

THE SEEDERS

exposition collective

du 7 JUILLET au 15 SEPTEMBRE 2023

Hélène Triboulet
Héloïse Bonin
Izumi Ueda Yuu
L in B zin
Liwei Xu
Luz Fandino
Lydia Sivane
Myriam Schmaus
Peter Brandt
Suki Valentine

Commissariat de l'exposition**Margalit Berriet**

Présidente-fondatrice de Mémoire de l'Avenir

Eva Claisse

Responsable des expositions à Mémoire de l'Avenir

Chargée de publics**Eva Claisse****Traductions**

Eva Claisse, Margalit Berriet

Création graphique

Mémoire de l'Avenir - Eva Claisse

Visuel de couverture

Lydia Sivane

Crédits visuels

Droits de reproduction réservés aux artistes

Partenaires associés

UNESCO-Most

Conseil International de la Philosophie et des Sciences Humaines

Humanities, Arts and Society

Ville de Paris

PRÉSENTATION DE L'EXPOSITION

Du 7 juillet 2023 à la mi-septembre, 10 artistes, venus des quatre coins du monde, ont partagé leur interprétation et leur inspiration des semenciers.

L'exposition présentera une dizaine d'artistes, tous médias et expressions confondus, dont le travail fait appel, littéralement ou conceptuellement, à l'acte de semer/ensemencer/planter - que ce soit dans un objet artistique ou dans l'expérience de la plantation de concepts, de pensées, de graines, d'arbres, de vies ou d'actions.

Une infinité de pratiques et de gestes possibles générant la vie des êtres ou des choses, à partir d'une simple graine - exprimée par des expérimentations performatives formelles, plastiques, visuelles, sonores, tactiles ou intangibles.

Pour l'artiste, il s'agit de passer de l'invisible au visible, de construire des singularités, des identités, des histoires. Dans l'art de l'intelligence artificielle (IA), la graine est une série de nombres qui guident l'IA pour générer une image.

Les travaux exposés explorent ces questions aussi bien par les expérimentations de la matière que par des recherches conceptuelles. Mémoire de l'Avenir félicite les artistes participants :

Hélène Triboulet
Héloïse Bonin
Izumi Ueda Yuu
L in B zin
Liwei Xu
Luz Fandino
Lydia Sivane
Myriam Schmaus
Peter Brandt
Suki Valentine

PRESENTATION OF THE EXHIBITION

From the 7th of July 2023 to mid September 10 artists, from different corners of the world, shared their interpretation and inspiration of the seeders.

The exhibition will feature a dozen artists, across all media and expressions, whose work literally or conceptually engages the act of sowing/seeding/ planting - whether in an art object or in the experience of planting concepts, thoughts, seeds, trees, lives or actions.

An infinity of possible practices and gestures generating the life of beings or things, starting from a simple seed - expressed through formal, plastic, visual, sound, tactile or intangible performative experiments.

For the artist, it is a question of passing from the invisible to the visible, of constructing singularities, identities, stories. In the art of artificial intelligence (AI), the seed is a series of numbers that guide the AI to generate an image.

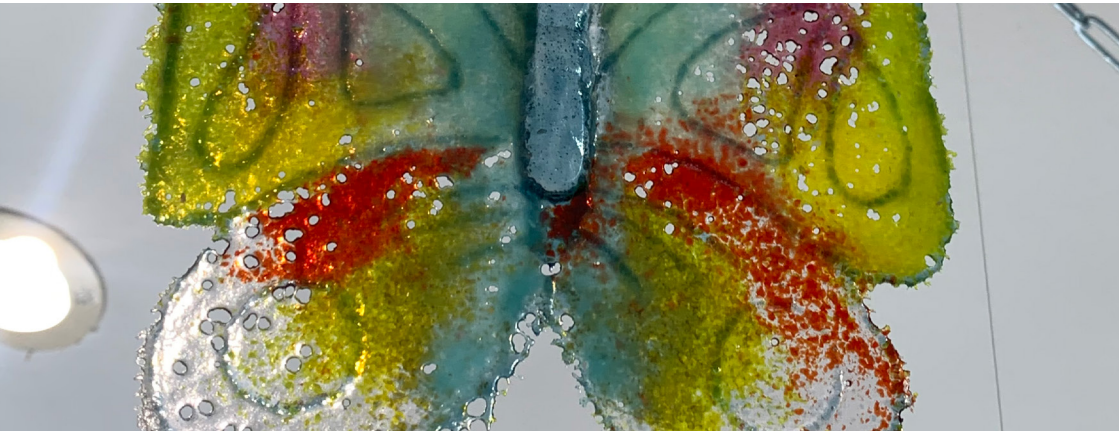
The works on display explore these issues through both material experimentation and conceptual research. Mémoire de l'Avenir congratulates the participating artists:

Hélène Triboulet
Héloïse Bonin
Izumi Ueda Yuu
L in B zin
Liwei Xu
Luz Fandino
Lydia Sivane
Myriam Schmaus
Peter Brandt
Suki Valentine

LES ARTISTES

HÉLÈNE TRIBOULET

Métamorphose

L'Arche de Lhéna (extrait)

HELENE TRIBOULET

« C'est à Montreuil-sur-mer, niché au fond d'une cour que vous trouverez l'atelier Affreusement Confidentiel d'Hélène Triboulet. C'est au coeur de ce retrait que son activité trouve son origine, son sens et ses ressources. Chacune de ses réalisations affirme, à l'appui de gestes et de techniques rompues, la force qui traverse l'univers pour nous dire la beauté du monde. L'émerveillement de chaque jour à vivre est à portée de main. »

Hélène Triboulet's Affreusement Confidentiel studio is nestled in a courtyard in Montreuil-sur-mer. It's in the heart of this retreat that her work finds its origins, its meaning and its resources. Each of her creations affirms, with the help of gestures and broken techniques, the force that runs through the universe to tell us the beauty of the world. The wonder of each new day is at hand.»

SITE WEB

<https://affreusement-confidentiel.jimdosite.com/>

Figier l'éphémère. Arrêter le temps et fixer ce qui reste encore de végétal en ce monde. Le préserver pour garder une trace...

