

ENGLISH

The Cave

Exhibition by Suki Valentine

Text Margalit Berriet - Mémoire de
l'Avenir English editing Daniel Meinwald
French editing Florence Valabregue

"The cave you fear to enter holds the treasure you seek."

— Joseph Campbell

Caves symbolize hidden femininity, the unconscious mind, and the wet darkness of all living kind.

Cave and rock art, from all four corners of the world—paintings, engravings and objects dating back to the Ice Age—exploit natural contours to illustrate the journey of the human mind, observing the mysteries of life, imparting history to future generations,

Lascaux-II-narrow-Lascaux II c. 16,000–14,000 B.C.E_11 feet 6 inches long _replica_
©photo_Francesco Bandarin, CC BY-SA 3.0

From human heads or genitalia, animal figures witnessing the living flora and animal kingdom up to the comprehension of abstractions and the inventions of languages via geometric signs we can learn about the obscurity of the mind producing cultures and living together within environments.

From these figures, we can learn about the production of cultures. Cave art offers symbols of spiritual functioning, ones that serve to develop ways for people to live together within nature. These creative processes, executed in deep caves and hidden places, are highly

creative, spiritual, and ceremonial, making contact with the tangible and intangible meanings of life.

The Venus of Hohle Fels: A 6 cm female figure carved from a mammoth's tusk, discovered in Germany's Hohle Fels cave in 2008. This represents one of the earliest found sculptures of this type. www.pressbooks.bccampus.ca/cavestocathedrals/chapter/paleolithic/

The body of Woman, the creative source of life, is often symbolically compared to secret places like the cave, where awareness of the secrets of life and its reproduction occurs. The relationship between the wonders of life and the wonder of Motherhood seems to be at the heart of women's identities.

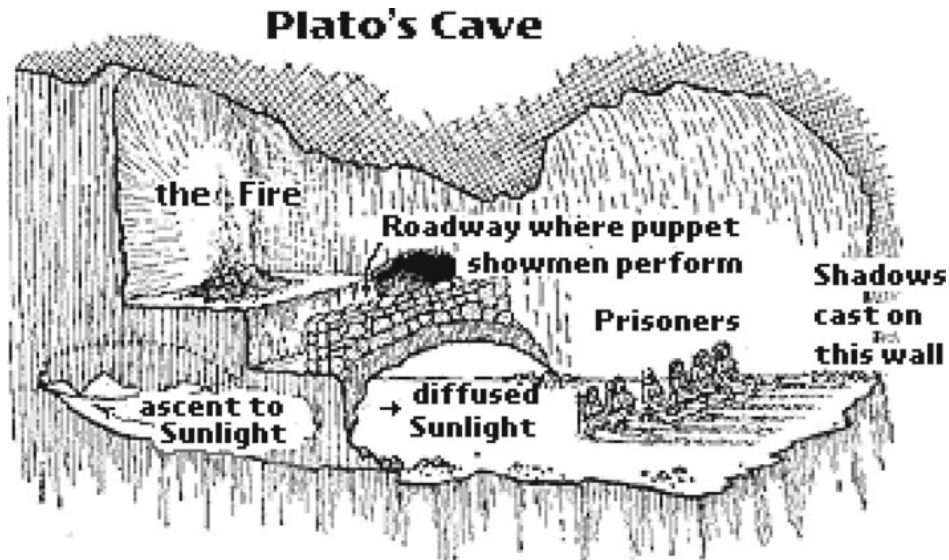
In Palaeolithic cave art, women seem to transpose their physical and nonphysical, spiritual realities. Various signs, including a triangle pointing down—a V—represent the female parts and the womb, from which all creation arises. In all myths, of all cultures, the cave has been a symbol of creation, of life, but also of death. The darkness of the cave may also be compared to ignorance, and used as punishment.

In *The Republic*, Plato describes a group of people, chained to the wall of a deep cave, who spend their entire lives looking at shadows on the cave wall. Plato's cave is a metaphor for the birth of ideas, whether they are empirical—based on material experiences—or theoretical. Plato's work is the development of epistemology, the study of knowledge springing from observation, and the forming of ideas that frame our cultural evolution and understanding of the world.

