

CLAIRE FONTAINE

Mostly Sunny

AIR DE PARIS

CLAIRE FONTAINE

Mostly Sunny

Du 16 octobre au 17 décembre 2022

43, rue de la commune de Paris 93230 Romainville

Parfois comprendre une chose ne revient pas à être capable de la métaboliser ou de vivre selon ce qu'on sait.

On peut tout à fait comprendre au niveau intellectuel un concept et ne pas arriver à en faire l'expérience. La connaissance d'un fait n'est pas l'équivalent de la conscience de ce que ce fait implique dans notre vie.

Parce que la vie n'est pas seulement intellectuelle et elle n'est pas exclusivement humaine.

Il se peut qu'on vive dans un temps où lire et entendre ce qui arrive nous mette dans un état d'incrédulité.

On peut alors se tourner vers le conspirationnisme, les fake news, la paranoïa, l'astrologie, la divination, l'anthroposophie ou autre chose.

On lit par exemple que Mercure va rester rétrograde entre le 23 septembre et le 2 octobre et pendant ce temps-ci avoir un sens de la réalité, trouver de la clarté et une façon d'avancer sera extrêmement difficile.

Les planètes ont des pouvoirs énormes quand elles changent de direction et même si Jupiter est bienveillante, elle n'y va pas avec le dos de la cuillère. Donc si nous allons commettre des erreurs pendant cette saison rétrograde, vraisemblablement cela va arriver dans le style de Jupiter : fabuleusement. En ce qui concerne Mercure rétrograde, l'humilité et le sens de l'humour seuls peuvent nous sauver. (Ce qui est déjà intéressant et nous donne une piste.)

Et si par hasard vous avez des enfants âgé.es entre 8 et 11 ans, Rudolf Steiner affirme qu'ils sont en train de « passer le Rubicon », que la grâce de la petite enfance qui enchantait la famille les quitte, qu'ils perdent le paradis lumineux de la fantaisie aérienne et qu'ils s'engouffrent dans un tunnel ténébreux de critique et d'instabilité. Cela peut engendrer un nouveau besoin d'espace qui va sans doute pousser la famille à déménager ou à entreprendre des changements irréversibles dans le cas des adultes. Vous et l'autre parent traverserez aussi le Rubicon et tout ce que vous connaissiez ne sera plus jamais pareil. Faites-en ce que vous voulez.

Ou bien il se peut que vous soyez des lectrices avides des infos et que vous vous teniez au courant par les médias indépendants, en écoutant les militant.e.s qui se trouvent là où les conflits se passent, mais vous n'arrivez toujours pas à vous faire une raison de la régression systématique dans tous les secteurs que notre culture et notre mode de vie étaient censés améliorer. La santé, la paix, l'instruction, la prospérité, la tolérance et la fin de l'injustice sont globalement devenus des objectifs lointains. C'est un fait.

Si vous lisez le monde à la lumière des identity politics et êtes persuadé.e.s que le terrible présent dans lequel on vit est le fait des gens cis, du mâle blanc, du patriarcat, de la mafia extractiviste, on doit tout de même avouer que le type de catastrophe que nous vivons est absurdemment aigu si on considère que cet horrible paysage de truands est là depuis aussi longtemps que les oliveraies, depuis au moins la Grèce antique, et pourtant la xylella est arrivée seulement en 2013...

Quand la pensée logique et mystique arrivent à pourvoir un diagnostic de notre crise, ça reste néanmoins compliqué de tracer des lignes de fuite et la dépression pourrait toujours nous menacer.

Comme le déclarent les tarots « faire toujours la même chose et s'attendre à un résultat différent est une

forme de folie » et comme Carlo Maria Cipolla a expliqué, alors que le méchant endommage les autres par un comportement maléfaisant, le stupide endommage soi-même et les autres en agissant selon son interprétation tordue de la réalité.

Si nous voyons notre santé mentale comme un nouveau terrain d'extraction et d'investissement de la part des pouvoirs gouvernementaux, par les algorithmes, la surveillance et d'autres moyens, il se peut qu'on veuille se protéger en opposant à la tristesse systématique une production de joie inattendue.

À ceux qui cherchent à nous faire sentir coupables de notre empreinte carbone et qui prédisent que nous devons manger des insectes et nous passer de l'électricité, nous répondons que si chacun.e pouvait faire la différence, la différence serait déjà là. Ce qui est vu comme irresponsabilité ces temps-ci pourrait aussi bien être le refus d'assumer des responsabilités qui ne sont pas les nôtres. Car à force de prendre sur nous le poids de fautes d'autrui nous épuisons notre force d'exister. La crise énergétique n'a pas seulement lieu à l'échelle planétaire, ça arrive à l'intérieur de chacun.e d'entre nous. C'est pour cela que nous sommes toustes aussi fatigués.

