

LANGUAGES OF ENVIRONMENT

06.04-
04.05.
2019

**AVI
SPERBER**

**SUKI
VALENTINE**

Mémoire de l'Avenir -- Memory of the Future

Mémoire de l'Avenir -- Memory of the Future

LANGUAGES OF ENVIRONMENT
06.04- 04.05.2019

Avi Sperber
Suki Valentine

LANGUAGES OF ENVIRONMENT

Les impressions que nous laissent les lieux, les personnes, la nature ou les objets font partie intégrante du processus d'accumulation de souvenirs et d'associations d'idées. Celles-ci permettent de comprendre le processus de production par l'esprit de moyens de communication et d'invention.

L'exposition *Languages of Environment* propose de mettre en regard le sculpteur israélien Avi Sperber et la plasticienne américaine Suki Valentine, qui s'approprient l'environnement ou la nature dans leur écriture artistique. Chacun dans son processus propose un nouveau langage pour décrypter ou réorienter la perception que nous avons de ce qui nous entoure.

Quand Avi Sperber envisage l'environnement comme un espace à investir pour relier les individus, les reconnecter, Suki Valentine le convoque comme une ressource riche de parallèles avec la condition humaine.

LANGUAGES OF ENVIRONMENT

The impressions that places, people, nature or objects leave us are an integral part of the process of accumulating memories and associations of ideas. These make it possible to understand the process of production by the spirit of means of communication and of inventions.

The exhibition *Languages of Environment* proposes to associate the Israeli sculptor Avi Sperber and the American visual artist Suki Valentine, who appropriate the environment or nature in their artistic writing. Each in his/her process proposes a new language to decode or to reorient the perception we have of what surrounds us.

When Avi Sperber envisions the environment as a space to invest in connecting and relinking between people, Suki Valentine sees the environment and nature itself as rich resources of parallels to the human condition.

AVI SPERBER - Sculpteur

Standing Wheat in Nature 1 (installation), 2001, marble, steel, length 50 m, height 1.70 m)

Avi Sperber est un sculpteur sur pierre israélien actif au niveau international. Ingénieur et concepteur de réseaux routiers, il cartographie et connecte les hommes entre eux à travers les territoires. C'est habité par cette pratique et par sa connaissance du lieu et la substance de l'espace dans lequel nous nous déplaçons et travaillons, que son travail de sculpteur se déploie, à la fois dans l'utilisation de matériaux naturels et massifs ainsi que dans son appropriation de l'environnement physique.

« La pierre, pour Avi Sperber, est comme une fissure symbolisant la perpétuité et le passage au-delà de la temporalité. » (Doron Polak – curateur)

Face à un monde de plus en plus virtuel, vaste et construit à partir d'un réseau de relations, où chaque sujet se rapporte à une multitude d'autres sujets, Avi Sperber rapporte à son travail la relation des Hommes à leurs cultures, à la nature et au cosmos.

L'artiste utilise des cartographies de sites célèbres situés à des intersections importantes dans le monde afin de traduire les tracés, contours et lignes à travers la sculpture de pierre.

L'ère de la cartographie numérique à portée de Smartphone est également une inspiration pour Avi Sperber qu'il emploie pour créer un nouveau langage et dessiner les hiéroglyphes décrivant notre temps.

Avi Sperber intègre à la fois des symboles traditionnels et des signes artistiques et culturels contemporains tout en convoquant des sujets universels replacés dans une perception cosmique.

Avi Sperber is an Israeli stone sculptor, active internationally. Engineer and designer of roads' networks, his mapping connects people together throughout territories. He is inhabited by his practice and by his knowledge of spaces and of the substance of these places. Lands where in which we move and works in. His particular attention to the land and its resources is revealed in his sculpture work, using massive and natural materials as well as in his act of appropriation of the physical environment as an engineer.

«The stone, for Avi Sperber, is like a crack symbolizing perpetuity and the passage beyond temporality. (Doron Polak - curator)

Facing an increasingly virtual world, vast and fabricated by an interacted network of relationships, where each subject is in a ce-counts to multitude of other topics, Avi Sperber brings us back in his work to a direct relationship between people and their cultures, as between nature and the cosmos.

The artist also uses cartographies of famous sites located at important intersections in the world to translate traces, shapes and lines through the stone sculpture. The era of digital mapping in range of Smartphone is also a source of inspiration to Avi Sperber. He uses waze mapping to create a new language sort of contemporary hieroglyphics describing our time.

Avi Sperber integrates both, traditional symbols and contemporary artistic and cultural signs, while evoking universal matters placed in a celestial perception.

