 73, Paris, France, 1962

Mostra Mercato Nazionale d'Arte Contemporanea (Exposition nationale d'art contemporain), Palazzo Strozzi, Florence, Italie, 1963

Exposition personnelle, Galleria Il Centro, Naples, Italie, 1963

Exposition personnelle, *Robert Helman, Jardins et Forêts*, Casino du Liban, Beyrouth, Liban, 1963

- Exposition personnelle, *La Forêt*, Galerie Cavalero, Cannes, France, 1963
- Exposition personnelle, Galerie Hilt, Bâle, Suisse, 1963
- Exposition de groupe, *Painting and Sculpture Today*, Indianapolis Museum of Art, Indianapolis IN, États-Unis, 1964
- Exposition personnelle, Galerie Lutz et Meyer, Stuttgart, Allemagne, 1964
- Exposition de groupe, *Caillaud, Chavignier, Clavé, Dumitresco, Helman, Istrati*, Galerie Beno d'Incelli, Paris, France, 1964
- Exposition personnelle, La Sala Gaspar, Barcelone, Espagne, 1964
- Exposition personnelle, Galerie Beno d'Incelli, Paris, France, 1965, 1968, 1972
- Exposition personnelle, Galerie Stewart-Verde, San Francisco CA, États-Unis, 1966
- Exposition personnelle, Musée municipal de Saint-Paul-de-Vence, France, 1967
- Exposition de groupe, *Robert Helman et Marcello Avenalli*, Galleria Santa Maria, Rome, Italie, 1967
- Exposition personnelle, L'Entracte, Lausanne, Suisse, 1969
- Exposition personnelle, Musée d'art moderne, Tel-Aviv, Israël, 1969
- Exposition de groupe, *Présence européenne*, Galleria La Bussola, Turin, Italie, 1971
- Exposition de groupe, *Pintores de Paris*, Bryen, Dufy, Fautrier, Helman, landskoy, Pignon, Vieira da Silva, Ateneu commercial do Porto, Galeria Dinastia Lisbonne, Galeria Alvarez, Porto, Portugal, 1971
- Exposition de groupe, *Un peintre Robert Helman (peintures et tapisseries), un sculpteur Nardo Dunchi (marbres)*, Allan Rich Gallery, New York NY et Greer Gallery, New York NY, États-Unis, 1972
- Exposition personnelle, Galleria Procolo, Castellana Grotte, Italie, 1972
- Exposition personnelle, *Peintures et tapisseries sur le thème de la forêt : 1957-1972*, Château-Musée, Cagnes-sur-Mer, France, 1973
- Exposition personnelle, Galleria La Seggiola, Salerne, Italie, 1973
- Exposition personnelle, *Robert Helman : Peintures et Gouaches*, Galerie Albert Verbeke, Paris, France, 1974
- Exposition personnelle, *Robert Helman : Tapisseries et Écorces*, Galerie Jacques Verrière, Paris, France, 1974
- Exposition personnelle, Kar Gallery, Toronto, Canada, 1974
- Exposition personnelle, Galleria Interarte, Gênes, Italie, 1974
- 10th Exhibition of Anglo-French Contemporary Portraiture*, Ben Uri Gallery, Londres, Royaume-Uni, 1974
- Exposition personnelle, *Robert Helman*, Galerie Sapone, Nice, France, 1974
- Exposition personnelle, *Helman*, Galerie la Seggiola, Salerne, Italie, 1974
- Exposition personnelle, Musée de l'Outil, Troyes, France, 1975
- Maestri contemporanei : Appel, Brindisi, Calabria, Cassinari, Corneille, Dorazio, Guerricchio, Guttuso, Hartung, Helman, Lam, Migneco, Treccani, Vespignani*, Galleria La Seggiola, Salerne, Italie, 1975
- Exposition personnelle, Galerie Albert Verbeke, Paris, France, 1975
- Exposition personnelle, Galerie Frédéric Gollong, Saint-Paul-de-Vence, France, 1975
- Exposition itinérante, *Trente créateurs, Sélection 76, Trente créateurs d'aujourd'hui pour comprendre l'art qui se fait*, Galerie Convergence, Nantes, Galerie Expression - Claude Bollak, Strasbourg, Galerie Cimaise, Bourg-en-Bresse, Galerie Frédéric Gollong, Saint-Paul-de-Vence, Musée d'Avallon, Avallon, Musée de Melun, Melun, Centre Léonard de Vinci, Bordeaux, Galerie Protée, Toulouse, Galerie Yvon Gay, Honfleur, France, 1976-1977
- Exposition personnelle de gravures et de gouaches, Artcurial, Paris, France, 1977
- Exposition de groupe, *Meubles Tableaux*, Centre national d'art contemporain, Musée Beaubourg, Paris, France, 1977
- Exposition personnelle, Galerie Gordon, Tel-Aviv, Israël, 1977
- Exposition personnelle, Galleria Guglielmo Tell, Chiasso, Suisse, 1977
- Exposition de groupe, *Le paysage intérieur, aujourd'hui*, Château de Vesvres, France, 1978
- Exposition de groupe, *Jewish Art : peintures et sculptures d'artistes juifs du XXe siècle de l'école*