L'inframince qui a été découvert par Marcel Duchamp entre la première et la deuxième guerre mondiale comme espace pour étendre et pénétrer une réalité illisible, est là à nouveau aujourd'hui. On peut rester assis.e en silence et ressentir la présence de la table, qui nous parle de sa fabrication, du bois qui la compose, ses molécules communiquant avec les nôtres. On peut ressentir l'affect de la plante, son histoire, ses souvenirs, ce qu'elle dit à nos mains et à nos yeux. On peut percevoir comment des différents types de nourriture modifient nos pensées et notre façon de respirer et d'enregistrer le monde autour de nous. La couleur nous affecte physiquement et rend matériellement possibles des choses qui n'existeraient pas sans elle. Notre capacité de comprendre et d'entendre le monde est immense, les téléphones portables et les ordinateurs n'y ont rien changé, pas besoin de se sentir désorienté, on doit juste écouter attentivement.

Ce qu'on attend de nous dans les circonstances présentes est exactement ce qui nous a amené là où nous en sommes.

Nous ne devrions plus être cohérent.e.s avec ce que les gens disent de nous.

Nous avons commencé.

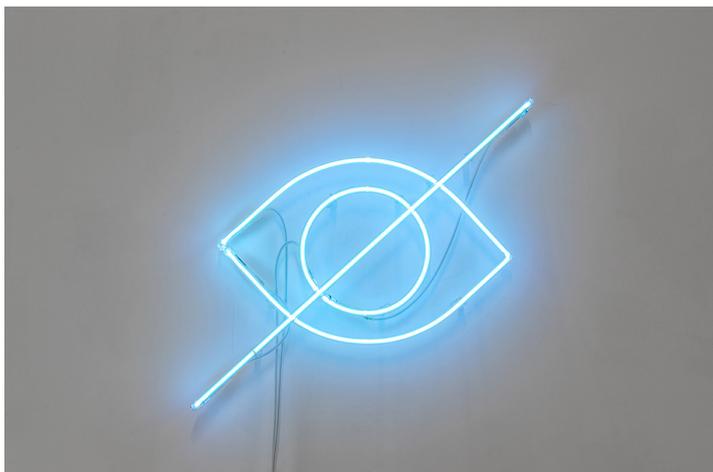
Claire Fontaine
Sermon to the birds
2018
caisson lumineux LED industriel sans cadre avec
impression numérique en vinyle perlé
277 x 156 x 10 cm
Edition 1/3

Ce caisson lumineux reproduit un détail de l'œuvre séminale attribuée à Giotto, «Le Sermon aux oiseaux» qui est la quinzième des vingt-huit scènes du cycle de fresques des Histoires de Saint François dans la Basilique supérieure d'Assise. Cette prêche représente de manière émouvante l'intense rapport de la figure de Saint François avec le monde animal qui est la métaphore d'une compassion supérieure, dépassant les limites de l'espèce et de l'amour pour ses propres semblables. Dans un moment de crise écologique et économique il semble incarner une position généreuse et réjouissante :

« Mes frères, leur a dit le Saint, vous devez beaucoup de gratitude à Dieu le Créateur, car il vous a donné le grand don de voler dans les airs. Vous ne semez pas, vous ne récoltez pas, pourtant Dieu vous nourrit et vous donne à boire par les rivières et les fontaines ».

François se réjouit donc avec les oiseaux car ce sont des créatures heureuses et inactives, qui reçoivent ce dont elles ont besoin sans avoir à travailler. Les fissures viennent ici interrompre une idylle de tendre communication entre l'humain et l'animal : les oiseaux accourent et écoutent immobiles avec leurs petites têtes tendues vers un conte qui magnifie leur liberté.

La série des light-box « fissurées » part du constat que nous sommes parmi les premiers êtres humains à avoir fait l'expérience d'une image perçue à travers un écran cassé. La brisure du verre du téléphone – dont les proportions ont été adoptées pour établir la taille de l'œuvre – devient partie intégrante des images que nous voyons à travers lui, la peinture, un jpeg agrandi et pixelisé à l'écran alors que la fissure est nette et en haute résolution. Ici elle a été éternisée en devenant partie du détail du tableau de Giotto, où elle représente la fêlure et l'irréparable : tout ce qui nous sépare de la grâce.