L'Arche de Lhéna est un ensemble d'inclusions végétales : feuilles de lierre, ginkgo biloba, trèfle, dans du verre, aux dimensions variables.

Freeze the ephemeral. To stop time and fix what remains of plant life in this world. Preserving it to keep a trace...

L'Arche de Lhéna is a set of plant inclusions: ivy leaves, ginkgo biloba, clover, in glass, of variable dimensions.

L'arche de Lhénéa (extrait)

page opposée : Métamorphose
(extraits)

En ce 21ème siècle, le monde connaît des changements rapides et spectaculaires. Nous sommes aux prémices d'une mutation jamais connue. Chacun d'entre nous va devoir apprendre à s'adapter, se métamorphoser, évoluer.

Adieu les habitudes du passé ! Il est l'heure de créer et de s'envoler vers un nouvel avenir. MÉTAMORPHOSE est une installation de 100 papillons en dentelle de verre.

THE SEEDERS by Margalit BERRIET

The Seeders, are these who plant the seeds of a fruit and of the gardens, as well as these that plant the seed of life and of new ideas. The the seeders are sowing new grains for also news imaginations, innovations and are the origin for all metaphysics, logic, science, cultures, laws, arts, and civilization while learning and caring also to nature. The rhizome is a-linear, multiple, spread out, all proliferating and without boundaries nor centers neither margins or limits. Deleuze and Guattari name The rhizome the arborescence or the tree model as the archetype for knowledge and for all practice, spring all from a small idea—a seed or acorn. The seed or acorn hence are the beginning point of a coherent concept, philosophy, scientific premise, relation, design or organic/living system that grow: taking roots and growing into a tree in nature, into a community, while linking between the seed to the bio-network and to all organized social/cultural systems. This theory of Stoic physics, used the metaphor of “seed” (sperma) in reference to the origin of material or quantitative existence as humanity have developed in the theories of nature. Anaxagoras used the word “sperma” to refer to the beginning of natural things, while the ancient Pythagoreans considered the first step of the formation of the entire universe to be a “seminal point.” The concept of “seeds” (semina) was developed during the Renaissance by a Florentine Platonist, Marsilio Ficino. In his metaphysical universe “nature” is located between the soul and the body. He seeds the ideas of a “seminal principle” tempting to comprehend the origin of all forms of living and of all things within nature. Earlier, in the medieval theory the idea was about “molecule” as a substantial form within a mechanistic notion. Understanding the space that may exist between all existing elements is like a metamorphose, the period in the life of all things or of the living that corresponds to the passage from a seed to an existing form.

Half a century before Darwin published *On the Origin of Species*: Half Johann Wolfgang von Goethe coined the word “Morphologie” to designate the science of form and transformation, in which the form of plants and animals are determined by the generic type interaction with environment, as the “interweaving of warp and weft”. Life spring from seed to cotyledon, than to leaf, than to sepal, than to petal, to stamen, to fruit and produce new seed—that is traversed over the course of every life, repeated at the brief second of reproduction. Goethe’s most flux expression of the *Urpflanze* (primordial plant) is given in his “Metamorphosis of Plants” (1797), a didactic poem from sprout to seed: “And here nature closes the ring of eternal forces; yet a new one immediately connects itself to the previous, which extends the chain throughout all of time, enlivening both the whole and the singular.” In “The Life of Plants,” by Emanuele Coccia he develops a non-traditional western ontology where Humans are not the measure of all things. He follows Plato's concept comparing the human head to a “root”: the human being, he said, is like “a plant of the sky [phuton ouranian] and not of the earth,” a sort of inverted plant. Aristotle in the treatise *De anima* he explains: “... the roots of plants are analogous to the head in animals.”

Indeed Agriculture is the reflection of science and art, as agriculture is science and art at once ... uniting the “Beau & the Bon” as aesthetics and ethics as one. In Artificial Intelligence Art a seed is a series of numbers that didact the AI to generate an image. It's the blueprint for a work of art, guiding it to create new images. By generating a random seed and then generating off it, the AI can create an endless variety of images. For Joanna Borkowska she considers her art as the result of a partnership with Nature in which “I translate the invisible into the visible”. By using ideas to germ with imaginations and creativity the arts and cultures, humanity can make it possible to “connect man to man”, according to Aimé Césaire. Collaboration between the humanities, the sciences, and the arts can contribute to a fundamental recognition of the equality between humans, and between people and nature, encourage research, from source to formal knowledge, while stretching beyond religious and political boundaries,. Offering access to creativity, we offer access to inspiration to discover innovative contributing to the debate on notions of the cité, of laws, of self, of the “other,” of freedom and of respect . Slavoj Žižek, a Slovenian philosopher argues that today we are suffering from a failure of the imagination and or inspiration. Within difficult political, social and ecological actualities missing the debates about ethical and aesthetical concerns, as one, he justly claims that imagination has a lot of work to do to reach it’s emancipatory potentia. He cite the Kipling’s poem; “dream and not make dreams your master” leads the reader to overcome limits and taboos to reach imagination and development.

I will conclude with the words of Karl Tiede, in his essay *The Liquidation of Art* (1924) where he is reflecting upon the seed as a creative force; Psychologists have fragmented “ars-una” into “artes” according to means, techniques and different modes of sensory perception. Recognizing the unique creative force that goes straight to the point, we know only the “ars una” and believe that, despite all the fragmentations, the primary creative instinct obeys some still-obscure law of biology. The creative instinct, complex and defined by many factors, is a force that operates at the boundary between the spiritual and the corporeal. The roots of the creative instinct are to be found in the vital and creative instinct par excellence: sexuality of life.