- française et britannique (Atlan, Zadkine, Soutine, Modigliani, Chagall, Helman), Kelvingrove Art Gallery and Museum, Glasgow, Écosse, 1979
- Exposition personnelle, *Figure humaine – peintures et écorces*, Galerie Bellint, Paris, France, 1979
- Exposition personnelle, Château de Mont-Saint-Jean, France, 1980
- Exposition personnelle, *Genèses*, Galerias Rayuela, Madrid, Espagne, 1981
- Exposition personnelle, Galerie Limmer, Fribourg, Allemagne, 1981, 1984, 1985, 1987, 1989
- Exposition personnelle, *Quatre Éléments*, Galerie Siete Siete, Caracas, Venezuela, 1981
- Exposition personnelle, Greer Gallery, New York NY, États-Unis, 1981
- Exposition personnelle, Galerie Becher, Wuppertal, Allemagne, 1982, 1985
- Exposition personnelle rétrospective, *Helman – Peintures 1943-1983*, Musée d'art moderne de Paris, Orangerie de Bagatelle, Paris, France, 1983
- Exposition personnelle, Galerie Michèle Heyraud – Nadine Bresson, Paris, France, 1983, 1988
- Exposition de groupe, *Matisse, Picasso, Chagall, Fautrier, Bellmer, Dali, Karskaya, Fini, Helman*, Galerie Scherer, Fribourg, Suisse, 1983
- Exposition de groupe, *Charles Estienne & l'Art à Paris 1945-1966*, Centre national des arts plastiques, Paris, France, 1984
- Exposition de groupe, *Aspect de l'art en France de 1950 à 1980, collection de Christie et Lionel Cavalero*, Musée Ingres, Montauban, France, 1985
- 70e anniversaire Picture Fair 1985*, Ben Uri Art Society, Londres, Royaume-Uni, 1985
- Exposition personnelle, *Robert Helman, Paysages de Genèses*, Galerie Mayanot, Jérusalem, Israël, 1986
- Exposition personnelle, Galerie La Pochade, Paris, France, 1986, 1987, 1988
- Exposition de groupe, *Accrochage 50*, Galerie Nickel-Odéon, Paris, France, 1986
- Exposition de groupe, *Propositions pour une collection de petits formats*, Galerie La Pochade, Paris, France, 1988
- Exposition personnelle, *La Genèse de la Lumière*, Palais des Congrès, Megève, France, 1988
- Exposition de groupe, *D'hier à aujourd'hui : Arnal, Doucet, Debré, Hartung, Helman, Schneider*, Galerie Eterso, Cannes, France, 1989
- Philippe Soupault, le voyageur magnétique*, Centre des Expositions, Montreuil, France, 1989
- Fonds national d'art contemporain : Acquisitions 1989*, Fondation nationale des arts graphiques et plastiques, Paris, France, 1990
- Exposition personnelle, *Helman – 50 ans de peinture*, Galerie Eterso, Cannes, France, 1990
- Exposition personnelle, *Hommage à Robert Helman*, Galerie Duras-Martine Queval, Paris, France ; Galerie Valsyra Lausanne, Montreux, Suisse ; Galerie Eterso, Cannes, France, 1991
- Exposition personnelle rétrospective, *Helman 1910-1990, peintures et sculptures*, Musée d'art moderne, Troyes, France, 1994
- Exposition personnelle, Galerie Nicolas Deman, Paris, France, 2000
- Exposition personnelle, *Robert Helman – Paysages imaginaires de la Genèse*, Musée Unterlinden, Colmar, France, 2007
- Exposition personnelle, Galerie 53, Paris, France, 2007
- Exposition personnelle, *Robert Helman*, Orangerie des Musées de Sens, Sens, France, 2010
- Exposition personnelle, Galerie 53, Paris, France, 2010
- Exposition collective, *Gris... Ouverture sur la couleur*, Asse, Bitran, Helman, Lindström, Arpad Szenes, Vieira da Silva..., Galerie 53, Paris, France, 2010
- Exposition collective, *La Lettre secrète*, Helman, Karskaya, Vieira da Silva, Jan Voos.., Galerie de Buci, Paris, France, 2015
- Exposition de groupe, *Collections du musée*, Musée Unterlinden, Colmar, France, 2016
- Donazioni I. Percorsi della creatività dal Novecento al nuovo Millennio* (Donation 1. Chemins de la créativité du XXe siècle au nouveau millénaire), Spazio Officina Max Museo, Chiasso, Suisse, 2016
- Exposition collective, *Orient Express... de Paris à Istanbul*, Abidine, Dumitresco, Hantaï, Helman, Herold, Vasarely, Galerie Courtage, Paris, France, 2018
- Exposition de groupe, *Collection#1*, Braque, Bran van Velde, Chagall, Fautrier, Helman, Landskoy, Moore, Picasso, Soulages..., Bibliotheca Wittockiana, Woluwe-Saint-Pierre, Belgique, 2019