Le sculpteur travaille la pierre en se rapprochant le plus possible de son état originel. On retrouve souvent dans ses œuvres une partie travaillée et polissée et l'autre laissée quasiment à son état brut.

C'est en travaillant au plus près de la nature (son atelier est dans un kibboutz en zone montagneuse) que sa vision du monde se nourrit ainsi que son langage symbolique.

La lumière naturelle joue par ailleurs un rôle important dans ses œuvres qu'elle pénètre ou dans lesquelles elle se reflète. Préoccupé par la masse et l'espace son travail s'inspire de formes, l'artiste est très rarement figuratif.

Avi Sperber se réfère aux traditions et au passé, aux cultures païennes, au lien entre la nature et les premiers humains. Dans ses sculptures, il utilise également des symboles de la culture maya et aztèque pour nous mettre en garde contre les dangers liés à l'occupation d'un pays par un autre et à la destruction de notre monde naturel. Dans sa création il cherche également et surtout à transmettre des valeurs positives relatives à la connexion entre l'humain et son environnement.

Curateurs:

Doron Polak

Margalit Berriet

Marie-Cécile Berdagner

Avi Sperber a étudié à l'Avni Institute of Art and Design, formé par le sculpteur Moshe Sternschuss. Il a exposé dans de nombreuses institutions en Israël, en Europe, en Asie et aux Usa. Il a été primé pour son travail par l'International Symposium for Stone sculpture Ma'alot en 1997 (2nd prix) et du Haifa's Herman Struk Prize for Sculpture en 2002.

The sculptor works the stones as close as possible to its original state; One may find in his carving mechanism parts that are very well angled and polished, while, on the other hand, Avi intentionally leaves certain parts rough, left almost in a raw state.

It is by working closer to nature (Avi studio is in a kibbutz, in mountainous area) that his vision of the world and his symbolic language is nourished by.

The Natural light also plays an important role in his body of work, at times it seems as if the light can enter and pass through the curved thin stone, and at other times the light is reflected by the refined stones. Concerned by the mass and the space his work is inspired by forms, the artist is very rarely figurative.

Avi Sperber refers often to traditions and to the past, to pagan cultures, as for the connection between nature and early humanities. In his sculptures, he also uses symbols borrowed from the Mayan and Aztec cultures, looking to warn society of the dangers of occupations of one culture by the other as of the destruction of our natural world. In his creation he seeks to transmit constructive values related to the connection between humans and their natural environments.

Curators:

Doron Polak

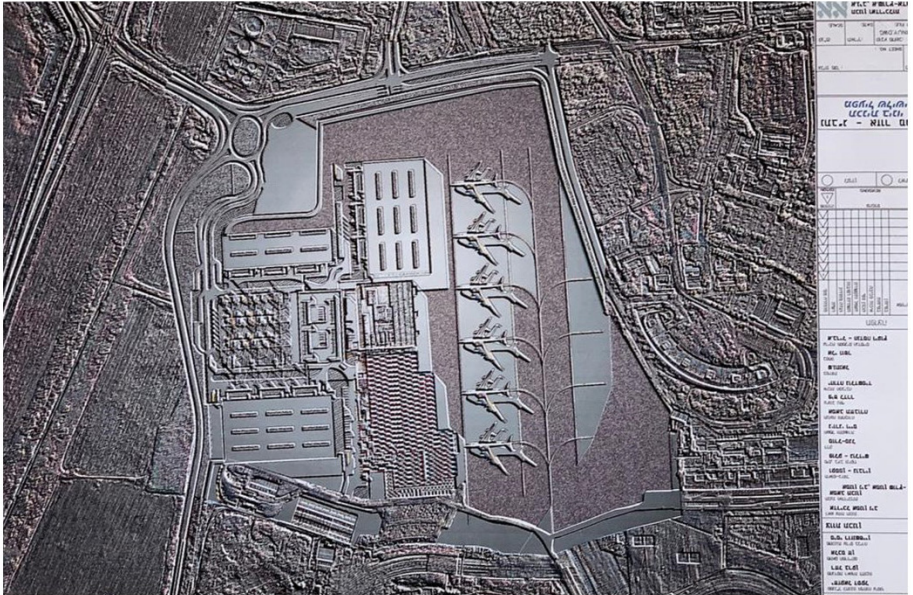
Margalit Berriet

Marie-Cécile Berdaguer

Avi Sperber studied at the Avni Institute of Art and Design, formed by sculptor Moshe Sternschuss. He has exhibited in many institutions in Israel, Europe, Asia and the USA. He was awarded for his work by the International Symposium for Stone Ma'alot sculpture in 1997(2nd prize) and of the Haifa's Herman Struk Prize for Sculpture in 2002.