THE SEEDERS by Margalit BERRIET

Les Semeurs, ce sont ceux qui plantent les graines d'un fruit et des jardins, ainsi que ceux qui plantent les graines de la vie et des nouvelles idées. ainsi que ceux qui plantent la graine de la vie et des nouvelles idées. Les semeurs sont de nouvelles imaginations, des innovations et sont à l'origine de toutes les métaphysiques, logiques, sciences, cultures, des lois, des arts et de la civilisation, tout en apprenant et en prenant soin de la nature. et en prenant soin de la nature. Le rhizome est linéaire, multiple, étalé, proliférant et sans frontières, ni centres, ni marges, ni limites. Deleuze et Guattari nomment le rhizome l'arborescence ou le modèle de l'arbre comme l'archétype de la connaissance et de toute pratique, naissent d'une petite idée, d'une graine ou d'un gland. La graine ou le gland sont donc le point de départ d'un concept cohérent, d'une philosophie, d'une prémisse scientifique, d'une relation, d'une conception ou d'un système organique/vivant qui se développe : il prend des racines et se transforme en arbre dans la nature, en communauté, tout en reliant la graine au bio-réseau et à tous les systèmes sociaux/culturels organisés. Cette théorie de la physique stoïcienne utilise la métaphore de la "graine" (sperma) en référence à l'origine de l'existence matérielle ou quantitative telle que l'humanité l'a développée dans les théories de la nature. Anaxagore utilisait le mot "sperma" pour désigner le début des choses naturelles, tandis que les anciens pythagoriciens considéraient que la première étape de la formation de l'univers tout entier était un "point séminal". Le concept de «semence» (semina) a été développé à la Renaissance par un platonicien florentin, Marsilio Ficino. Dans son univers métaphysique, la «nature» se situe entre l'âme et le corps. Il sème l'idée d'un «principe séminal» tentant de comprendre l'origine de toutes les formes de vie et de toutes les choses au sein de la nature. Auparavant, dans la théorie médiévale, l'idée était celle de la «molécule» en tant que forme substantielle au sein d'une notion mécaniste. Comprendre l'espace qui peut exister entre tous les éléments existants est comme une métamorphose, la période dans la vie de toutes les choses ou du vivant qui correspond au passage d'une graine à une forme existante.

Un demi-siècle avant que Darwin ne publie L'origine des espèces : La moitié de Johann Wolfgang von Goethe a inventé le mot "Morphologie" pour désigner la science de la forme et de la transformation, dans laquelle la forme des plantes et des animaux est déterminée par l'interaction du type générique avec l'environnement, comme "l'entrecroisement de la chaîne et de la trame". Le printemps de la vie, de la graine au cotylédon, puis à la feuille, au sépale, au pétale, à l'étamine, au fruit et à la production de nouvelles graines, c'est le parcours de chaque vie, répété à la brève seconde de la reproduction. L'expression la plus fluide de l'Urpflanze (plante primordiale) de Goethe est donnée dans sa "Métamorphose des plantes" (1797), un poème didactique qui va de la pousse à la graine : "Et voilà que la nature ferme l'anneau des forces éternelles ; mais une nouvelle se rattache aussitôt à la précédente, qui prolonge la chaîne à travers tout le temps, animant à la fois le tout et le singulier". Dans "La vie des plantes", Emanuele Coccia développe une ontologie occidentale non traditionnelle où l'homme n'est pas la mesure de toute chose. Il suit le concept de Platon qui compare la tête humaine à une "racine" : l'être humain, dit-il, est comme "une plante du ciel [phuton ouranion] et non de la terre", une sorte de plante inversée. Aristote, dans le traité De anima, explique : "... les racines des plantes sont analogues à la tête chez les animaux".

En effet, l'agriculture est le reflet de la science et de l'art, car l'agriculture est à la fois la science et l'art à la fois ... unissant le «Beau et le Bon», l'esthétique et l'éthique en une seule et même chose. Dans l'art de l'intelligence artificielle, une graine est une série de nombres qui ont permis à l'IA de générer une image. C'est le plan d'une œuvre d'art, qui guide l'IA dans la création de nouvelles images. En générant une graine aléatoire, puis en générant à partir de celle-ci, l'IA peut créer une variété infinie d'images. Joanna Borkowska considère son art comme le résultat d'un partenariat avec la nature dans lequel «je traduis l'invisible en visible». En utilisant les idées pour faire germer l'imaginaire et la créativité des arts et des cultures, l'humanité peut permettre de «relier l'homme à l'homme», selon Aimé Césaire. La collaboration entre les sciences humaines, les sciences et les arts peut contribuer à une reconnaissance fondamentale de l'égalité entre les hommes, et entre les hommes et la nature, encourager la recherche, de la source à la connaissance formelle, tout en dépassant les clivages religieux et politiques. La collaboration entre les sciences humaines, les sciences et les arts peut contribuer à la reconnaissance fondamentale de l'égalité entre les hommes, et entre les hommes et la nature. Offrant un accès à la créativité, nous offrons un accès à l'inspiration pour découvrir des idées innovantes pour contribuer au débat sur les notions de cité, de lois, de soi, de l'autre, de liberté et de respect. Slavoj Žižek, philosophe slovène, affirme que nous souffrons aujourd'hui d'une défaillance de l'imagination et de l'inspiration. Dans le cadre d'une actualité politique, sociale et écologique difficile, sans les débats sur les préoccupations éthiques et esthétiques, il affirme à juste titre que l'imagination est un élément essentiel de la société. sur les préoccupations éthiques et esthétiques, il affirme à juste titre que l'imagination a beaucoup de travail à faire pour atteindre son potentiel d'émancipation. Il cite le poème de Kipling : «Rêvez et ne faites pas des rêves votre maître», qui conduit le lecteur à dépasser les limites et les tabous pour atteindre l'imagination et le développement.

Je conclurai par les mots de Karl Tiege, dans son essai La liquidation de l'art (1924) où il réfléchit sur la graine en tant que force créatrice ; Les psychologues ont fragmenté l'«ars-una» en «artes» selon les moyens, les techniques et les différents modes de perception sensorielle. Reconnaisant la force créatrice unique qui va droit au but, nous ne connaissons que l'«ars-una» et croyons que, malgré toutes les fragmentations, l'instinct créateur primaire obéit à une loi biologique encore obscure. L'instinct créatif, complexe et défini par de nombreux facteurs, est une force qui opère à la frontière entre le spirituel et le corporel. Les racines de l'instinct créatif se trouvent dans l'instinct vital et créatif par excellence : la sexualité de la vie.