Exposition collective, *Le paysage imaginaire, Huguette Arthur Bertrand - Robert Helman*, Galerie Diane de Polignac, Paris, France, 2022- 2023

Exposition personnelle, *Robert Helman, la Genèse - Eternité en devenir*, Galerie Diane de Polignac, Paris, France, 2023

Exposition de groupe, *Symphonie en bleu, Gérard Schneider, Hans Hartung, Pierre Soulages, Georges Mathieu, Huguette Arthur Bertrand, Robert Helman, Marie Raymond, Sergio de Castro, Guy de Rougement, Pierre Fichet*, Galerie Diane de Polignac, Paris, France, 2023 -2024

Exposition anniversaire, *170 ans ça se fête, Musée Unterlinden Colmar, Bryen, Helman, Poliakoff, Soulages, Verdier, Vieira da Silva...*, Musée Unterlinden, Colmar, France, 2024

Exposition personnelle, *Robert Helman - Les Rythmes essentiels de la vie, Genèses, Germinations, Forêts, Envols*, Galerie Diane de Polignac, Paris, France, 2025

FOIRES D'ART INTERNATIONALES INTERNATIONAL ART FAIRS

Salon des Surindépendants Quatorzième exposition, Parc des expositions, France, 1947

Salon des peintres de leur temps : « Le dimanche », Musée d'art moderne de la ville de Paris, Paris, France, 1953

Salon de Mai, Paris, France, 1955, 1958, 1962, 1963

Mostra Internazionale de Pittura - XI Primo Lissone 1959, Museo Del Premio Lissone, Lissone, Italie, 1959

Mostra Mercato Nazionale d'Arte Contemporanea, Firenze Palazzo Strozzi, Florence, Italie, 1963

FIAC (Foire Internationale d'art contemporain), Galerie Verbeke, Paris, France, 1974, 1975

FIAC (Foire Internationale d'art contemporain), Galerie Michèle Heyraud - Nadine Bresson, Paris, France, 1983

Arte Fiera Bologna, Galleria La Seggiola, Bologne, Italie, 1978

Art Basel, Galerie Limmer, Bâle, Suisse, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987

Querschnitt 83, (Foire d'Art internationale), Galerie Limmer, Fribourg, Allemagne, 1983

Lineart, (Foire d'art internationale), Galerie Eterso, Gand, Belgique, 1989

Art Elysées, Galerie 53, Paris, France, 2010
Moderne Art Fair, Galerie Faidherbe, Pavillon Ephémère Champs-Elysées, Paris, France, 2024