Plan de métro Moscou - Russie

Aéroport Ben Gourion - Tel Aviv - Israël

AVI SPERBER SCULPTS THE ENVIRONMENT

Avi Sperber is an Israeli stone sculptor active internationally. In his professional life he is a transportation engineer who designs roads.

The concept of “mapping” in Avi Sperber’s dual role as engineer and artist acquires a special meaning both in his treatment of the physical environment in which he works and in the use of the massive natural materials in his sculptures.

In the introduction to his exhibition “Direction West”, which was shown a decade ago at the prestigious Stern Gallery in Tel Aviv, I wrote that “there is a special meaning to the location of Sperber’s sculptures in the public space. Avi Sperber, who is a transportation engineer, is well aware of the function of the place and the substance of the space in which we move and work”.

The subjects of space have changed unrecognizably in the third millennium. The reading of space has changed – as part of the reading of physical and virtual reality which has become more complex and now contains multiple connective and dimensional spaces.

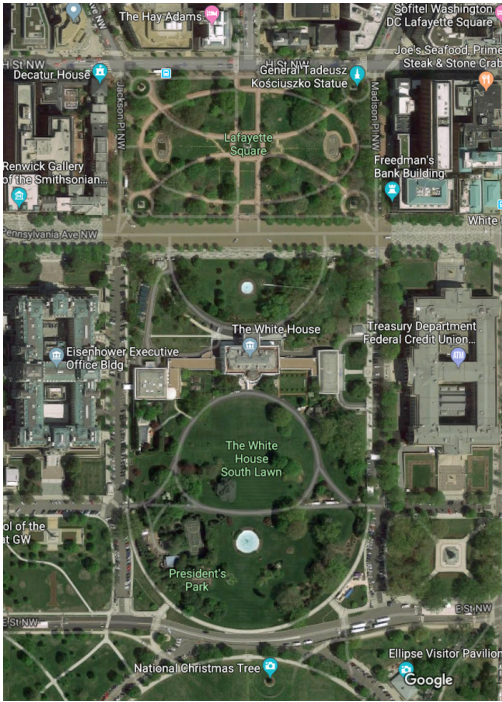
According to the philosopher Michel Foucault, “Western thought has changed from organization along an axis of time to organization along an axis of space. The axis of time is important in constructing reality, but we live in the age of simultaneity, in a world with less of a full life developing over time and more in a network connecting nodes and crossing its threads”.

This gives a particular emphasis to Avi Sperber's earthly, physical work, to his artistic insistence on dealing with the "visible" and "corporeal", in stone that can be touched, but at the same time in the greater meaning of stone as groundbreaking, in the natural material, which symbolizes eternity and a transition to that which is beyond time.

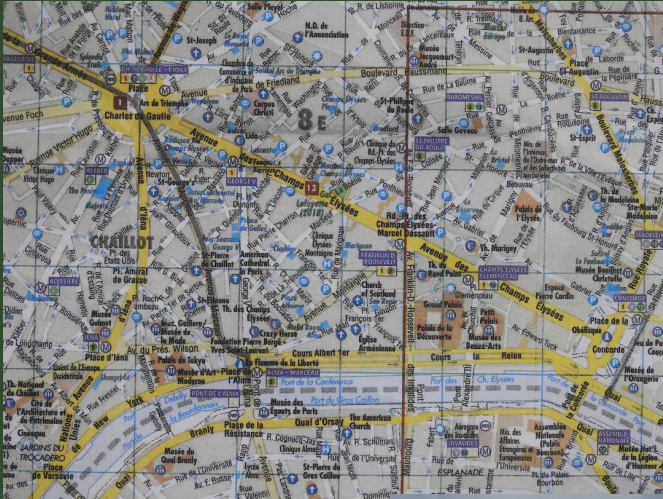
The current exhibition in Paris is about the translation of spatial mapping. Two-dimensional drawings of urban intersections that Avi Sperber worked on as an engineer, or maps of famous sites in the world's major intersections, have been turned into three-dimensional stone sculptures, thus creating a new language. The formal road drawings that appear in every cellphone in the age of digitization, Waze and GPS, were an inspiration to Avi Sperber and have become hieroglyphs of a new language describing our time.

All the sculptures are made of natural stone, from which Avi Sperber skillfully removes the unneeded parts. The exhibition shows symbolic stone sculptures which showcase the artist's skill, as well as photos of the actual sculptures and a series of map drawings which inspired the artists.