HÉLOÏSE BONIN

Née en 1979, Héloïse Bonin vit et travaille en Limousin, en Haute-Vienne (87). Elle étudie à l'école d'arts appliqués à la Souterraine puis à l'École Nationale d'Arts Décoratifs à Limoges en Limousin. Son travail pictural et son désir de poursuivre dans la voie artistique résultent d'un long et fort cheminement personnel: forme de résilience, suite au traumatisme, laissé par un accident survenu en 1999 mais aussi à l'envie de se consacrer à l'éducation de ses enfants. Héloïse travaille par séries, imprégnées de sa vie personnelle et professionnelle. De ses premiers Intérieurs avec son fil rouge, elle va ensuite travailler sur des portraits et Remix de grandes oeuvres de l'histoire de l'art comme La Grande Odalisque d'Ingres, puis sur sa série Corolle enfin : Son Monde Désenchanté, mélange de portraits d'ados, d'exilés de courage, de rêves en attente... Pour ces séries, elle peint à l'acrylique à même le sol et au doigt, sur des plaques de bois contreplaqué.

Born in 1979, Héloïse Bonin lives and works in Limousin, Haute-Vienne (87). She studied at the School of Applied Arts in La Souterraine, then at the National School of Decorative Arts in Limoges. Her pictorial work and her desire to pursue an artistic path are the result of a long and personal journey: a form of resilience, following a traumatic accident in 1999, but also the desire to devote herself to raising her children. Héloïse works in series, inspired by her personal and professional life. From her first Interiors with its red thread, she goes on to work on portraits and remixes of great works of art such as Ingres' La Grande Odalisque, then on her Corolle series and finally : Son Monde Désenchanté (Her Disenchanted World), a mix of portraits of teenagers, exiles of courage, dreams in waiting... For these series, she paints in acrylic on the floor and with her finger on plywood.

Entre surface et profondeur

SITE WEB

<https://www.heloisebonin.com/>

Empreintes de pierres volcaniques.
Empreintes d'écorces d'arbres.
Empreintes de vie.
Graines à semer.
Graines à germer.
Empreintes encrées pour soi-même s'ancrer, s'enraciner...
Empreintes à caresser, à respirer, à écouter, pour y sentir vibrer la vie, la ressentir au plus profond de soi...
Ces pressions, ces empreintes de la matière sur la matière ont laissé des traces qui ressemblent à des écritures.
La vie tourmentée des éléments végétaux et minéraux s'exprime.
L'observation du dehors offre une clé de lecture du dedans.
J'explore ce dedans picturalement.
L'entraille du vivant, le fossile du temps.

Volcanic stone prints.
Prints of tree bark.
Prints of life.
Seeds to sow.
Seeds to germinate.
Inked footprints to anchor and root yourself...
Prints to caress, to breathe, to listen to, to feel life vibrate, to feel it in the depths of your being...
These pressures, these imprints of matter on matter, have left traces that resemble writing.
The tormented life of plant and mineral elements expresses itself.
Observing the outside offers a key to reading the inside.
I explore this inside pictorially.
The entrails of the living, the fossils of time.
The touch, the imprint and the inexorable march of time.

IZUMI UEDA YUU

*Quinta de la Rosa porcelaine, 2022,
Mini-print ©Izumi Ueda Yuu*

IZUMI UEDA YUU

Izumi Ueda Yuu est une artiste visuelle d'origine japonaise qui vit et travaille à Lisbonne. Elle a suivi les cours de l'école de design Kuwasawa à Tokyo, a obtenu une licence en sculpture au Maryland Institute College of Art et a bénéficié à deux reprises de la bourse du Maryland State Arts Council pour les artistes individuels. Elle a été artiste en résidence à la Fondation OBRAS Portugal, OBRAS-Hollande, Atelier Outotsu, Osaka, et Awagami Factory, Yoshinogawa. Yuu a été finaliste du Luxembourg Art Prize, 2019. Ses récentes expositions individuelles ont eu lieu au Museu do Oriente, et à la Sociedade Nacional de Belas Artes (tous deux à Lisbonne)

Izumi Ueda Yuu is a Japanese-born visual artist who lives and works in Lisbon. Yuu attended Kuwasawa Design School in Tokyo, received her BFA in Sculpture from Maryland Institute College of Art, and is a two-time recipient of the Maryland State Arts Council grant for individual artists. She has been an artist in residence at Foundation OBRAS Portugal; OBRAS-Holland; Atelier Outotsu, Osaka; and Awagami Factory, Yoshinogawa. Yuu was a finalist for the Luxembourg Art Prize, 2019. Her recent solo exhibitions took place at Museu do Oriente, and Sociedade Nacional de Belas Artes (both in Lisbon)

