

Numéro art

13

Lorna Simpson
& Gaëlle Choisne

13 créations originales par Georg Baselitz Elmgreen & Dragset Urs Fischer Wade Guyton Camille Henrot Anne Imhof
Rashid Johnson Martin Margiela Oscar Murillo Laure Prouvost Sterling Ruby Tatiana Trouvé Francesco Vezzoli

Célébrer le vivant

Texte
Daria de Beauvais

Portraits
Dana Scruggs

Gaëlle Choisne

Célébrer le vivant

Texte
Daria de Beauvais

Portraits
Dana Scruggs

Gaëlle Choisne

Pour la troisième édition de son programme de mentorat, Reiffers Art Initiatives invite l'artiste française Gaëlle Choïsne à exposer à l'Acacias Art Center aux côtés de son aînée, la célèbre artiste américaine Lorna Simpson. Elle y déploie la puissance de son imaginaire, en explorant les réalités sociales et politiques, ses liens avec la Terre, les vivants et le vivant. Peinture, sculpture, chant, vidéo, débats et performance... Sa pratique, inclusive et collaborative, façonne de fascinants écosystèmes bouillonnants, de véritables chambres d'écho du monde.

FR L'art, sous toutes ses formes, nous permet de créer des réponses collectives dans les espaces et les temps de crise. Les artistes peuvent être considéré-e-s comme des vigies, attentives à la marche du monde, dont les œuvres sont autant de signaux forts et de ressources. Être une vigie, c'est être témoin de son temps, déployer la puissance de son imaginaire en explorant les réalités sociales et politiques d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Les grands mouvements de la société sont comme des ondes telluriques, qu'on ressent sans toujours en comprendre les enjeux dans un univers en changement perpétuel. C'est autant observer la poésie du quotidien qu'être sensible à ses soubresauts. Les productions des artistes ont des facultés émancipatrices et sont des fabriques d'émotions, de sensations, de pensées, d'engagements. C'est ainsi que Gaëlle Choïsne a un rôle de passeuse, son travail

nous habite autant que nous l'habitons, et laisse des traces durables. Il s'agit pour l'artiste d'ancrer sa pratique dans des notions de partage et d'hospitalité, de s'engager plus profondément dans la relation à l'autre, mais aussi d'intégrer l'art dans un rapport de proximité – de politiser le vernaculaire, de concevoir des installations ambitieuses ou de mener une pratique curatoriale avec générosité tout en y alliant une grande économie de moyens.

Pour son nouveau projet au long cours, *Monument aux Vivant-e-s*, elle s'inspire notamment du modèle de Kübler-Ross, théorisant les cinq étapes du deuil – le déni, la colère, le marchandage, la dépression et l'acceptation – précédées du choc. Dans le cadre du programme Mondes nouveaux et à l'occasion de la Journée nationale de commémoration des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition,

Gaëlle Choïsne a présenté en 2022 au palais de la Porte-Dorée (ancien palais des Colonies édifié pour l'Exposition coloniale de 1931), *Monument aux Vivant-e-s – CHOC*, premier volet de cet ambitieux projet. À travers une "cérémonie-performance", selon ses mots, l'artiste aborde l'impact psychologique et émotionnel de la colonisation sur les descendant-e-s d'esclaves – dont elle fait partie de par ses origines haïtiennes; Haïti étant par ailleurs une incarnation du métissage culturel. Au-delà de l'aspect ritualisé de cet événement, une forme de célébration de plus en plus puissante était prénante, et traversait les participant-e-s comme le public. L'autrice et activiste bell hooks, dont les écrits ont profondément nourri la pratique de l'artiste, a réfléchi à ce sujet : "L'amour nous invite à pleurer les mort-es non seulement dans le cadre rituel du deuil, mais aussi sous la forme de la célébration".

Vue de l'exposition de Gaëlle Choïsne à la Rijksakademie à Amsterdam (2017).

EN For third edition of its artist's mentorship, Reiffers Art Initiatives invited the young French artist Gaëlle Choïsne to exhibit alongside her famous American elder, Lorna Simpson. Dissecting social and political realities through the prism of her powerful imagination, Choïsne explores the ramifications of our relationship to the Earth, to life, and to the living in an inclusive and collaborative multi-disciplinary practice.

Art in all its forms enables us to develop collective responses in moments of crisis. In this respect, artists can be regarded as watchdogs who observe the way the world is moving, their works constituting a precious resource that contains powerful messages. Being a watchdog means bearing witness to our times and using the power of your imagination to explore the social and political realities of our past, present, and future. The upheavals of society are like telluric waves: we feel them without necessarily understanding their implications in an ever-changing world. It is as much a question of observing the poetry of daily life as of being sensitive to its convulsions. Art has the power to emancipate, as well as to generate emotions, sensations, thoughts, and commitments. In this sense, Gaëlle Choïsne's oeuvre is a conduit: it inhabits us as much as we inhabit it, and it marks us indelibly.