Doron Pollak / Curator

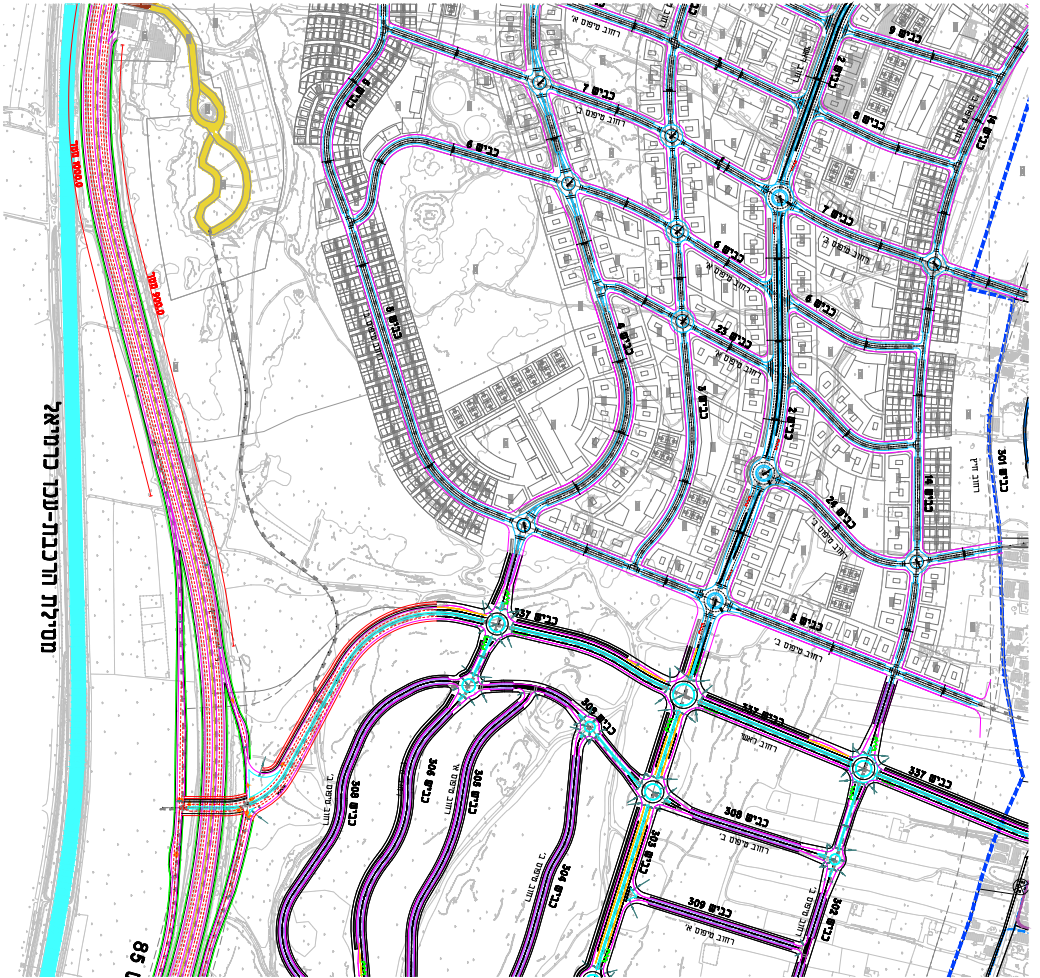

White House - Washington DC -USA

Place de l'étoile - Paris-France

Saint-Jean D'acre - Akko Carmiel-Train Station - Israël

Blood of the Maccabees, 1998, stone, olive pits, height 0.50 m - photography

Organic Landscapes

Organic Landscapes

Standing Wheat in Nature 1 (installation), 2001, marble, steel, length 50 m, height 1.70 m)

SUKI VALENTINE - Plasticienne

Le travail plastique de Suki Valentine s'articule sur l'ambivalence présente dans l'ensemble de la nature à des degrés plus ou moins complexes : pour l'artiste, tout est affaire de dosage ou d'intention. Dans sa série Botanique, *La dose fait le poison*, la plante se révèle tantôt salvatrice tantôt destructrice, évoquant le pouvoir de vie et de mort.

L'artiste convoque pour cela une série d'avatars-déeses incarnant les facettes vénéneuses du végétal, métaphores des versants les plus sombres de l'humanité. Il s'agit de ne plus idéaliser la nature, mais de l'envisager pour ce qu'elle est, dotée d'une forme d'intelligence et de conscience qui lui est propre, distincte de la volonté humaine.