BIBLIOGRAPHIE (SÉLECTION)

SELECTED BIBLIOGRAPHY

MONOGRAPHIES

Jean Bouret, *Helman*, Paris, Les Gémeaux, coll. « Les artistes du temps présent », 1951
Philippe Soupault, *Helman*, Paris, Georges Fall, coll. « Le musée de poche », 1959

André Verdet, *Forêts de Helman*, Saint-Paul-de-Vence, Parler, 1961

Giuseppe Marchiori, *Helman*, Paris, Impriludes-Bernard Lucas, 1965

André Verdet, *Vers une République du Soleil*, Paris, Jean Oswald, 1968

Max-Pol Fouchet, *Helman*, Paris, Le Cercle d'art, 1975

Lydia Harambourg, *Robert Helman*, Musée Unterlinden, Paris, Somogy ed. d'art, 2007

Lydia Harambourg, *Helman*, Paris, Cercle d'Art, coll. « Découvrons l'art du XXe siècle », 2010

Robert Helman, Max Pol Fouchet, Clotilde Scordia (préf.), *Entretiens Robert Helman - Max-Pol Fouchet*, Paris, Editions Déclinaison, 2023

OUVRAGES COLLECTIFS

Jean Cassou, *Les Peintres témoins de leur temps*, Paris, Musée d'art moderne, 1953

Raymond Cogniat, *L'Histoire de la peinture*, Paris, Fernand Nathan, 1955

Raymond Nacenta, *École de Paris, son histoire, son époque*, Neuchâtel, Ides et Calendes, 1958

Pierre Restany, *Lyrisme et Abstraction*, Milan, Apollinaire, 1958

Luigi Malle, *Il Dipinti della Galleria d'Arte Moderna catalogo*, Turin, Museo Civico di Turino, 1968

Michel Ragon, Philippe Seuphor, *L'art abstrait, 1939- 1970 en Europe*, vol.3, Paris, Maeght, 1973

Ronald Alley, *Catalogue of the Tate Gallery's collection of modern art other than works by british artists*, Londres, Tate Gallery & Sotheby Parke-Bernet, 1981

Jianou Ionel, Gabriela Carp, Anna Maria Covrig et Lionel Scantéyé, *Romanian artists in the West*, Los Angeles CA, American Romanian Academy of Arts and Sciences, 1986

Françoise Armengaud, *Titres, entretien avec Robert Helman du 24 mars 1986*, Paris, Méridiens Klincksieck, 1988

Lydia Harambourg, *L'École de Paris, 1945-1965, Dictionnaire des peintres*, Neuchâtel, Ides et Calendes, 1993

Emmanuel Bénézit, *Dictionnaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs*, Paris, Gründ, 2006

CATALOGUES ET ARTICLES

Jaime A. Colson, *Helman Pinturas*, cat. exp., Galeria Pictoria, Barcelone, 1945

Tristan La Rosa, « Helman en Galerias Pictoria », *Arte y Artistas*, Barcelone, 1945

Alberto Del Castillo, « Helman in Pictoria », *Arte, Diario de Barcelona*, Barcelone, 14 novembre 1945

Soler, « Helman in Pictoria », *Arte, Diario de Barcelona*, Barcelone, 1945

Maurice Nadeau, *Helman*, cat. exp., Galerie Berri-Raspail, Paris et Galerie Alsace-Lorraine, Oran, 1947

Georges Arout, « Robert Helman », *Arts*, Paris, 1948

René Guilly, « Helman », *La Revue Internationale*, Paris, 1947

Frédéric Delanglade, « De Maillol à Picasso », *Les Lettres Françaises*, Paris, 1947

La vie artistique : Une conférence de l'artiste Helman à la Galerie Alsace-Lorraine, Paris, 1947

Georges Boudaille, *Helman*, cat. exp., Galerie Breteau, Paris, 1948

Maximilien Gauthier, « Helman », *Les Nouvelles Littéraires*, Paris, 1948

Georges Turpin, « Helman », *Le courrier des arts et des lettres*, Paris, 4 juin 1948