Native American tribes believed that "mankind was born of embryos which matured within underground caverns," says *The Penguin Dictionary of Symbols*. In Book 19 of *The Odyssey*, Odysseus "narrowly escaped the winds and found a refuge, mooring his ships in Amnisus, beside the cave of Eileithyia." This was the Cretan goddess of childbirth, daughter of Hera and Zeus, who was also born in a cave.

In *Man And His Symbols*, Jung referred to caves as "place[s] of meditation and of the mystery of transformation from the earthly to the heavenly, from the carnal to the spiritual," a symbol of the unconscious, where transformative processes can take place. The unconscious is dark, and associated with incubation and introspection.

Plato's vision of the cave becomes linked to an illusionary way of seeing reality.

Karen Francois, May 2011, In-Between Science and Politics
Foundations of Science 16(2):161-171 DOI: 10.1007/s10699-010-9195-6

In the short story "The Wind Cave" by Haruki Murakami, the 12-year-old sister of the narrator dies of heart disease. He writes:

One day we (my sister & i) hiked a bit farther than usual and visited a wind cave near Mt. Fuji... this one was the largest. Our uncle told us about how these caves were formed... in the past people stored ice they'd cut in the winter inside the caves... midsummer outside —ninety degrees Fahrenheit—but inside the cave it was chilly, below fifty... my sister discovered a small side cave a little way off the prescribed path. Its mouth was hidden in the shadows of the rocks. She was very interested in that little cave. "Don't you think it looks like Alice's rabbit hole?" she asked... A long time passed, but she didn't come out. I couldn't hear a sound... finally my sister did return... Her black hair emerged from the hole first, then her shoulders and arms, and finally her pink sneakers.... "Do you know?" my sister said... "Alice really existed. It wasn't made up. It was real... We emerged from the wind cave, back into the bright real world.... At that time, a thought struck me: that maybe, even before the doctor at the hospital officially pronounced her dead two years later, her life had already been snatched from her while she was deep inside that cave. I was actually convinced of it. She'd already been lost inside that hole, and left this world....

Caves are representations of myths, legends, and cults of wonder, secret passageways where we may make contact with the forces of life and death. For Jung, they are the "maternal unconscious." Entering a cave is re-entering the womb of Mother Earth.

The Wind Cave by Haruki Murakami, 2018.
©Illustration By Bianca Bagnarelli_

Suki Valentine plays with these symbols, questioning womanhood, the rights of women and their roles in life, while using other symbolic elements from nature, like eggs and minerals.

In her work *The Cave*, she refers to Plato's cave "as in humanity staring at shadows on the wall and being transfixed by the drama and the fallacy, instead of going outside and experiencing the textured world and all its nuances." The work followed the US Supreme Court decision to overturn federal protections for abortion access, a major setback effected by right-wing forces.

Most women (and men) want to sustain these rights, and continue to fight for them. They are human rights, needed to make important life choices. Abortion bans violate the rights of people to have control of their bodies, their realities, their destinies, their privacy, their health and, simply, their lives.

