

Spring Out of Tiredness -- collective fatigue

Text Margalit Berriet

Editing Liwei XU, Dan Meinwald

Abstract

The Arts, of all forms of expressions have played a significant role in shaping and influencing society throughout out time. Artists connect with creativity between concepts and policy makers, questioning beliefs and social issues of a particular times and places. They use their works to comment on societal norms, political and cultural events, providing a mirror through which society can see itself, to spring out of fatigue individual or collective

If you can dream—and not make dreams your master

If you can think—and not make thoughts your aim

If you can meet with Triumph and Disaster

And treat those two impostors just the same

Rudyard Kipling

Spring is associated with birth and rebirth. In most cultures, it is described as a time of fertility and reproduction. With the return of warmth and light, animals mate and flowers bloom. Why does the 21st century, predicted to be the new spring of our chronicle, seem to be in a state of collective, depressive fatigue?

Less than three decades along, this century finds people all over the world facing endless crises regarding health, security, and the environment. The last few decades have been marked with economic swings, political conflicts, and a pandemic that imposed solitude and isolation, inciting anger, intolerance, and hatred. The flow of news within fast-growing, unreliable sources is generating unsafe physical and cyber security and conspiracy theories, prompting weariness, confusion, and fatigue. Rather than rebirth, this new century has become analogous to a difficult birth.

The exhibition *Spring Out Of Tiredness* attempts to examine, from various points of view, how society's state of "spring fever" is experienced, individually and collectively.

How we can spring out of tiredness? With imagining, dreaming, and acting, we can bring forth resilience and create a culture of empathy and awareness—of each other and of nature.

Cynthia Fleury claims that without care, society collapses. In her book *Care Is Humanism*, she explains why care has become central to our tired societies. A society of caring is one in which we understand that our interdependencies are the forces that enable us to transform the world in the most creative and supportive ways, and to defeat tiredness and depression.

Levinas argues that we are the others, and anything that becomes dogmatic cannot be right—to him, ethics cannot be reduced to collective schemes, and one must explore the notion of the "other" in thinking and acting within societies.

Can the arts and the humanities contribute to a new, holistic approach to dealing with "other(s)" while also catalysing interdisciplinary and multi/cross-cultural concepts and activities, to seamlessly integrate aesthetics and ethics in all disciplines and matters of life?

The arts and sciences try to understand the nature of things, beings, and events. Artists and scholars have unspoken commitments within societies, offering tools for research and reflection, inventing new means of connecting and communicating.

Artists must unite with scientists and citizens in addressing contemporary challenges, with active propositions related to all issues.

With creativity and the arts we can demonstrate the interconnectedness among all differences, weaving a tapestry of shared references across people, places, knowledge(s), cultures and traditions, making connections between ideas, concepts, and policy makers.

With creativity and the arts, we can foster imagination and basic cognitive activities such as giving attention and care to others and to the environment. With creativity and the arts, we transcend all boundaries and spring out of fatigue, isolation, fear, and worry, to renew connections and initiate collaborations.

How?

(A): Connection. The arts and humanities can close gaps between people and cultures. They expose our similitudes while quantifying our singularities. They are catalysers of critical thinking and of new propositions. They can motivate receptivity, engagement, and action, and they can provide links between diversities.

(B): Inclusion. The arts and the human sciences expose the complexity of societies, aiming to comprise multicultural communities within a multi-disciplinary universe.

(C): Revolution. The arts invite us to feel, to move out of the comfortable zone of the self, to disobey logic and enter into different, wider universes of attention and care while developing imagination.

Sociological art, for example, is an artistic movement and approach to aesthetics that is a basis for attentive, caring, art. The history of sociological art can be traced through the independent practices of artists like Fred Forest, Hervé Fischer, and Jean-Paul Thenot, or the exhibition "Art Into Society, Society Into Art" at the Institute Of Contemporary Art, London, in 1974, an exhibition that drew on the notion of an 'active' process, moving away from an individualistic approach to a more participative, democratic art.