Henri Schinezer, « Renouveau de l'art abstrait », *Combat*, Paris, 1948

Guy Dornand, « L'Offensive Helman », *Franc-Tireur, Levallois-Perret*, 1948

Pierre Descargues, *Helman*, cat. exp., Galerie Louis Manteau, Bruxelles, 1949

Giuseppe Marchiori, *Incontro con Robert Helman*, cat. exp., Galleria Sandri, Venise, 1952

Salon des peintres de leur temps, le Dimanche, cat. exp., Musée d'art moderne de la ville de Paris, Paris, 1953

Jean Cassou, *Les peintres témoins de leur temps*, Musée d'art moderne, Paris, 1953

Claude Lacombe, *Une peinture lumineuse*, Montréal, 1954

Claude Lacombe, « Robert Helman à la galerie Agnès Lefort », *L'Autorité*, Montréal, 16 janvier, 1954

Paul Gladu, *Robert Helman ou le peintre aux soleils*, Montréal, 1954

Paul Gladu, *L'univers d'un homme*, Chicago IL, 1954
Charles Doyon, *Les Arts, L'Œil en Coulisse*, Paris, 28 janvier 1954

Rodolphe de Repentigny, *Lyrisme et plasticité se rejoignent chez Helman*, 1954

« Une redécouverte de la couleur : l'œuvre de Robert Helman », *L'Autorité*, Montréal, 13 février, 1954

Marcelle Barthe, *Entretien avec Agnès Lefort et Robert Helman*, Radio-Canada, 1954

Jean Bouret, *La jeune génération à la conquête de la peinture*, 1955

Jean Bouret (préf.), Edouard Rodot (intr.), *Les artistes juifs contemporains de France*, cat. exp., Ben Uri Gallery, Londres, 1957

Jacques Lassaigne, Pierre Restany, *Mostra personale di Robert Helman*, cat. exp., Galleria Apollinaire, Milan, 1958

Pierre Restany, *Helman, ce Signifiant organique*, cat. exp., Galleria Blu, Milan, 1958

Jean Bouret, *L'Ecole de Paris*, cat. exp., Galerie Charpentier, Paris, 1959

Giulio Carlo Argan (préf.), Francesco Santambrogio, Guido Le Noci, *Premio Lissone 1959, Mostra Internazionale di Pittura*, cat. exp., Museo di Lissone, Lissone, 1959

Jean-François Chabrun, « l'école de Paris à la Galerie Charpentier : quarante-deux champions défendent leurs clubs », *L'Express*, Paris, 23 octobre, 1959

Denys Chevalier, « Robert Helman », *France Observateur*, Paris, 23 octobre 1959

Raymond Cogniat, « A la Galerie Charpentier, L'Ecole de Paris », *Le Figaro*, 16 oct. 1959

Fernande Saint-Martin, « Le public se méfie trop de ses goûts instinctifs », *La Presse*, Montréal, 19 mai, 1960

Denys Chevallier, « Robert Helman », *XXe Siècle Nouvelle série, XXIIe année*, Paris, 14 juin 1960

Giuseppe Marchiori, *Helman*, cat. exp., Galleria Blu, Milan, 1961

André Verdet, *Helman, Forêts*, cat. expo. (1-31 mars 1961), Paris, Galerie XXe siècle, Paris, 1961

La peinture française d'aujourd'hui, Association des musées d'Israël, Israël, 1961-1962

Pierre Restany, « Un demi-siècle d'Ecole de Paris », *La Revue des Ambassades et des relations internationales*, Paris, février 1961

Marie-Claude Lamarche, « A travers les galeries, Helman », *Le Monde*, Paris, 7 avril 1961

Michel Courtois, « Expositions à Paris », *XXe Siècle*, Paris, 1961

Barnett Stross, Charles Spencer, Marcus Margulies, *Exposition des récentes acquisitions avant d'aller au Musée de Tel-Aviv en Israël du 6 au 22 juin*, Ben Uri Gallery, Londres, 1962

Giuseppe Marchiori, *La Collezione di un Bambino*, cat. exp., Galleria Il Traghetto, Venise, 1962