references

- Carpenter, Edmund. "Silent Music and Invisible Art," *Natural History* 87 (1978), pp. 90–99.
- "Cave": <https://public.websites.umich.edu/~umfandsf/symbolismproject/symbolism.html/C/cave.html>
- "Caves": <https://www.encyclopedia.com/environment/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/caves>
- Gustav Deutsch Treatment , PLATO`S CAVE TIMES FIVE, A film @<https://www.gustavdeutsch.net/en/films-videos/719-2019-plato-s-cave-times-five>
- Eliade, Mircea. *The Sacred And The Profane*, New York: Harvest Books,1959.
- Eliade, Mircea. *Shamanism: Archaic Techniques Of Ecstasy*, Princeton University Press, 1964.
- Francois, Karen. "In-Between Science and Politics." *Foundations Of Science* 16(2), May 2011, pp. 161-171: https://www.researchgate.net/publication/225319234_In-Between_Science_and_Politics
- Galeta, Patrik, Jaroslav Bruzek, Martina Lázničková-Galetová. "Is sex estimation from handprints in prehistoric cave art reliable? A view from biological and forensic anthropology": <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305440314000363>
- Homans, Margaret. "The Woman in the Cave: Recent Feminist Fictions and the Classical Underworld," *Contemporary Literature* Vol. 29, No. 3 (Autumn, 1988), pp. 369-402, Madison: University of Wisconsin Press.
- "Kore Desires - Adrea Kore – Erotica, Sexuality and Writing: In my Rose-wet Cave"... It's Erotic Poetry Week": <https://koredesires.wordpress.com/2014/10/31/in-my-rose-wet-cave-its-erotic-poetry-week/>
- Lindhard, Tina "The Cave As A Metaphore From The Female And Male Perspective." EURO-TAS 2023 Tuscany: <https://www.researchgate.net/profile/Tina-Lindhard-2>
- Murakami, Haruki. "The Wind Cave," *The New Yorker*, August 27, 2018: <https://www.newyorker.com/magazine/2018/09/03/the-wind-cave-haruki-murakami>
- "Reproductive Rights and Abortion": <https://www.hrw.org/topic/womens-rights/reproductive-rights-and-abortion>
- "Rock art": <https://www.britannica.com/art/rock-art>
- "Three prominent women reveal why sexual and reproductive rights are a major human rights issue: <https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2024/03/three-prominent-women-reveal-why-sexual-and-reproductive-rights-are-a-major-human-rights-issue/>
- Viegas, Jennifer. "Female sex organs the focus of oldest known cave art," [nbcnews.com](https://www.nbcnews.com), May 14, 2012: [Female sex organs the focus of oldest known cave art](https://www.nbcnews.com/health/2012/05/14/female-sex-organs-the-focus-of-oldest-known-cave-art/)
- "Women can say no to sex if Roe falls, says architect of Texas abortion ban": <https://www.theguardian.com/us-news/2021/sep/17/texas-abortion-ban-jonathan-mitchell-supreme-court-brief>
- *Women's sexual and reproductive health and rights in Europe*, Council of Europe, December 2017: <https://rm.coe.int/women-s-sexual-and-reproductive-health-and-rights-in-europe-issue-pape/168076dead>

En français

LA CAVERNE

une exposition par Suki Valentine de mai à juin 2024

"La caverne dans laquelle vous redoutez de pénétrer contient le trésor que vous recherchez." Joseph Campbell

La grotte /la caverne symbolisent la féminité cachée, l'inconscient et l'obscurité humide de toute forme de vie.

L'art pariétal, venant des quatre coins du monde, - peintures, gravures et objets datant de l'âge de glace - utilise les contours naturels de la roche, afin d'illustrer le cheminement de l'esprit humain, observer les mystères de la vie et transmettre l'histoire aux générations futures.

La Vénus de Hohle Fels : Une figure féminine de 6 cm sculptée dans une défense de mammouth, découverte dans La caverne allemande de Hohle Fels en 2008.

Il s'agit de l'une des plus anciennes sculptures de ce type.

<https://pressbooks.bccampus.ca/cavestocathedrals/chapter/paleolithic/>

Nous pouvons tirer des enseignements sur la production des cultures en observant les témoignages laissés par l'art pariétal : têtes humaines, organes génitaux ou encore figures abstraites.