She grounds her approach in ideas of sharing and hospitality, of committing more strongly to our relationship to others, but also of positioning art in a relationship of proximity – politicizing the vernacular, devising ambitious installations, or cultivating a curatorial practice whose watchwords are generosity and an elegant economy of means.

For her current project, the ongoing *Monument aux Vivant-e-s*, she drew particular inspiration from the ideas of the Swiss-American psychiatrist Elisabeth Kübler-Ross, who theorized the five stages of grief: shock, denial, anger, bargaining, depression, and acceptance. As part of the French culture ministry's *Mondes nouveaux* programme, and on the occasion of France's Journée nationale de commémoration des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition (National Slavery

Remembrance Day), Choïsne unveiled *Monument aux Vivant-e-s – CHOC*, the first phase of this ambitious project, at the Palais de la Porte-Dorée (the former Palais des Colonies, built for the 1931 Exposition coloniale, which today houses the Musée national de l'histoire de l'immigration). In what she termed a "ceremony-performance," the artist addressed the psychological and emotional impact of colonization on the descendants of slaves – of which she is one, by virtue of her Haitian origins. Beyond the ritualized aspect of the event, a pervasively potent form of celebration ran through both audience and participants. Author and activist bell hooks, whose writings have greatly inspired Choïsne's approach, has reflected on this: "Love invites us to grieve for the dead as a ritual of mourning and as celebration."¹

Celebration therefore appears as a high point in Choisine's practice, the celebration of life as much as of those who are living, but also of their finiteness, which is but one stage in an endless cycle of intertwined beings. In *La Communauté terrestre*, Achille Mbembe writes: "The Earth, therefore, has vibratory, corporeal, sensory, and carnal properties, which predate those of human beings, who are in fact the most recent offspring of the cosmos. The Earth's body and flesh are equivalent to those of the many beings it sustains and that live on it – its inhabitants. Like all bodies, the Earth's is liquid and mineral, fungible and perishable. It is also susceptible to laceration. In permanent contact with the things of death, it is exposed to the risks of decomposition, like the deceased in their red shrouds."² Choisine experiments with this intimate relationship to the Earth in both her art and her therapeutic practice – two modes of action that are in reality one, a polyphonic approach that plays on effects of reverberation in both time and space.

Gaëlle Choisine

Her work, which she describes as "non-binary sculpture,"³ transcends all classification and categorization.

In 2018, inspired by her exploration of Roland Barthes's *Fragments d'un discours amoureux*, Choisine began *Temple of Love*, an evolving ecosystem of which she has already produced multiple chapters, and which she conceived as a form of thought in motion. Emphasizing "the concept of love as a new political datum," she defines the project as "a tribute to invisibilized bodies, to fragilized minority souls, and to dispossessed hearts."⁴ In other words, an inclusive and collaborative project that takes into account its participants' experiences, acknowledges its spiritual dimension (talismans are omnipresent), and questions our relationship to other life forms. Stones in particular are a recurring theme. Do stones think? Do they cry? For Marielle Macé, "To be a stone, a river, a machine, a shore, a beast: so many different ways of being that are now assembled on

the same ontological and political stage – because it is to each of these life forms that we must relate, and to each of these things (to its silence) that we must listen."⁵ Choisine listens, becomes an echo chamber, and shows she cares. Hers are consoling, healing works that celebrate life and commemorate the living.

1. bell hooks, *All About Love: New Visions* (HarperCollins, 2000), p. 201.
2. Achille Mbembe, *La Communauté terrestre*, (La Découverte, 2023), p. 22.
3. Gaëlle Choisine in conversation with Margot Norton, in *Gaëlle Choisine* (Protée Publisher, 2021), p. 12.
4. Gaëlle Choisine, *Temple of Love Manifesto*, 2021.
5. Marielle Macé, "Comment les oiseaux se sont tus," in *Critique*, January–February 2019, no. 860–61, "Vivre dans un monde abîmé" (Les Éditions de Minuit), p. 25.

Vues de l'installation *Temple of Love – Affirmation* (2020) de Gaëlle Choisine. Projet en collaboration avec House of Ninja, Nuit blanche et le musée d'Art moderne de Paris, France.

Photos : MAM.