Giuseppe Marchiori, « Le Foresta di Robert Helman : la Pittura di un artiste indépendante e isolato, armato di fantasia e di tenacia, fuori da ogni filone o mouvemento », *Metro supplément biennale METRO 6, Série 1, Annata III*, Numéro 6, Milan, 1962

« Helman, Galleria Il Canale », *Metro, Série I, Annata III*, Numéro 6, Milan, 1962

Georges Boudaille, « Robert Helman, Deux points de vue sur l'œuvre de Courbet, Face à face devant le micro, un abstrait et un réaliste Robert Helman Boris Taslitzky », *Les Lettres Françaises*, Paris, n°943, 1962

Georges Boudaille, Denys Chevalier, Marie-Henriette Foix, Alain Gheerbrant, Giuseppe Marchiori, « Helman », revue *Parler*, Paris, n°15, printemps 1963

Carlo Barbieri, *Robert Helman*, cat. exp., Galleria II Centro, Naples, 1963

Denys Chevalier, *Robert Helman*, cat. exp., Galerie Hilt, Bâle, 1963

Raffaello Torricelli, *Mostra Mercato Nazionale d'Arte Contemporanea. Firenze Palazzo Strozzi 23 marzo - 28 aprile 1963*, Libreria Editrice Fiorentina, Florence, 1963

« Paris Original », *The Indianapolis News*, Indianapolis IN, 11 décembre, 1963

Jacques Lepage, « Helman à Cannes », *Lettres Françaises*, Paris, 1963

Georges Boudaille, « Pourquoi deux peintres sur une cimaise », *Les Lettres Françaises*, Paris, 14-20 mai, 1964

Guido Marinelli, « Notizario Parigino », *D'Ars Agency*, Serie I, Annata V, Numéro 2, 1964

Beno d'Incelli, *Caillaud, Chavignier, Clavé, Dumitresco, Helman, Istrati du 6 mai au 6 juin 1964*, Paris, Impriludes, 1964

Marchiori Giuseppe, *Robert Helman*, Paris, Livre d'art, Impriludes, 1965

Giuseppe Marchiori, « Robert Helman : un livre, une exposition », *Lettres Françaises*, Paris, 11-17 mars, 1965

Walter Feldern, « A Stoccarda si è chiusa Galleria Lutz and Meyer », *D'ars Agency*, Série I, Annata 6, Numéro I, Mois I, 1965

Charles Estienne, « Chronique du jour : Robert Helman », *XXe Siècle*, n°XXVIe année, N°25, Paris, Juin 1965

Kent Kay, « A Concern With Nature », *San Francisco Chronicle*, San Francisco CA, 10 novembre 1966

Frances Moffat, « Things Are Looking Up », *San Francisco Chronicle*, San Francisco CA, 6 novembre 1966

André Verdet, *Helman*, cat. exp., Musée municipal de Saint-Paul-de-Vence, 1967

Georges Boudaille, « Robert Helman », *Lettres Françaises*, Paris, 1967

Georges Peillex, *Helman*, cat. expo., Galerie L'Entracte, Lausanne, 1969

Haïm Gamzu, (intr.), Philippe Soupault, Jacques Lassaigne, Giuseppe Marchiori, Georges Boudaille, Pierre Restany, *Robert Helman, Peintures, gouaches, lithographie*, cat. exp., Musée de Tel-Aviv Beit Dizengoff, Tel-Aviv, 1969

Denys Chevalier, *Présence Européenne*, cat. exp., Galleria d'Arte La Bussola, Turin, 1971

Pintores de Paris, cat. exp., Galerias Dinastia, Lisbonne, Galerias Alvarez, Porto, 1971

André Verdet, Jacques Lassaigne, Philippe Soupault, Giuseppe Marchiori, Pierre Restany, Haïm Gamzu, Georges Boudaille, Pierre Cabanne, *Un peintre Robert Helman, un sculpteur Nardo Dunchi*, cat. exp., Allan Rich Gallery et Greer Gallery, New York NY, 1972

André Parinaud, « Helman ou la haute exigence de soi », *La Galerie*, Paris, n°120, octobre 1972

Pierre Cabanne, « Helman nous rapprend les éléments », *Combat*, Paris, 5 juin 1972