SITE WEB

<https://www.izumiuedayuu.com/>

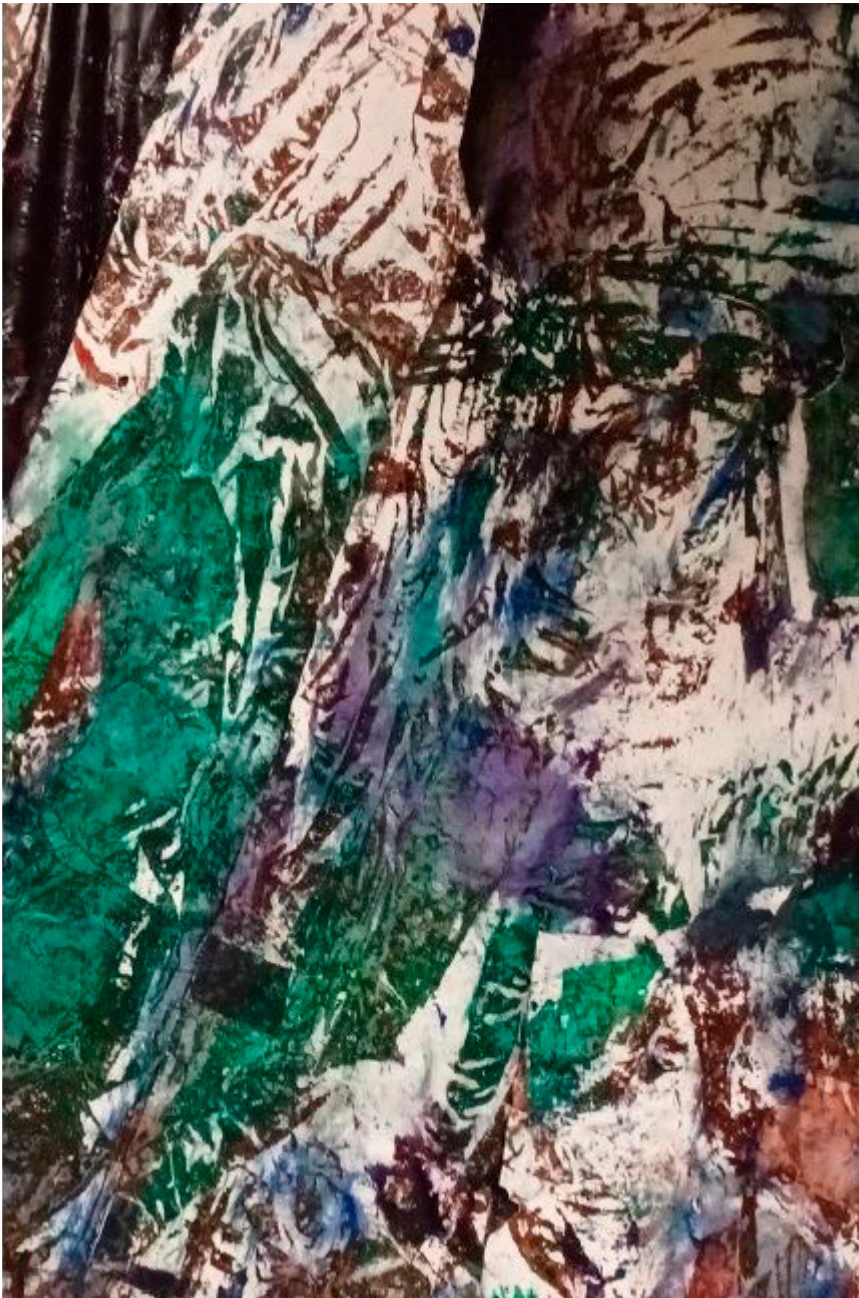
«Je m'intéresse à la notion d'animisme selon laquelle les choses que nous utilisons dans notre vie quotidienne peuvent être animées et respectées. Par un clair matin d'été, je verse de la pâte liquide sur les armures de formes familières et j'attends que l'eau s'évapore. Le soir, si c'est un jour de chance, le papier sera sec et croustillant. La fabrication du papier et la mono-impression vont de pair dans mon travail.»

«Quinta de la Rosa», 2023, Installation (deux parties), une mono-impression, encre en bloc sur papier japonais, taille 32.8x26.4cm, montée sur un carton de vin, une sculpture taille 45x19x10cm, Matériau : Abaca et fibre Kozo, pastel à l'huile et bâton à l'huile.

«I'm interested in the notion of animism that things we use in our daily life can be spirited and respected. A clear summer morning I pour liquid pulp on the armors of familiar shapes and wait for the water to evaporate. In the evening, if it is a lucky day, the paper will be crispy dry. Papermaking and mono-print goes hand and hand in my work.»

“Quinta de la Rosa”, 2023, Installation (two parts), a mono-print, block ink on Japanese paper, size 32.8x26.4cm, mounted on a board of wine box, a sculpture size 45x19x10cm, Material: Abaca and Kozo fiber, oil pastel and oil stick.

L IN B ZIN

Auteur d'oeuvres plastiques, vacillant entre figuration et abstraction, réalisées avec les techniques « spontanées » qui peuvent être traditionnelles, l'artiste « met en oeuvre » également des installations. L'idée du « pli » est très présente dans son travail sous la forme d'une « mise sous plis » d'objets ainsi que dans des réalisations avec des textiles et des encres monotypées.

Author of plastic works, vacillating between figuration and abstraction, produced with «spontaneous» techniques that can be traditional, the artist also «implements» installations. The idea of the «fold» is very present in her work, in the form of «folding» objects, as well as in her work with textiles and monotyped inks.

LIWEI XU

Rose, photographie performative

Les semilles migratoires

Conserver, 2016, photographie performative

Cette série de photographies performatives cherche à saisir les expériences éphémères de notre vie sentimentale et intellectuelle pendant la jeunesse, période de mobilité intense. Une rose que l'on arrose dans la baignoire. Un olivier que l'on découvre dans la lecture. On a envie de conserver et chérir maladroitement ces surprises de la vie, car elles risquent de disparaître rapidement, incapables de s'enraciner dans une terre inadaptée.

Migratory sowing

Conserver, 2016, performative photography

This series of performative photographs seeks to capture the ephemeral experiences of our our sentimental and intellectual lives during youth, a period of intense mobility. A rose being watered in the bathtub. An olive tree discovered while reading. We want to clumsily preserve and cherish these surprises of life, for they risk disappearing quickly disappear, unable to take root in unsuitable soil.

LUZ FANDINO

Luz Fandino est une artiste colombienne qui travaille au Brésil. Elle s'intéresse à la peinture, à la sculpture ainsi qu'au travail numérique. Elle a travaillé dans le domaine de la recherche iconographique à l'institut Smithsonian, elle expose ses travaux aux Etats Unis, en Amérique latine, en Europe et plusieurs fois au sein de Mémoire de l'Avenir.

Luz Fandino is a Colombian artist working in Brazil. She is interested in painting, sculpture and digital work. She has worked in the field of iconographic research at the Smithsonian Institute, and has exhibited her work in the United States, Latin America, Europe and several times at Mémoire de l'Avenir.