Safe Space for a Passing History 778 (2023) de Gaëlle Choïne. Contreplaqué, céramique émaillée, cotte de mailles, pierres précieuses, tatouages éphémères, pièces de monnaie, cauri, impression UV, collage et peinture, 22 x 18,5 x 4 cm.

La célébration apparaît donc comme un moment fort dans la pratique de Gaëlle Choisine, la célébration du vivant autant que des vivant-e-s, mais aussi de leur finitude qui n'est qu'une étape d'un cycle sans cesse renouvelé d'enchevêtrement des êtres. Achille Mbembe écrit dans *La Communauté terrestre* : "La Terre présente donc des propriétés vibratoires, corporelles, sensorielles et charnelles. Ces propriétés préexistent à celles des êtres humains, en réalité les derniers-nés du cosmos. Le corps et la chair de la Terre sont les homologues du corps et de la chair de la multitude des êtres qui la composent ou qu'elle accueille, ses habitants. Comme tout corps, celui de la Terre est liquide et minéral, fongible et périssable. Il est aussi ouvert à des entailles. En contact permanent avec les choses de la mort, il est exposé aux risques de décomposition, à la manière du défunt sous son linceul rouge²." Ce rapport intime à la Terre, l'artiste l'expérimente dans sa pratique plastique, mais aussi dans sa pratique thérapeutique – deux modes d'action qui n'en sont en réalité qu'un, polyphonique et jouant sur des effets de réverbération, tant dans l'espace que dans le temps. Le travail de Gaëlle Choisine dépasse

les classifications et les catégorisations, elle parle elle-même de "sculptures non binaires"³.

En 2018, inspirée par son exploration des *Fragments d'un discours amoureux* de Roland Barthes, l'artiste initie *Temple of Love*, un écosystème évolutif qui a déjà connu plusieurs chapitres et qui se conçoit comme une pensée en mouvement. Mettant en avant "le concept d'amour comme nouvelle donnée politique", elle définit son projet ainsi : "Un hommage aux corps invisibilisés, aux âmes minoritaires et fragilisées ainsi qu'aux cœurs dépossédés"⁴. En somme, un travail inclusif et collaboratif, tenant compte du vécu des participant-e-s, assumant par ailleurs sa part de spiritualité (des talismans sont toujours présents) et questionnant notre rapport aux autres formes du vivant. Les pierres sont notamment des éléments récurrents. Est-ce que les pierres pensent ? Est-ce que les pierres pleurent ? Pour Marielle Macé : "Être pierre, être fleuve, être machine, être rive, être bête : autant de modes d'être désormais rassemblés sur une même scène ontologique et politique – puisque c'est avec chacune de ces formes de vie que nous avons à nous lier, et qu'à

chacune de ces choses (à son silence) il s'agit de prêter l'oreille⁵." Gaëlle Choisine prête l'oreille, se fait chambre d'écho, prend soin. Elle conçoit des œuvres consolatrices et guérissantes, célèbre le vivant et commémore les vivant-e-s.

1. bell hooks, *À propos d'amour*, Éditions divergences, Paris, 2022 (parution originale, 2000), p. 211.
2. Achille Mbembe, *La Communauté terrestre*, éd. La Découverte, Paris, 2023, p. 22.
3. Gaëlle Choisine en discussion avec Margot Norton, in *Gaëlle Choisine*, éd. Protée Publisher, 2021, p. 12.
4. Gaëlle Choisine, *Temple of Love Manifesto*, 2021.
5. Marielle Macé, "Comment les oiseaux se sont tus", in *Critique*, janvier-février 2019, no 860-861, "Vivre dans un monde abîmé", Les Éditions de Minuit, Paris, p. 25.

Gaëlle Choisine et Lorna Simpson
à l'Acacias Art Center, Paris XVIIe.
Du 18 octobre au 18 novembre.

Smoking Memory Haitian Seller (2022) de Gaëlle Choisine. Photographie imprimée sur polyester couleur, plissé, cigarette brodée en plumes et organza, 84 x 94 cm, œuvre unique.

Photo : Marc Damage. Avec la participation de la Maison Lemarié et le soutien du 19M. Courtesy of the artist and Air de Paris, Romainville.

If My Hands Try to Say Something (Psychological Problems Due to a Lack of Heritage) [2019] de Gaëlle Choisne. Bois, plâtre, revêtement, tissu, couverture coréenne rouge, revêtement caméléon, dessin au feutre, plastique imprimé, mégots de cigarette, pièces de monnaie, médicament, dimensions variables.

Vues de *Monument aux Vivant-e-s* – CHOC, installation-performance de Gaëlle Choisne le 10 mai 2022 au palais de la Porte-Dorée.