Pierre Cabanne (intr.) ; André Parinaud (préf.) ; André Verdet et al., *Thème de la forêt, 1957-1972*, cat. exp., Cagnes-sur-Mer, Château-Musée de Cagnes-sur-Mer, 1973

Robert Helman, *Les Nouvelles Littéraires*, n° 2377, Paris, 16-22 avril 1973

Pierre Cabanne, *Peindre, c'est agir*, cat. exp., Galerie Albert Verbeke et Galerie Jacques Verrière, Paris, 1974

Alain Bosquet, « Helman », *L'Œil*, n°243, Paris, 1975

André Parinaud, « Entretien - Helman : peindre c'est proposer », *Galerie des Arts*, Paris, 1975

André Parinaud, « Trente créateur d'aujourd'hui pour comprendre l'art qui se fait », *Galerie-Jardin des Arts*, Paris, 1976

Roger Kiehl, « À la Galerie L'Expression », *Dernières Nouvelles d'Alsace*, Strasbourg, 27 mai 1976

André Parinaud, *Helman : poésie pure*, cat. exp., Galleria Guiglielmo Tell, Chiasso, en co-édition avec Arte Mercato, Milan, 1977

« Robert Helman », *Mensile internazionale d'arte contemporaneo*, n°6 anno n°1, Milan, 1977

Max-Pol Fouquet, *Le paysage intérieur aujourd'hui*, cat. exp., Château de Vesvres, 1978

Foire de Bologne, cat. exp., Galleria La Seggiola, Salerne, 1978

André Parinaud, « Le chant profond d'Helman », *Galerie des arts* n°196, rubrique Art et Lettres, Paris, dernier trimestre 1979

Jean-Marie Tasset, « Helman : l'arbre-femme », *Le Figaro*, Paris, 16 novembre, 1979

Charles Spencer, *Jewish Art, Paintings and sculpture by 20th century Jewish artist of French and British schools* (Art juif. Peintures et sculptures d'artistes juifs du XXe siècle des écoles française et

britannique) Atlan, Zadkine, Soutine, Modigliani, Chagall, Helman..., cat. exp., Art Gallery and Museum Kelvingrove, Glasgow, 1979

Castor Seibel, *Robert Helman*, cat. exp., Galerie Limmer, Fribourg, 1981

André Parinaud, *Robert Helman « Poesia Pura »*, cat. exp., Galeria Siete Siete, Caracas, 1981

André Parinaud, « Robert Helman », *Guadalimar revista mensual de la artes*, année VI, n°58, Madrid, mars 1981

Robert Helman, « Robert Helman : Le testament de Matisse c'est le dessin dans la couleur », *Arts Magazine*, Paris, n° 5524, 1981

Castor Seibel, *Helman*, cat. exp., Galerie Becher, Wuppertal, 1982

Castor Seibel, *Foire d'art Querschnitt*, cat. exp., Galerie Limmer, Fribourg, 1983

Françoise Marquet (intr.); Jean Duvignaud, *Helman Peintures 1943-1983*, *Robert Helman retrospective*, cat. exp., Musée d'art moderne Paris, Orangerie de Bagatelle, 1983

Michel Moles, *Premier Salon de Peinture de la Ville de Cabourg*, cat. exp., Ville de Cabourg, 1983

Castor Seibel, *Matisse, Chagall, Picasso, Fautrier, Belmer, Dalí, Karkaya, Fini, Helman*, cat. exp., Galerie Scherrer, Fribourg, 1983

Gérald Gassiot-Talabot, Jean-Clarence Lambert, Nathalie Reynard, *Charles Estienne et l'art Paris 1945-1966*, cat. exp., Paris, Fondation Nationale des Arts Graphiques et Plastiques, Paris, 1984

Ben Uri Art Society, cat. exp., Ben Uri Art Society, Londres, 1985

Sandra D'Aboville, « L'Allemagne fête Helman », *Le Figaro*, Paris, 29 octobre 1985

André Parinaud, « Helman : une œuvre admirable », *Galerie des Arts*, Paris, n° 227, janvier-février, 1985

Pierre Brisset, *Helman*, cat. exp., Galerie La Pochade, Paris, 1986

Pierre Brisset, *Panorama de l'Ecole Française contemporaine*, cat. exp., Institut Français de Tel-Aviv, Tel-Aviv, 1987