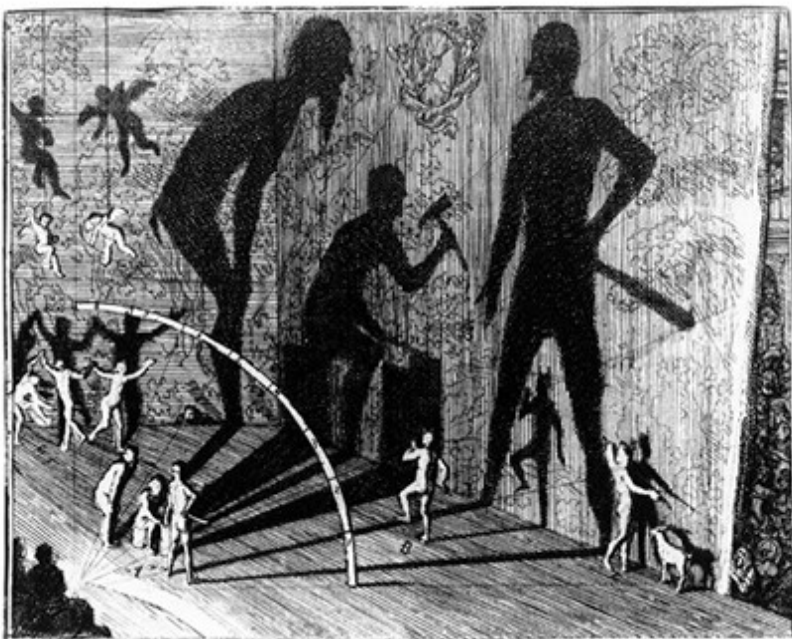
L'art des cavernes offre des symboles de fonctionnement spirituel, qui permettent de développer des modes de cohabitation entre les hommes et la nature. Ce processus créatif, exécuté au plus profond des cavernes et dans des lieux cachés, qui est à la fois inventif, spirituel et cultuel, permet d'entrer en contact avec les aspects matériels et immatériels de la vie.

Le corps de la femme, source de vie créatrice, est souvent assimilé symboliquement à un lieu caché, comme une caverne, où s'opère une prise de conscience des secrets de la vie et de la reproduction.

La relation entre les merveilles de la vie et la merveille de la maternité semble être au cœur des identités féminines.

Dans l'art pariétal paléolithique, les femmes semblent transposer leurs réalités physiques et non physiques, spirituelles.

Divers signes, y compris un triangle pointant vers le bas - un V - représentent les parties féminines et l'utérus, d'où toute création émerge. Dans tous les mythes, de toutes les cultures, la caverne a été un symbole de création, de vie, mais aussi de mort. L'obscurité de la caverne peut également être comparée à l'ignorance et utilisée comme un châtiment.

©PLATO`S CAVE TIMES FIVE

A film by Gustav Deutsch Treatment

@<https://www.gustavdeutsch.net/en/films-videos/719-2019-plato-s-cave-times-five>

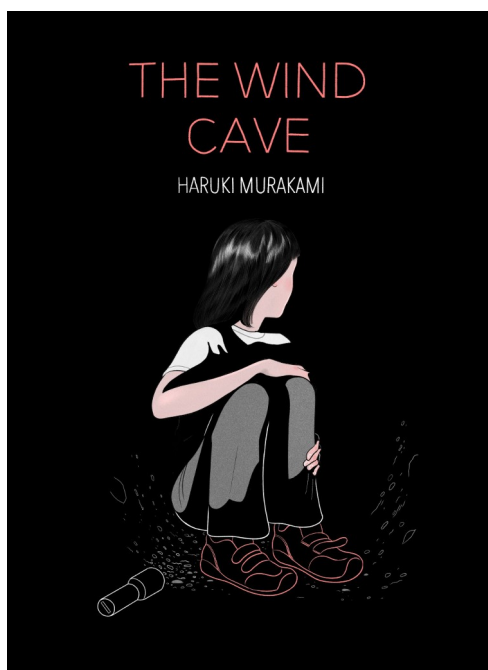
Dans "La République", Platon décrit un groupe de personnes enchaînées au mur d'une profonde caverne, qui passent leur vie entière à regarder les ombres projetées sur un mur. La caverne de Platon est une métaphore de la naissance des idées, qu'elles soient empiriques — basées sur des expériences matérielles — ou théoriques. Le travail de Platon est le développement de l'épistémologie, l'étude de la connaissance découlant de l'observation, et la formation d'idées qui encadrent notre évolution culturelle et notre compréhension du monde.

Les tribus amérindiennes croyaient que « l'humanité était née d'embryons qui se développaient dans des cavernes souterraines », selon le « The Penguin Dictionary of Symbols ».