Claire Fontaine
White Sight (Argon)
2022
néon avec gaz argon, cadre, câbles et transformateurs
60 x 60 x 5 cm
Edition 1/5

White Sight est le logo d'un œil barré utilisé comme avertissement sur Instagram, appliqué sur des images ou des clips vidéo catalogués comme contenus sensibles qui apparaissent flous avant que le spectateur ne décide de les regarder. L'artiste l'a transformé en enseigne au néon, mimant l'esthétique publicitaire qu'il détourne.

L'œuvre nous avertit que nous pourrions ne pas voir aussi bien que nous le croyons, quand il s'agit de notre réalité sociale et politique, ou mêmes des œuvres dans une exposition, que le privilège que nous avons de nous protéger des contenus sensibles pourrait être la source de notre la cécité et que les safe spaces pourraient aussi nous rendre incapables de vivre et de lutter contre un monde dangereux.

Claire Fontaine
Women are the moon that moves the tides
2020
lettrage LED 3D, cadre et support métal
31 x 825,8 x 10 cm
Edition 2/5

« Women are the Moon that Moves the Tides » est la traduction d'un slogan italien iconique qui associe les pouvoirs féminins à la force lunaire secrète qui influence tout et déplace même la mer.

C'est une écriture en LED qui évoque la couleur de l'horizon marin et qui nous rappelle à la fois que nos pouvoirs vitaux sont connectés à ceux de la nature et que la force politique des femmes est une vague qui ne peut être arrêtée.

Avec Newsfloor (Le Monde), Claire Fontaine couvre le sol de l'espace d'exposition de journaux, et lui donne l'aspect d'un lieu précaire où des travaux sont toujours en cours, faisant flotter les visiteurs et les oeuvres sur des mots imprimés auxquels la liberté fait de plus en plus défaut.

Les oeuvres privées de la neutralité du white cube se retrouvent dans un dialogue forcé et casuel avec des images et des mots décrivant notre présent, qui en altère la perception.

Claire Fontaine
Newsfloor (Le Monde)
 2022
numéros récents du journal Le Monde et colle de blé ; protocole
dimensions variables
 Unique

Claire Fontaine
Migrants
 2022
Citrons manufacturés, polystyrène, peinture et plastique.
Dimensions variables (nombre d'éléments variable)
 Edition 1/3

Claire Fontaine
Demna
2022
acrylique et gesso sur toile
200 x 142 cm
unique

Claire Fontaine
Endless Improvement
2022
acrylique, gesso et peinture en spray sur toile
200 x 142 cm
unique

Claire Fontaine
Lawmakers & Lawbreakers
2022
acrylique, gesso et peinture en spray sur toile
200 x 142 cm
unique

Claire Fontaine
Lockdown Party
2022
acrylique et graphite sur toile
200 x 142 cm
unique

Claire Fontaine
One
2022
acrylique, marqueur permanent et
gesso sur toile
200 x 142 cm
unique

Claire Fontaine
Soul on strike
2022
acrylique et gesso sur toile
200 x 142 cm
unique

Claire Fontaine
Suca
2022
acrylique et gesso sur toile
200 x 142 cm
unique

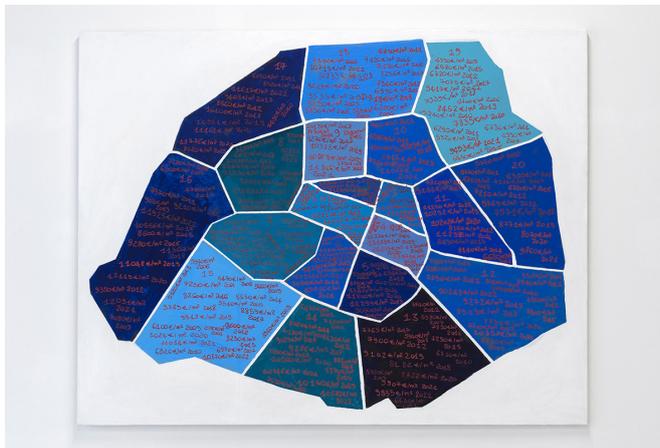
Claire Fontaine
The house of the setting sun
2022
acrylique et gesso sur toile
200 x 142 cm
unique

Claire Fontaine
The last leaf
2022
acrylique et gesso sur toile
200 x 142 cm
unique

Claire Fontaine
The Persuadables
2022
acrylique et gesso sur toile
200 x 142 cm
unique

Claire Fontaine
Paris
2022
acrylique, marqueur permanent et gesso sur
toile
114 x 146 cm
unique

CLAIRE FONTAINE

Mostly Sunny

From October 16th to December 17th 2022

43, rue de la commune de Paris 93230 Romainville

At times understanding something doesn't mean being able to process it, or to live according to what we consciously know.