Archival Reflections: Art Into Society
Posted on: 22 Feb 2016
www.archive.ica.art/whats-on/art-society-society-art

Henry Miller wrote: "Who but the artist has the power to open man up, to set free the imagination? The others—priest, teacher, saint, statesman, warrior—hold us to the path of (hi)stories. They keep us chained to the rock, that the vultures may eat out our hearts. It is the artist who has the courage to go against the crowd; he is the unrecognized 'hero of our time'—and of all time."

The arts mirror the journeys of societies. Artistic expression serves as a means for individuals and communities to express a multiplicity of identities and beliefs, preserving historical context and experience while offering tools for dialogue. With the arts and the human sciences, diverse cultures can share narratives and traditions, fostering understanding and appreciation.

Andy Warhol made us aware of the loss of individual uniqueness within the standards of the collective, and how everything becomes similar or the same. Everything is mass-produced, everyone must conform. Mass production destroys singularity, contributes to the destruction of nature, and leads to extreme individualism, disrespect of others and of differences, and generates collective social fatigue.

In 1989, Keith Haring said: "Drawing is still basically the same as it has been since prehistoric times. It brings together man and the world. It lives through magic."

1986, Keith Haring, Andy Mouse

Banksy, Leon Golub, and Nancy Spiro are only a few examples of artists whose work has been used for purposes of activism, feminism, resistance, and resilience. Their works are fantastic tools for reflecting on current issues and raging about crucial events such as war, violence in the streets, the civil rights movement, and gender issues, among many others.

Nancy Spero 1974 New York, first cooperative gallery of female artists in the United States.

Picasso. Guernica 1937, one of his best-known works, perhaps the most powerful anti-

Artists challenge injustices, promote equality, and inspire action, leading to movements for civil rights, environmental concerns, and other social causes. The arts—all forms of expression—have played a significant role in shaping and influencing

society. They comment on societal norms and political and cultural events, providing a mirror through which society can see itself.

The arts, as tools of attention and care to things, to the world or to others, have the power to shape attitudes, provoke dialogue, and inspire change within society. Although modern societies cultivate individualism to an extreme, we must remember that no one can exist independently of others.

Awareness of others and of the world is fundamentally needed if we are to endure the new ecosystems of nature and society.

Leon Golub
Burnt Man, 1969
Silkscreen
96.5 x 127 cm

Banksy

References

Ella Peek, 1995, "Ethical Criticism of Art," *Internet Encyclopaedia of Philosophy*: <https://iep.utm.edu/care-eth>.

Cynthia Vinney, 2023, *Gilligan's Theory of Moral Development*, available at: <https://www.verywellmind.com/the-carol-gilligan-theory-and-a-woman-s-sense-of-self-5198408>

Virginia Held, 2006, *The Ethics of Care: Personal, Political, and Global*, Oxford University Press, available at <https://voidnetwork.gr/wp-content/uploads/2016/10/The-Ethics-of-Care-Personal-Political-and-Global-by-Virginia-Held.pdf>.

Dwight Garner, 2016, "Ethics in the Real World," *Peter Singer's Provocative Essays* available at <https://www.nytimes.com/2016/12/19/books/ethics-in-the-real-world-peter-singer.html>.

Peter Singer, 2015, *Animal Liberation: The Definitive Classic of the Animal Movement*, 1975 Edition, available at: <https://grupojuvenfl.wordpress.com/wp-content/uploads/2019/10/peter-singer-animal-liberation-1.pdf>.

Mark K. Smith, 2004, 2020, *Nel Noddings, the ethics of care and education*, last updated March 9, 2020 by infed.org. Available at <https://infed.org/mobi/nel-noddings-the-ethics-of-care-and-education/>.

Cynthia Fleury, 2020, "Sans le Care, la société s'effondre," *Penser demain: la société du "care,"* available at <https://www.brut.media/fr/news/penser-demain-la-societe-du-care-selon-cynthia-fleury-6eed4bab-168b-4773-a912-2304ce19d302>.

Katie Carey, 2017 (updated 2022), *What Is the Artist's Role in Society?*, available at <https://www.artworkarchive.com/blog/what-is-the-artist-s-role-in-society>.

Scott Berkun 2015, *Why has innovation slowed down? (Or has it?)*, available at <https://scottberkun.com/2015/why-has-innovation-slowed/>.