Avec *The Liminal Codex*, Suki Valentine nous invite à effectuer un chemin initiatique, parcourant les arcanes de notre psyché et de notre inconscient, afin de descendre et de transcender nos ombres et nos démons pour pouvoir enfin nous relier au Vivant / à la Vie.

C'est au prix de cette réconciliation avec son environnement, en le reconnaissant comme altérité radicale – et s'inspirant de la sagesse et de la philosophie du végétal - affrontant ses peurs les plus profondes, dépassant ses limites pour imaginer et créer de nouvelles relations, que l'être humain assurera sa survie.

Suki Valentine est une artiste, activiste, écrivain et poète américaine. Diplômée d'un BFA en métallurgie au Pratt Institute à New York, et d'un MFA - Studio Art du Moore College of Art and Design de Philadelphie elle a reçu la bourse de recherche MCAD Grad Fellowship Grant. Récemment Suki Valentine a également présenté des pièces dans des spectacles au Vivid Space de San Diego et aux galeries de la New York Studio School cet été.

The work of Suki Valentine is based on the contradictions that present in nature as a whole, with more or less degrees of complexity: for the artist, everything is a matter of dosage or of intention. In her Botanic series, *The dose makes the poison*, yet the plant can be sometimes for healing and sometimes damaging, evoking the power of life and death at once.

The artist summons for this a series of avatars-goddesses embodying the poisonous facets of the plant, as metaphors of the darkest slopes of humanity. It is a question of no longer idealizing nature, but of considering it for what it is, endowed with a form of intelligence and conscience, peculiar to itself, distinct from human's will.

With *The Liminal Codex series*, Suki Valentine invites us to take an initiatory path, navigating through the mysteries of our psyche and of our unconsciousness, in order to descend and transcend our shadows and our demons, looking to finally connect with the Living / and to Life.

It is at the price of this reconciliation with our environment, in recognizing it as a radical otherness - and inspired by the wisdom and philosophy of vegetation –confronting deepest fears, going beyond limits to imagine and to create new relationships, where humans will ensure their survival.

Suki Valentine is an American artist, activist, writer and poet. She has a BFA in metallurgy from the Pratt Institute in New York, and an MFA - Studio Art from the Moore College of Art and Design in Philadelphia. She received the MCAD Grad Fellowship Grant. Recently Suki Valentine has also presented her pieces in performances at San Diego's Vivid Space and in New York Studio School galleries this summer.

The Liminal Codex

12 feet diameter x 3.5 feet high. Antique wedding dress, fur, bone, watercolor, embroidery thread, acrylic, india ink, safety pins, crystals, synthetic blood, black gesso, block printing ink, faux gold leaf, fiber-reactive dye, silk ribbon.

The Dose Makes The Poison

series of 8 - 7 inches x 9 inches. Watercolor cotton rag paper,
watercolor, ink. Frame included in price.

The Dose Makes The Poison

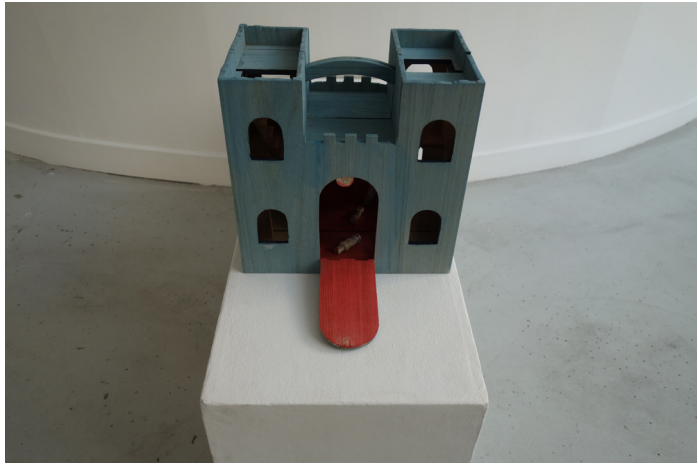
series of 8 - 7 inches x 9 inches. Watercolor cotton rag paper, watercolor, ink. Frame included in price.

The Dose Makes The Poison

series of 8 - 7 inches x 9 inches. Watercolor cotton rag paper,
watercolor, ink. Frame included in price.