One can intellectually understand a concept but not be able to experience it. The knowledge of facts isn't the equivalent of the awareness of what they entail in our life.

Because life isn't only intellectual and it isn't exclusively human.

We might be living through times in which reading or hearing what is happening leaves us incredulous. We might turn to conspiracy theories, fake news, paranoia, astrology, divination, anthroposophy, or something else.

We read, for example, that Mercury will stay retrograde from September 23rd until October 2nd 2022, meaning that a sense of reality, of clarity or of a way forward will be incredibly hard to come by. Because planets have extra power when they change direction and although Jupiter is well-meaning, it isn't known for small or subtle statements. If we're going to make mistakes this retrograde season, we'll likely make them in true Jupiter fashion: fabulously. As with all Mercury retrogrades, humility and a sense of humor will be our safeguards. (Which is very helpful and inspiring.)

And if you happen to have children aged between 8 and 11, Rudolf Steiner says that they are "crossing the Rubicon", falling out of the grace of early childhood that enchanted the family, losing the luminous paradise of aerial fantasy and entering the dark tunnel of criticism and instability. This journey will entail a new need for space, which might require adult people to move house or to initiate irreversible changes in their life. You and the other parent will also be crossing a Rubicon and all you used to know will never be the same. Take it or leave it.

Or maybe, when just avidly reading the news and keeping informed through independent media, listening to militants who are in the fields where conflicts take place, you still can't make sense of the systematic regression in all the areas that our culture and way of life were supposed to improve. Health, peace, education, prosperity, tolerance and the end of injustice have globally become a distant horizon. It's a fact.

If you believe in identity politics and blame the terrible present circumstances on cis-people, white males, patriarchy, all the cronies of extractivism, we must admit that the crisis that we are undergoing is extraordinarily acute given that this dreadful landscape of bastards has been there for as long as the olive groves, since ancient Greece at least, and yet the Xylella disease only hit in 2013..

When logical or mystical thinking provides a diagnosis of our crisis, it's still hard to trace a line of flight and depression might be looming.

As the tarots state "doing over and over again the same thing and expecting a different outcome is a form of madness," and as Carlo Maria Cipolla explained, although evil persons damage others through their wicked

behavior, stupid persons damage themselves and others when acting according to their distorted vision of things.

If we see our mental health as a new field of extraction for governmental powers, through algorithms, surveillance, and other tools, we might want to protect it by opposing an unplanned production of joy to the systematic sadness.

To the ones who try to make us feel guilty for our carbon footprint and predict that we will have to eat insects and quit using electricity, we can reply that if everyone of us could make a difference, the difference would have already happened. What is deemed as irresponsibility these days might just be the refusal of carrying responsibilities that aren't ours. Taking upon ourselves the guilt that doesn't belong to us exhausts our capacity to exist. The energy crisis isn't only happening on a planetary scale, it's happening inside each and everyone of us. This is why we are all so tired.

The infrathin was discovered by Marcel Duchamp between World War One and World War Two as a space to expand and penetrate an illegible reality, and it is here again today. We can sit in silence and feel the presence of the table, speaking to us about its production process, the wood that composes it, its molecules communicating with ours. We can feel the affect of the plant, its history, its memories, what it's telling to our eyes and our hands.

We can perceive how different foods modify our thoughts and our way of breathing and registering the world around us. Color physically affects us and makes materially possible things that wouldn't exist without it. Our capacity for understanding and hearing the world is immense, mobile phones and computers haven't changed it, we shouldn't feel disoriented, we should just listen carefully.

What is expected from us all under these circumstances is exactly what took us to the point that we are at.

We should no longer comply with what people say about us.

We have begun.