Pixelart, 2018, *William S. Burroughs—Street art par Invader*, Paris, La Voix de l'Art Urbain, available at <https://lavoixdelarturbain.com/2018/01/31/streetart-paris-invader-william-burroughs-pa-1317/>.

Maria Popova, 2012, *Henry Miller on Art, War, and the Future of Humanity*, available at <https://www.themarginalian.org/2012/11/07/henry-miller-of-art-and-the-future/>.

Katérina Stenou, 2002, *UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity: a vision, a conceptual platform, a pool of ideas for implementation, a new paradigm*, <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000127162>.

Lee Down, 2024, <https://artsartistsartwork.com/how-art-connects-cultures-fosters-peace-throughout-history/>

Maryann De Julio, *Nancy Spero 1926–2009*, available at <https://jwa.org/encyclopedia/article/spero-nancy>

Sarah Myose, 2020, *Socially Engaged Art As A Tool For Activating Social Movements*, available at <https://soar.wichita.edu/server/api/core/bitstreams/ee8f2e53-b889-402d-bfd9-0b93c4ef690b/content>. Lucy Bayley and Juliette Desorgue, 2016, *Art Into Society—Society Into Art*, available at <https://archive.ica.art/whats-on/art-society-society-art/index.html>.

Jaillir de la Fatigue (fatigue collective)**

Texte de Margalit Berriet

Résumé

Les arts, sous toutes leurs formes d'expression, ont joué un rôle significatif dans la formation et l'influence de la société au fil du temps. Les artistes se connectent à la créativité entre concepts et décideurs politiques, questionnant les croyances et les problèmes sociaux de temps et lieux particuliers. Ils utilisent leurs œuvres pour commenter les normes sociétales, les événements politiques et culturels, fournissant un miroir à travers lequel la société peut se voir, pour jaillir de la fatigue individuelle ou collective.

Si,

Si tu peux rêver - sans laisser tes rêves te dominer
Si tu peux penser - sans faire de la pensée ton but
Si tu peux rencontrer Triomphe et Désastre
Et traiter ces deux imposteurs de la même manière"
Rudyard Kipling -

Sortir et jaillir de la Fatigue est un oxymore à l'état normal de la vie, des termes contradictoires en conjonction avec les vivacités de l'être,

Pourquoi le 21ème siècle, en tant que siècle innovant à venir, imaginé comme un nouveau printemps pour notre chronique, semble-t-il être parallélisé avec une léthargie printanière, un état de fatigue dépressive (collective) ?

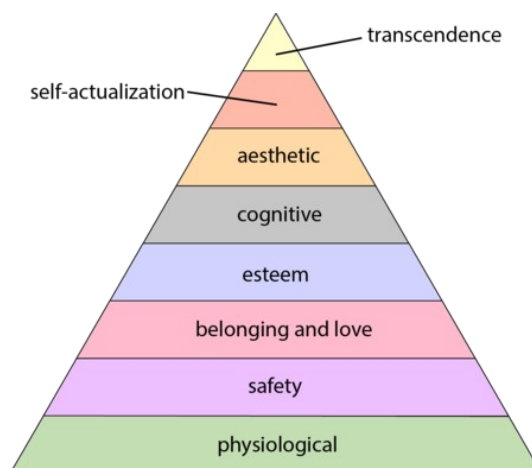
Ce 21ème siècle, dans ses 3 premières décennies (seulement), malgré ses avancées remarquables, les citoyens du monde entier font face à de nombreuses crises sans fin liées à la santé, la sécurité, l'égalité, l'environnement.

La hiérarchie des besoins, pour tous, est physique et psychologique et concerne notamment l'éducation, les soins de santé, la paix et l'occupation sociale.

Selon la hiérarchie des besoins de Maslow, offrant "physiologique", "sécurité", "appartenance et amour", "besoins sociaux" ou "estime", "accomplissement de soi" et "transcendance".

Ce sont les besoins fondamentaux humains pour les motivations individuelles et collectives, ils sont corrélés à un comportement humain sain.

La hiérarchie des besoins de Maslow est représentée comme une pyramide, avec les besoins de base en bas.