«J'ai sélectionné quelques images d'un film que j'ai réalisé il n'y a pas longtemps en Colombie. Elles ont été imprimées en très petit format sur un papier de 90 cm x 90 cm. J'ai également proposé que le poème envoyé dans le cadre de l'œuvre soit montré dans l'exposition. Je l'ai appelé Archives 2 car il peut faire partie d'une série où la lumière est le conducteur de la création. Le film se déroule sur la Plaza de Bolivar, à Carthagène. Il montre un homme qui organise le stand où il place les livres à prêter au public. En utilisant la lumière, je donne de la visibilité à cet événement important en souhaitant qu'il soit éternel. L'œuvre comprend de petites images sur papier et un poème. Lorsque l'observateur la regarde de loin, elle est à peine perceptible et nous rappelle des traces de lumière, presque comme un feu sur une ligne horizontale centrée, mais si on la regarde de près, l'œuvre est visible.»

«I selected some images of a film I did not long ago in Colombia. They were printed very small on a paper 90cm x 90cm. I also proposed the poem sent as part of the work be shown in the exhibit. I named it Archives 2 because it can be part of a series where light is the conductor of creation. The film takes place in Plaza de Bolivar, Cartagena. It shows a man organizing the booth where he places books to lend to the public. By using "light" I give visibility to this important happening wishing it would be eternal. The artwork includes small images on paper and a poem. When the observer sees from a distance it is hardly noticeable and reminds us of traces of light, almost like fire on a horizontal centered line, but if seen closely, the work is visible.»

LYDIA SIVANE

LYDIA SIVANE

La série est constituée d'une dizaine de feuille de papier de fabrication artisanale d'une part pour obtenir une matière avec une texture brute et avec un aspect plus naturel et d'autre part pour symboliser et concrétiser l'intervention humaine, entre autres celle du semeur. Sur les feuilles de papier sont déposées des graines a l'état naturel ou au commencement de leur germination ou après leur transformation (Écorce, fibre etc.).

Sur chacune des feuilles la disposition des graines présente une composition différente : certaines compositions sont créées d'une manière instinctive, hasardeuse, d'autres au contraire sont créées d'une manière plus réfléchie. Mais toutes sont organisées pour dévoiler un stade de leur évolution, ou l'histoire de leur présent ou de leur avenir.

Dimension de chaque feuille 0.20 x 0.20

The series is made up of a dozen sheets of handmade paper, both to give the material a rough texture and a more natural look, and to symbolize and embody human intervention, including that of the sower. Seeds are placed on the sheets of paper in their natural state or at the beginning germination or after transformation (bark, fiber, etc.). On each sheet, the seeds are arranged in a different way: some compositions are created instinctively, haphazardly, while others are more carefully thought out. But all are organized to reveal a stage in their evolution, or the story of their present or future.

Size of each sheet 0.20 x 0.20

Née le 9 Juillet 1952 à Rabat, elle s'installe en Israël en 1971. Elle entre à l'école des arts visuels de Beer Sheva en 1973 et enseigne les arts plastiques dans le secondaire, des années 80 à 2018.

Born on July 9, 1952 in Rabat, she moved to Israel in 1971. She entered the Beer Sheva School of Visual Arts in 1973 and taught plastic arts in secondary schools from the 1980s to 2018.

MYRIAM SCHMAUS

Amour en Cage

L'œuvre présentée ici, Amour en cage, est tirée de la série Nature vivante. Il s'agit de l'agrandissement numérique 53x53 cm d'une œuvre dont la taille originale est 17x17 cm. Les tirages sont édités en dix exemplaires numérotés de 1 à 10.

la série Nature vivante est inspirée par la biologie dans ce qu'elle recouvre de mutations, dimorphismes, métamorphoses et par la constatation que les frontières entre les espèces sont transgressées depuis l'aube des temps. C'est une exploration par le dessin d'un univers fantasmagorique où légumes, fruits et autres végétaux révèlent une humanité secrète. Ils prennent alors un nom inconnu – néologisme ou jeu de mots.

The work presented here, Amour en cage, is taken from the Nature vivante series. It is a 53x53 cm digital enlargement of a work originally 17x17 cm. There are ten prints, numbered 1 to 10.

The Living Nature series is inspired by biology in all its mutations, dimorphisms and metamorphoses, and by the observation that the boundaries between species have been transgressed since the dawn of time. It's an exploration through drawing of a phantasmagorical universe where vegetables, fruits and other plants reveal a secret humanity. They then take on an unknown name - a neologism or a play on words.