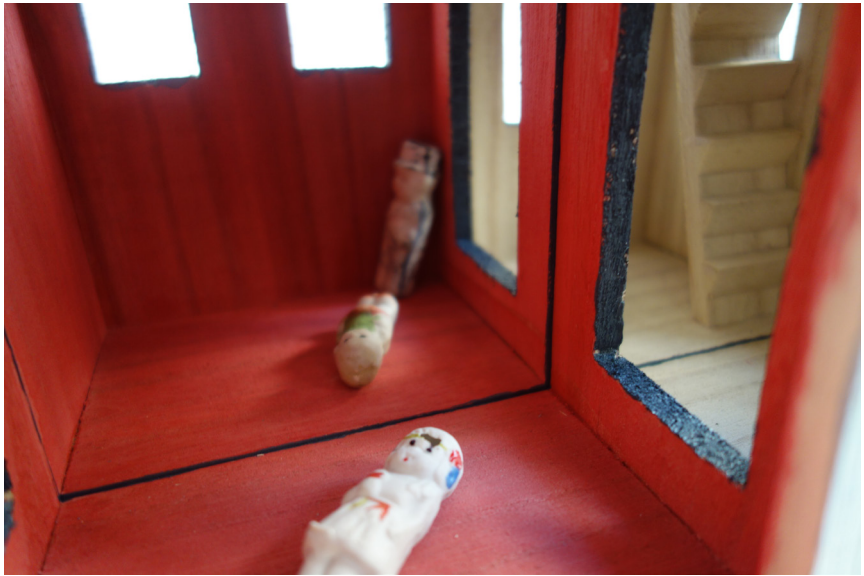
The House Is Haunted

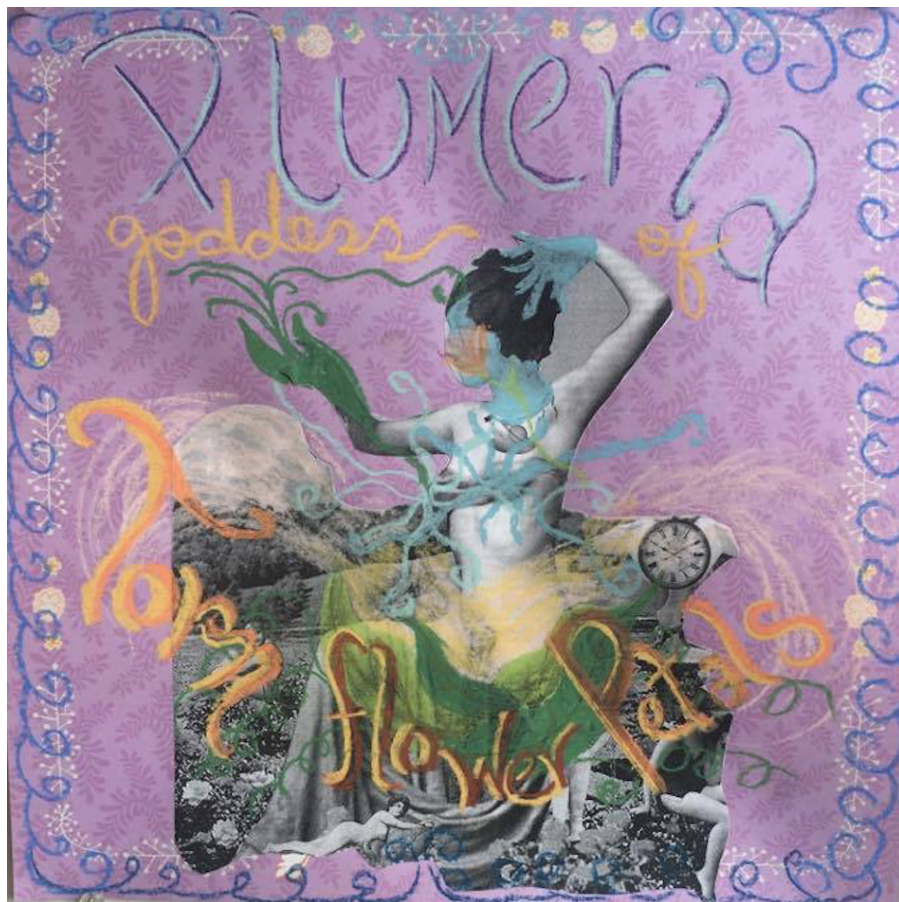
10 inches x 10 inches x 7 inches.
Balsa wood, brass, milk paint,
black gesso, acrylic, found object
(6 Victorian-era porcelaine « Fro-
zen Charlotte » dolls).