Le printemps est associé à la naissance et à la renaissance. Dans la plupart des cultures, il est décrit comme le temps de la fertilité et de la reproduction, le retour de la chaleur et de la lumière, les animaux s'accouplent et les fleurs fleurissent. Ce nouveau (21ème) siècle, bien qu'il ait été vu comme le Printemps de nos récentes (hi)stoires passées, devient aussi analogue à une naissance difficile.

Je trouve que les mots de T. S. Eliot, dans *La Terre Vaine*, sont poétiques et s'apparentent à cette nouvelle naissance : "Avril est le mois le plus cruel, engendrant Des lilas de la terre morte, mêlant Souvenirs et désirs, éveillant De mornes racines avec la pluie du printemps."

Cette exposition, *Sortir de la fatigue*, tente d'examiner, à travers diverses expressions et points de vue, l'état de la "fièvre printanière" actuelle de la société, vécue individuellement et collectivement.

Les dernières décennies ont été marquées par une économie de plus en plus battue, des politiques conflictuelles, de longues pandémies, une solitude et un isolement imposés au sein de réseaux et de communautés de plus en plus occupés, incitant à la floraison de la colère, de l'intolérance et de la haine entre les différences : les flux d'informations et les ressources non fiables en croissance rapide des nouveaux médias, génèrent des problèmes tels que l'insécurité physique et cybernétique, les théories du complot, entraînant des effets comme la lassitude, la confusion et générant de la fatigue.

Comment pouvons-nous sortir de la fatigue ?

Pour sortir de la fatigue, Cynthia Fleury met en avant le soin comme pilier de la société, soulignant l'importance des interdépendances pour transformer le monde de manière créative et solidaire. Peter Singer, dans *The Life you Can Save*, propose l'altruisme efficace pour maximiser l'impact positif des dons de bienfaisance. Levinas souligne que l'éthique doit être explorée dans les actions individuelles plutôt que dans des schémas collectifs.

Avec la créativité et les arts, nous pouvons cultiver la résilience et pro-mouvoir une culture d'empathie et de conscience. Les artistes, en collaboration avec les scientifiques et les citoyens, peuvent relever les défis contemporains en proposant des solutions innovantes. Ils démontrent l'interconnexion entre les différences, tissant une toile reliant les individus, les lieux et les cultures. En transcendant les frontières, ils nous aident à surmonter la fatigue, l'isolement et les peurs, favorisant le re-nouvellement des connexions sociales. Les arts et les sciences explorent la nature et les rôles de la physique, offrant des outils pour la réflexion et la communication, ainsi qu'une esthétique pour enrichir notre expérience de l'espace et du temps:

A : Connexion :

Les arts et les sciences humaines comblent les écarts entre les personnes, les cultures et les différences, en mettant en lumière nos similitudes tout en respectant nos singularités. Ils encouragent la pensée critique et génèrent de nouvelles idées, favorisant ainsi l'engagement et l'action, tout en célébrant la diversité.

B : Inclusion :

Les arts et les sciences humaines exposent la complexité des sociétés et du monde, cherchant à créer des communautés multiculturelles inclusives au sein d'un cadre multidisciplinaire.

C : Révolution :

Les arts nous incitent à sortir de notre zone de confort, à remettre en question la logique établie et à explorer de nouveaux horizons. Ils stimulent l'imagination et ouvrent la voie à de nouvelles formes de soin et d'accomplissement, en favorisant l'empathie et en encourageant la réaction face aux défis du monde moderne. William S. Burroughs affirmait que les artistes sont les véritables agents du changement, par opposition aux politiciens qui ne font qu'appliquer les changements. Henry Miller soulignait le pouvoir unique des artistes à ouvrir l'esprit et libérer l'imagination humaine.