Jean-Marie Tasset « Helman : la conscience spirituelle », *Le Figaro*, Paris, 1987

Michelle Tourneur, *Robert Helman*, cat. exp., Palais des Sports et des Congrès, Megève, 1988

Alain Bosquet, « Robert Helman : la rigueur des origines », *Le Figaro*, Paris, 4 octobre 1988, p. 35

Pierre Brisset, « Robert Helman », *L'Œil*, Lausanne, 1988

Patrick-Gilles Persin, « Robert Helman », *Beaux-Arts*, oct. 1988

Philippe Soupault, *Le Voyageur Magnétique*, cat. exp., 1989

Jean-Marie Tasset, *Helman 50 ans de peinture L'appel de la lumière*, cat. exp., Galerie Eterso, Cannes, 1990

Jean-Marie Tasset, « Robert Helman l'appel de la lumière », *Opus International*, n°120, Paris, juillet - août 1990

Jean-Marie Tasset, « Robert Helman l'appel de la lumière », *Le Figaro*, Paris, juillet 1990

Philippe Chabert (préf.), Jean-Marie Tasset,

Maurice Nadeau et al., *Helman 1910 - 1990*

Peintures et Sculptures, Rétrospective, cat. exp., Musée d'art moderne de Troyes, Troyes, 1994

Lydia Harambourg, *Robert Helman*, cat. exp., Galerie Nicolas Deman, Paris, 2000

Gérard-Georges Lemaire, *Gris, ouverture sur la couleur, Apologie du Gris*, cat. exp., Galerie 53, Paris, 2010

Estelle Dissey, « Robert Helman : un tête-à-tête avec la nature », *Yonne Magazine*, Auxerre, 2010

Dorothy Jean McKetta, *The Leo Castelli Gallery in Metro Magazine : American Approaches to Post-Abstract Figuration in Italian Context*, thèse, University of Texas, Austin TX, 2012

Luigi Sansone, Nicoletta Ossanna Cavadini, *Donazioni I. Percorsi della creatività dal Novecento al nuovo Millennio*, cat. exp., Spazio Officina Max Museo, Chiasso, 2016

Mathilde Gubanski, *Le Paysage imaginaire Huguette Arthur Bertrand - Robert Helman*, cat. exp., publ. num., Galerie Diane de Polignac, Paris, 2022-2023

Clotilde Scordia, *Robert Helman, La Genèse Eternité en devenir*, cat. exp., Galerie Diane de Polignac, Paris, 2023

Isabelle Helman (intr.), Mathilde Gubanski, André Parinaud, Lydia Harambourg, Pierre Brisset, *Robert Helman - Les Rythmes essentiels de la vie, Génèses, Germinations, Forêts, Envols*, cat. exp., Galerie Diane de Polignac, Paris, 2025

Robert Helman dans son atelier, 83 boulevard du Montparnasse, Paris, France, 1963

Photo: Henri Tullio

ROBERT HELMAN
LES RYTHMES ESSENTIELS DE LA VIE
Genèses, Germinations, Forêts, Envols
Exposition du 15 mai au 27 juin 2025

Galerie Diane de Polignac
2 bis, rue de Gribreauval, Paris
www.dianedepolignac.com

Traduction : Lucy Johnston
Conception graphique : Galerie Diane de Polignac

ISBN : 978-2-9599075-0-0
© Galerie Diane de Polignac, Paris, 2025
Les textes sont la propriété des auteurs

ROBERT HELMAN
LES RYTHMES ESSENTIELS DE LA VIE
Genèses, Germinations, Forêts, Envols
Exhibition from May 15 to June 27, 2025

Diane de Polignac Gallery
2 bis, rue de Gribreauval, Paris
www.dianedepolignac.com

Translation: Lucy Johnston
Graphic design: Diane de Polignac Gallery
ISBN: 978-2-9599075-0-0
© Diane de Polignac Gallery, Paris, 2025
Texts are author's property

DIANE DE POLIGNAC

Robert Helman dans son atelier, 83 boulevard du Montparnasse, Paris, France, 1952

Photo: Michel Roi

DIANE DE POLIGNAC