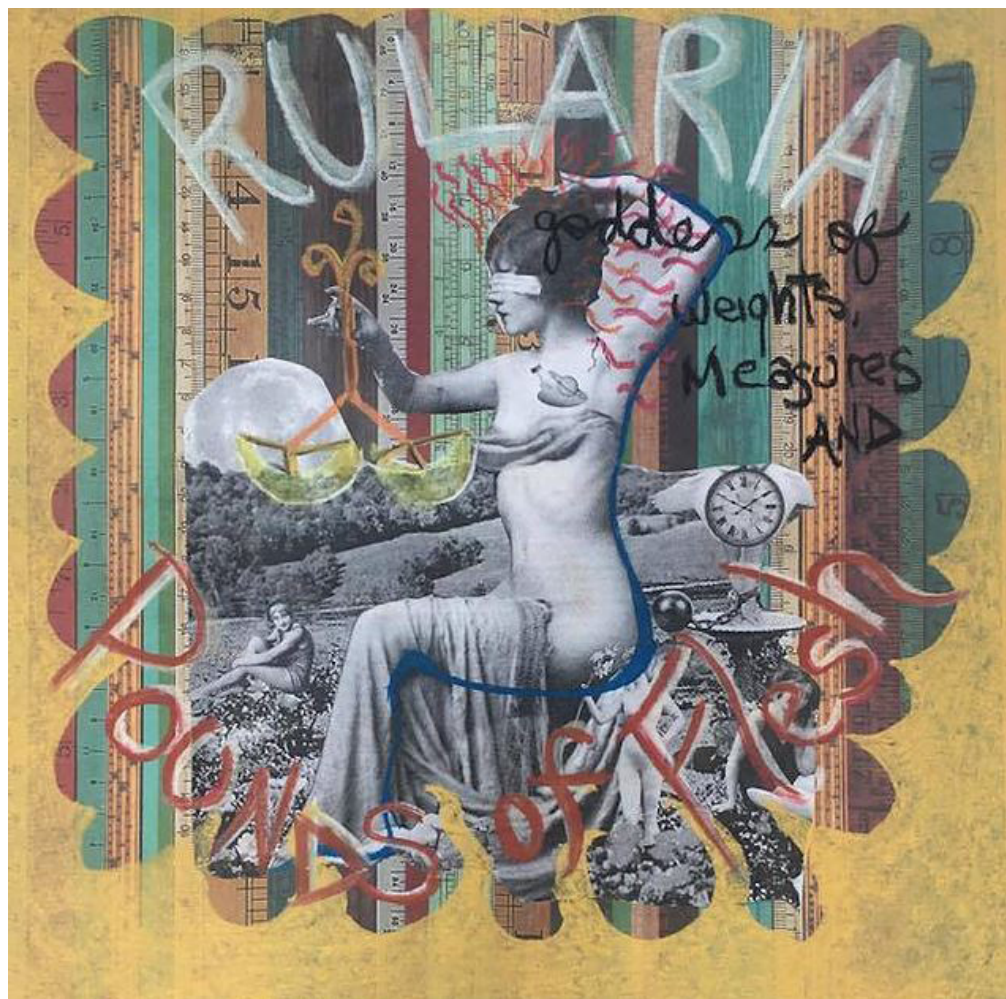

False Dieties

serie of 14 - All works approximately 12.5 inches x 12.5 inches. Collage with rice paper, chalk pastel

False Dieties

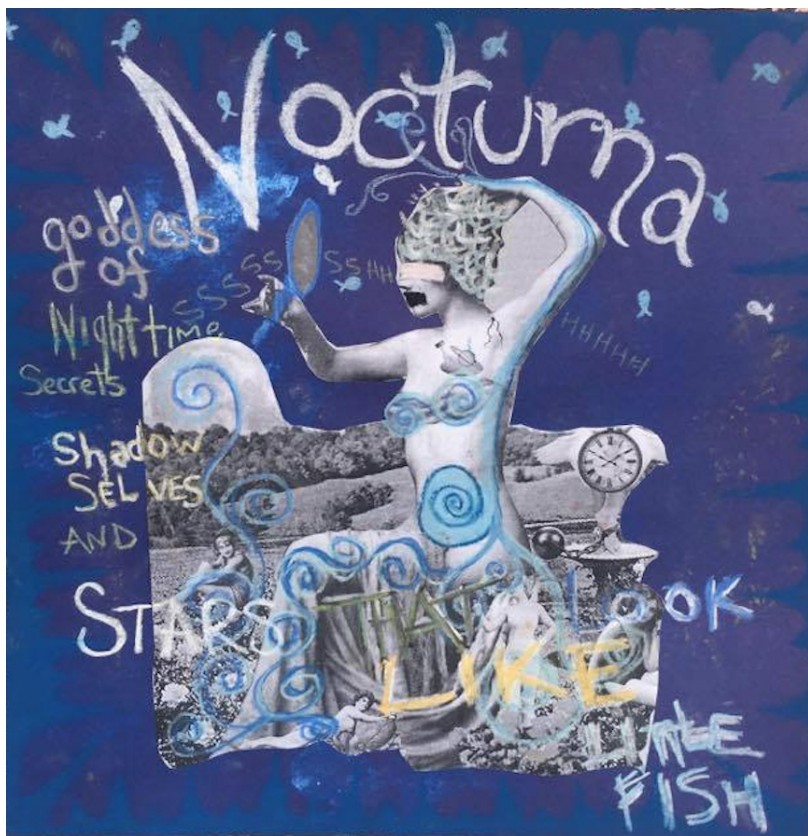
serie of 14 - All works approximately 12.5 inches x 12.5 inches. Collage with rice paper, chalk pastel