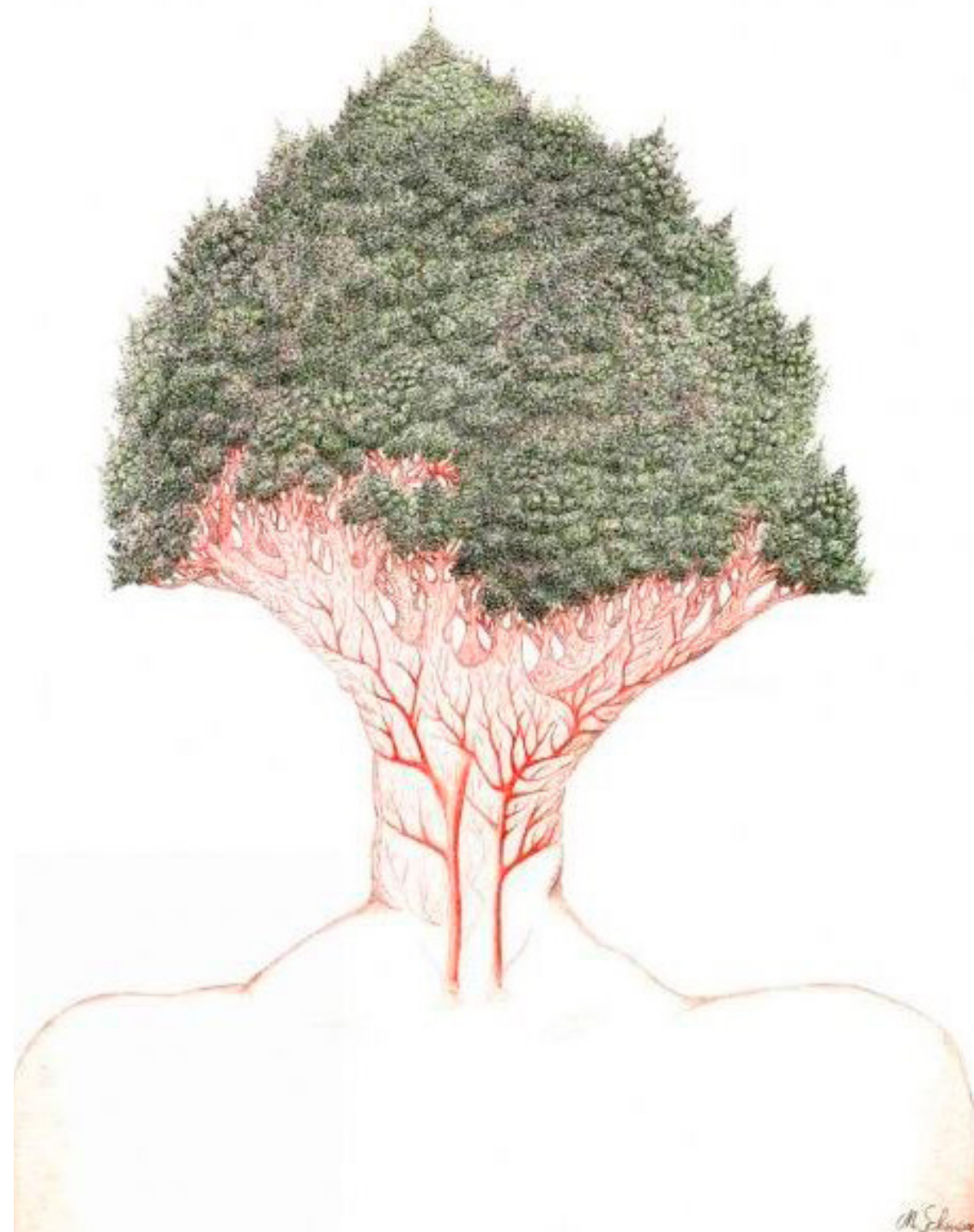
MYRIAM SCHMAUS

Née à Paris, étudie les Beaux-Arts aux Beaux-Arts à Paris, au New York Academy of Art et aux Beaux-Arts du Genevois.

Elle utilise mine de plomb, crayon, aquarelle, encre gel et pastels sur papier d'art. Elle travaille par série à thématique différente sur plusieurs années (Monstres et merveilles, Nature vivante ou la vie des légumes, Wild Wood Window, World Wild Orchids, Cœur de pierre). Elle expose depuis 20 ans en France et à l'étranger.

Born in Paris, studied Fine Art at the Beaux-Arts in Paris, the New York Academy of Art and the Beaux-Arts du Genevois.

She uses graphite, pencil, watercolor, gel ink and pastels on art paper. She works in series with different themes over several years (Monsters and Wonders, Living Nature or the Life of Vegetables, Wild Wood Window, World Wild Orchids, Heart of Stone). She has been exhibiting for 20 years in France and abroad.

PETER BRANDT

Peter Brandt est né en 1966 est un artiste visuel danois basé à Copenhague. Il a étudié à l'Académie royale danoise royale danoise des beaux-arts de Copenhague et à l'Institut royal des arts de Stockholm. Sa pratique artistique est influencée par les stratégies féministes, la théorie du traumatisme, l'utilisation de son propre corps, et il se réfère souvent à d'autres artistes. En 2020, le livre *No Safe Place* a été publié par Really Simple Syndication Press et, la même année, il a reçu le prix de la Fondation danoise des arts pour une période de trois ans.

Peter Brandt, born in 1966, is a Danish visual artist based in Copenhagen. He studied at the Royal Danish Academy of Fine Arts in Copenhagen and the Royal Institute of Art in Stockholm. His artistic practice is influenced by feminist strategies, trauma theory, the use of his own body, and he often refers to other artists. In 2020, the book *No Safe Place* was published by Really Simple Syndication Press, and in the same year he was awarded the Danish Arts Foundation's three-year prize.

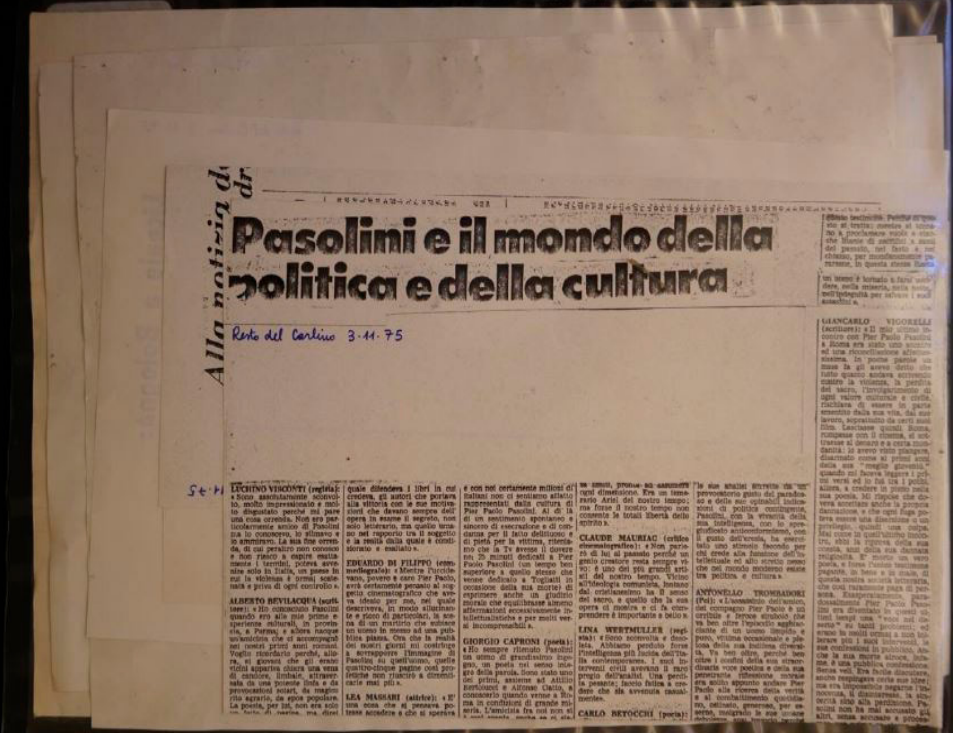
Unspeakable Acts: Mendieta, Pasolini, Monroe, Brandt (inflicted silence)
Vintage photo
(detail)