Dans le livre 19 de L'Odyssee, Ulysse « échappa de justesse aux vents et trouva refuge, en amarrant son navire à Amnisus, près de la caverne d'Eileithya », la déesse crétoise de l'enfantement, fille d'Héra et de Zeus, née aussi dans une caverne.

Dans L'Homme et ses symboles, Jung qualifiait les cavernes de « lieux de méditation et de mystère de transformation du terrestre au divin, du charnel au spirituel », symboles de l'inconscient où les processus de transformation peuvent se produire. L'inconscient est obscur et associé à l'incubation et à l'introspection.

La vision de la caverne de Platon est liée à une façon illusoire de percevoir la réalité.

The Wind Cave by Haruki Murakami, 2018.
©Illustration By Bianca Bagnarelli_

Dans la nouvelle "La grotte du vent" de Haruki Murakami, la sœur du narrateur, âgée de 12 ans, meurt d'une maladie cardiaque. Il écrit :

Un jour, nous (ma sœur et moi) avons fait une randonnée un peu plus longue que d'habitude et avons visité « une grotte à vent » près du mont Fuji... cette grotte était la plus grande. Notre oncle nous avait expliqué comment ces grottes s'étaient formées dans le passé... les gens stockaient la glace qu'ils avaient découpée en hiver à l'intérieur des grottes... En plein été, à l'extérieur, il faisait 90 degrés Fahrenheit, mais à l'intérieur de la grotte, il faisait froid, moins de 50 degrés... ma sœur a découvert, un peu à l'écart du sentier, une petite grotte latérale. Son entrée était cachée dans l'ombre des rochers. Cette petite grotte l'intriguait. "Tu ne trouves pas qu'elle ressemble au trou du lapin d'Alice ?" demanda-t-elle ... Un long moment s'est écoulé, mais elle n'en sortait pas. Je n'entendais aucun bruit... Finalement, elle est revenue.... Sont d'abord sortis du trou ses cheveux noirs, puis ses épaules et ses bras, et enfin ses baskets roses.... "Tu sais ? "Alice a vraiment existé. Elle n'a pas été inventée. C'était réel... Nous sommes sortis de la grotte du vent et sommes revenus dans le monde réel et lumineux.... C'est à ce moment-là, qu'une idée m'a traversé l'esprit : peut-être que, avant même que le médecin de l'hôpital ne prononce officiellement son décès deux ans plus tard, sa vie lui avait déjà été arrachée

alors qu'elle se trouvait au plus profond de cette grotte. J'en étais même convaincu. Elle s'était déjà perdue dans ce trou et avait quitté ce monde...

Les grottes sont des représentations de mythes, légendes et autres cultes merveilleux, de passages secrets où l'on peut entrer en contact avec les puissances de la vie et de la mort. Pour Jung, elles sont l'"inconscient maternel". Entrer dans une grotte, c'est retourner dans le ventre de la Terre Mère.

Suki Valentine joue avec ces symboles, s'interrogeant sur la féminité, les droits des femmes et leur rôle dans la vie, tout en utilisant d'autres éléments symboliques de la nature, comme les œufs et les minéraux. Dans son œuvre, *The Cave*, elle fait référence à la caverne de Platon "comme l'humanité qui regarde les ombres sur le mur et est fascinée par le drame et la vanité, au lieu d'aller dehors et de faire l'expérience du monde complexe et de toutes ses nuances". L'œuvre fait suite à la décision de la Cour suprême américaine d'annuler les protections fédérales en ce qui concerne l'accès à l'avortement, un revers majeur causés par les mouvements de droite.

La plupart des femmes (et des hommes) veulent que ces droits soient maintenus et continuent à se battre pour eux. Il s'agit des droits de la femme et de l'homme, indispensables aux choix fondamentaux de vie. L'interdiction de l'avortement viole le droit des personnes à disposer de leur corps, de leur réalité, de leur destin, de leur vie privée, de leur santé et, tout simplement, de leur vie.

Michiel Coxie (1499) Plato's CAVE Leuven Museum