False Diets intallation + The House is Haunted

False Dieties

serie of 14 - All works approximately 12.5 inches x 12.5 inches. Collage with rice paper, chalk pastel

False Dieties

serie of 14 - All works approximately 12.5 inches x 12.5 inches. Collage with rice paper, chalk pastel

DANIEL CABANZO - Compositeur, designer sonore et performer

PERFORMANCE VIDÉO

Intersecciones #1 (vida///muerte)

Compositions et improvisations audiovisuelles en temps réel pour dispositifs électroniques.

La vidéo est un enregistrement issu de la performance réalisée par l'artiste pour l'exposition le soir du vernissage (05.04.2019)

Cette pièce nous propose d'emprunter les passages à travers différents environnements, du vivant à l'inerte, et les intersections qui peuvent amener d'un état à l'autre. La composition des sections électroniques et les interactions avec les dispositifs en temps réel ont vocation à interroger l'espace acoustique. La pièce est sculptée au fur et à mesure et les images s'incrudent comme de points de passages entre les éléments sonores et spatiaux.

Intersecciones #1 (vida///muerte) Real-time audiovisual compositions and improvisations for electronic devices. The video is a registration of the performance realized for the exhibition and during the opening (05.04.2019)

This piece proposes to take the passages through different environments, from living to inert, and intersections that can lead from one state to another. The composition of the electronic sections and the interactions with the devices in real time interrogates the acoustic space. The piece is carved as and the images are incrustrated as points of passage between sound and space elements.

Daniel Cabanzo (né en 1979 en Colombie) est un artiste pluridisciplinaire qui s'intéresse aux différentes formes d'expression artistiques. Il étudie la musique à l'Université de Valle à Cali, en Colombie, puis la composition en France depuis 2006. Il est diplômé d'un master de Musique appliquée aux arts visuels à Lyon 2 et d'un master d'Acousmatique et arts sonores à l'Ina GRM/UPEM. En 2013, il a étudié à la HEM de Genève. Il est lauréat du prix de composition de Cergy-Pontoise et du prix Roux et Tronchet de l'Académie des Beaux-Arts, et lauréat d'une bourse de la SACEM pour étudier dans le Cursus I à l'IRCAM en 2014. Il participe à l'académie Manifeste organisé par l'IRCAM dans le cadre de l'atelier In Vivo Electro 2015.

Il a récemment collaboré avec Le Fresnoy - Studio National des arts contemporains pour l'édition *Panorama* 2016 avec l'artiste Mathilde Lavenne. Il a également réalisé le visuel en temps réel de l'évènement « Piano Remix » en collaboration avec le Conservatoire de la Région Lille. Lauréat du prix Ibermusicas 2018 avec l'institution DME - Portugal. Actuellement il réalise son PhD en musicologie à l'Université Paris-Sorbonne et à l'IRCAM (directeur de recherche Mikhail Malt). Il a été joué par plusieurs ensembles comme le *Court-Circuit*, *Ensemble du Bout du Monde*, Gardiens de la paix et *Barcelona Modern Project* entre autres.

MÉMOIRE DE L'AVENIR --- MEMORY OF THE FUTURE

Partenaires de l'espace Mémoire de l'Avenir :

Mairie de Paris

Arts and Society

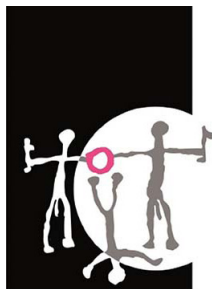
UNESCO-Most

CIPSH

Global Chinese Art & Culture Society

Global
Chinese
Art & Culture
Society 炎黄国际文化协会

MÉMOIRE
DE
L'AVENIR

Mémoire de l'Avenir / Memory of the Future

45/47 rue Ramponeau Paris 20 - M° Belleville [L2 - 11]

Ouverture du Lundi au samedi 11H-19H

contact@memoire-a-venir.org / Tel: 09 51 17 18 75

www.memoire-a-venir.org