À l'époque contemporaine, l'art sociologique est un mouvement artistique et une approche esthétique qui constituent une base pour l'art attentif (soignant). L'histoire de l'art sociologique peut être retracée à travers les pratiques indépendantes d'artistes comme Fred Forest ou Hervé Fischer, diplômé en sociologie et artiste, Jean-Paul Thenot formé comme psychothérapeute tout en produisant de l'art, ou encore les expositions "Art into Society, Society into Art" à l'Institute

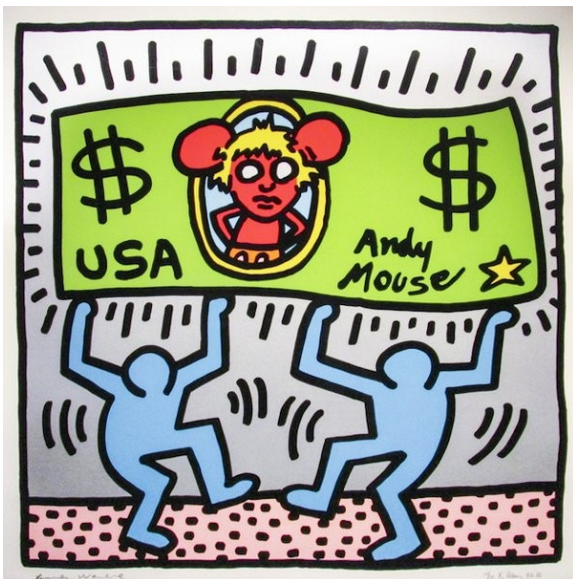
of Contemporary Art, Londres, en 1974, une exposition qui s'appuyait sur la notion de proces-sus 'actif', s'éloignant d'une approche individualiste pour une art et une société plus participatifs et démocratiques.

L'art socialement engagé n'est pas seulement une forme d'art contemporaine pouvant être utilisée comme un outil pour activer des mouvements sociaux, comme les efforts de base, les réseaux communautaires. L'artiste a traditionnellement été considéré comme le "chaman de la société", car l'artiste, tout comme le scientifique, porte une attention extraordinaire au monde et offre des compétences pour analyser et proposer des idées et des pratiques sur les pro-blèmes de leur époque. Ils tendent à combiner l'observation avec la préservation, utilisant des expressions ainsi que tous les types de performances. Ils établissent des connexions entre l'"es-prit" (le principe essentiel) des personnes et des choses.

@ Marius Ritual Artiste Conceptuel
Multimédia, San Francisco MFA CCA
@ccagradfinearts ARTIST#ritualmarius

Andy Warhol nous alerte sur l'uniformisation in-duite par l'économie concurrentielle contempo-raine, où l'individualité se perd dans la conformi-té généralisée de la production en série. Cette standardisation, en détruisant les singularités, contribue à la détérioration de l'environnement, à un individualisme excessif et à un manque de respect envers autrui et les différences.

1989 POP SHOP III

Andy Warhol, Campbell's Soup Cans, 1962
acrylique et émail sur toile,
32 panneaux, 50,8 x 40,6 cm chacun
New York, MoMA

Les artistes critiquent cette obsession consumériste et nous mettent en garde contre les risques de l'évolution rapide et de la dépendance technologique. Keith Haring soulignait l'im-portance intemporelle du dessin, qui relie l'homme au monde à travers la magie.

Les œuvres de Banksy, Leon Golub et Nancy Spero illustrent l'utilisation de l'art à des fins d'activisme, de féminisme et de résistance, offrant des moyens de réflexion sur les défis contemporains.

Leon Golub, 1981, Interrogation III, acrylique sur toile

ever spiro "peinture féminine"
1926-2009 Nancy Spero

En conclusion, le concept de soin devient essentiel pour tisser un réseau de relations sociales positives et inclusives, soutenant à la fois soi-même et les autres. Malgré l'individualisme souvent présent dans les sociétés modernes, il est crucial de se rappeler que personne ne peut véritablement exister en dehors de ses relations avec autrui. Comme le souligne Nel Noddings, le soin est une vertu profondément enracinée dans la réceptivité, la relation et la réactivité, nécessitant une attention sincère envers autrui qui dépasse les simples obligations culturelles.

How can we appreciate different cultures?
<https://preissmurphy.com/how-can-we-appreciate-different-cultures-2>

Le pouvoir transformateur des arts et des artistes joue un rôle non négligeable dans la lutte contre les injustices et la promotion de l'égalité. En offrant des moyens d'attention et de connexion, les arts façonnent les attitudes et inspirent des mouvements pour le changement social, témoignant ainsi de leur importance dans la construction d'un bien-être collectif.

Picasso, Guernica, 1937, l'art contre la tyrannie,

Banksy