Unspeakable Acts : Mendieta, Pasolini, Monroe, Brandt (inflicted silence) est une œuvre à références croisées, qui crée des hybrides entre des corps et des récits respectifs, qui ont tous été exposés à des actes violents. L'artiste corporelle Ana Mendieta est "tombée par la fenêtre", alors que son mari, le sculpteur minimal Carl Andre, se trouvait dans l'appartement. L'auteur, réalisateur et intellectuel Pier Paolo Pasolini est brutalement assassiné sur la plage d'Ostie. La star du cinéma Marilyn Monroe a été surveillée pendant des années par le FBI et donc exposée à la violence de l'État. Peter Brandt, l'artiste lui-même, a été agressé à Rome et son voisin l'a récemment menacé de mort.

La violence et la domination, ainsi que leurs conséquences, sont tellement ancrées dans la culture occidentale que nous ne pouvons presque pas imaginer une société sans elles, et donc accepter leur présence.

On a un jour demandé à l'universitaire et activiste américaine bell hooks comment elle souhaitait que ses livres soient placés après sa mort. "Dans un musée, lorsque la suprématie masculine sera morte. J'aimerais que mon travail soit un artefact anthropologique d'une société primitive éteinte". The Seeders, une exposition dont l'objectif principal est de planter de nouvelles graines, de nouvelles pensées et de nouveaux concepts, afin de subvertir les structures patriarcales de la culture. Le travail de Brandt est en conversation avec bell hooks et d'autres sujets qui ont été réduits au silence par la domination et la violence, mais qui maintenant, comme des fantômes... murmurent à leur tour.

Unspeakable Acts: Mendieta, Pasolini, Monroe, Brandt (inflicted silence) is a cross referential work, that creates hybrids between respective bodies and narratives, that all have been exposed to violent acts. Bodyartist Ana Mendieta "fell out of the window", while her then husband, the minimal sculptor Carl Andre was in the flat. Author, film director and intellectual Pier Paolo Pasolini was brutally murdered at the beach in Ostia. Movie star Marilyn Monroe was under surveillance for years by the FBI and therefore exposed to state violence. Peter Brandt, the artist himself, was assaulted in Rome and recently being exposed to death threats by his neighbour.

Violence and dominance, and their aftermath are ingrained in Western culture in such a way, that we almost can't imagine a society without it, and therefore accepting its presence.

The American scholar and activist bell hooks were once being asked how she wanted her books being placed after her death? "In a museum, when male supremacy is dead. I would like my work to be an anthropological artefact from an extinct, primitive society". The Seeders, an exhibition which has at its core the wish, and desire to plant new seeds, thoughts and concepts, consequently subverting culture's patriarchal structures. Brandt's work in conversation with bell hooks and other subjects who was silenced by dominance and violence, but now like ghosts... are whispering back.

SUKI VALENTINE

Suki Valentine est une artiste visuelle, une militante, une écrivaine et une poète. Après avoir obtenu un BFA en métallurgie au Pratt Institute de New York, elle a obtenu un MFA - Studio Art au Moore College of Art and Design de Philadelphie, où elle a reçu la bourse MCAD Grad Fellowship Grant. Dernièrement artiste en résidence à l'AiR Arts Paris, Suki Valentine a également participé à des expositions au Vivid Space à San Diego et dans les galeries de la New York Studio School. A Mémoire de l'Avenir, elle a participé à trois expositions collectives dont un duo show avec le sculpteur israélien Avi Sperber en 2019. Son travail a été présenté aux États-Unis, en France et au Maroc. Née et élevée à New York, Suki Valentine vit et travaille actuellement à Jersey City.

Suki Valentine is a visual artist, activist, writer and poet. After earning a BFA in Metallurgy at Pratt Institute in New York, she went on to earn an MFA - Studio Art at Moore College of Art and Design in Philadelphia, where she was awarded the MCAD Grad Fellowship Grant. Most recently artist-in-residence at AiR Arts Paris, Suki Valentine has also participated in exhibitions at Vivid Space in San Diego and in the galleries of the New York Studio School. At Mémoire de l'Avenir, she has participated in three group shows, including a duo show with Israeli sculptor Avi Sperber in 2019. Her work has been shown in the United States, France and Morocco. Born and raised in New York, Suki Valentine currently lives and works in Jersey City.

Les graines plantées se transformeront en un enchevêtrement d'épines et de vignes qui s'attaqueront aux cœurs et aux psychismes, longtemps après la fin de la maltraitance. Les messages se sont incrustés, tatoués à l'intérieur, même lorsque la guérison survient. La vie continue et d'autres graines plus nourrissantes trouveront leur place et fleuriront - mais le jardin sombre sera également présent, car il ne peut y avoir d'effacement du passé, les corps restant à jamais un paysage luxuriant de tout ce qui s'y est passé.

The seeds planted will grow into a tangle of thorns and vines wrought on hearts and psyches, long after abuse finally ends. The messages have become embedded, tattooed inside, even when healing occurs. Life continues and other more nourishing seeds will find purchase and bloom- but the dark garden will be present as well, for there can be no erasure of the past, bodies forever a lush landscape of all that has happened there.

SITE WEB :
<https://www.yourbloodyvalentine.com/>

**MÉMOIRE
DE
L'AVENIR**

45/47 rue Ramponeau Paris 20 - M° Belleville [L2 - 11]
Ouverture du mercredi au samedi 11H-19H
les mardis sur rendez-vous uniquement
contact@memoire-a-venir.org / Tel: 09 51 17 18 75
www.memoire-a-venir.org / humanitiesartsandsociety.org

PARTENAIRES ASSOCIÉS

UNESCO-Most
Conseil International de la
Philosophie et des Sciences Humaines
Humanities, Arts and Society

MÉMOIRE
DE
L'AVENIR

ISBN 978-2-494524-10-1