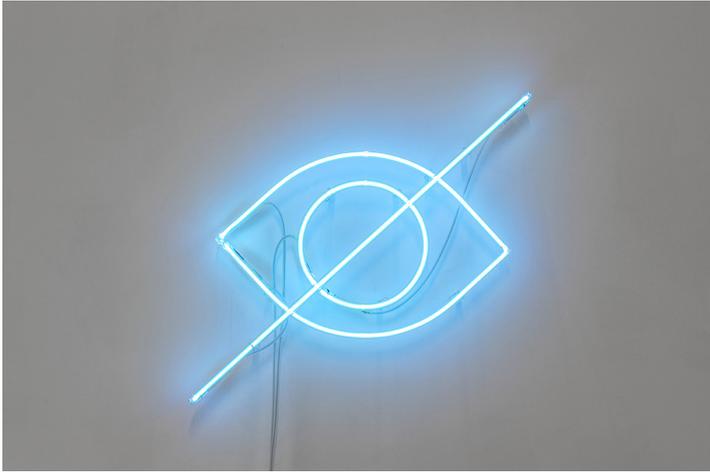
Claire Fontaine
Sermon to the birds
2018
industrial frameless LED lightbox with pearl
vinyl digital print
109» x 61 3/8» x 3 7/8» in
Edition 1/3

This lightbox reproduces a detail of the seminal work attributed to Giotto, «The Sermon to the Birds» which is the fifteenth of the twenty-eight scenes of the fresco cycle of the Stories of Saint Francis in the Upper Basilica of Assisi. The sermon movingly represents the intense relationship that the figure of Saint Francis had with the animal world, which is the metaphor of a superior compassion, going beyond the limits of the species and of love for his own fellow humans. In a moment of ecological and economic crisis, the Saint seems to embody a generous and joyful position:

«My brothers, the Saint told them, you owe a lot of gratitude to God the Creator, because he has given you the great gift of flying in the air. You do not sow, you do not reap, yet God feeds you and gives you to drink by rivers and fountains.»

Francis therefore invites the birds to rejoice because they are happy and idle creatures, who have all they need without having to work.

The cracks come here to interrupt an idyll of tender communication between human and animal: the birds run up and listen motionless with their little heads stretched out towards a tale that magnifies their freedom.

White Sight is the logo of a barred eye used as a warning on Instagram, applied over images or video clips catalogued as sensitive content that appear blurred before the viewer decides to look at them.

The artist has transformed it into a neon sign, mimicking the advertising aesthetics that it hijacks. It warns us that we might not see as well as we think, when it comes to our social and political reality, or even the artworks in the exhibition, that the privilege that we have to protect ourselves from sensitive contents might be the source of our blindness and that safe spaces might also make us unable to live in and fight against an unsafe world.

Claire Fontaine
White Sight (Argon)
2022
Wall or window mounted neon tubes with argon gas, framework, cables and transformer
23 5/8» x 23 5/8» x 2»
Edition 1/5

“Women are the Moon that Moves the Tides”2020 is the translation of an iconic Italian slogan associating feminine powers to the secret lunar force acting upon everything and moving even the sea.

It's an LED sign that recalls the color of the marine horizon and it reminds us both, that our vital powers are connected to the ones of nature and that women's political force is a wave that can't be stopped.

Claire Fontaine
Women are the moon that moves the tides
2020
LED three dimensional letters, framework and support
31 x 825,8 x 10 cm
Edition 2/5

With Newsfloor (Le Monde) Claire Fontaine covers the floor of the exhibition space with newspapers, giving it the appearance of a precarious place where work is in progress, making visitors and artworks float on printed words to which freedom increasingly lacks.

The artworks deprived of the neutrality of the white cube find themselves in a forced and casual dialogue with images and words describing our present, which alters our perception of it.

Claire Fontaine
Newsfloor (Le Monde)
2022
contemporary editions of the french daily newspaper Le Monde and wheat paste.
variable dimensions
Unique

Claire Fontaine
Migrants
2022
Five hundred readymade lemons, polystyrene,
paint and plastic.
Dimensions variable (number of items variable)
Edition 1/3

Claire Fontaine
Demna
2022
acrylic and gesso on canvas
200 x 142 cm
unique

Claire Fontaine
Endless Improvement
2022
acrylic, gesso and spray paint on canvas
200 x 142 cm
unique

Claire Fontaine
Lawmakers & Lawbreakers
2022
acrylic, gesso and spray paint on canvas
200 x 142 cm
unique

Claire Fontaine
Lockdown Party
2022
acrylic and graphite on canvas
200 x 142 cm
unique

Claire Fontaine
One
2022
acrylic, permanent marker and
gesso on canvas
200 x 142 cm
unique

Claire Fontaine
Soul on strike
2022
acrylic and gesso on canvas
200 x 142 cm
unique

Claire Fontaine
Suca
2022
acrylic and gesso on canvas
200 x 142 cm
unique

Claire Fontaine
The house of the setting sun
2022
acrylic and gesso on canvas
200 x 142 cm
unique

Claire Fontaine
The last leaf
2022
acrylic and gesso on canvas
200 x 142 cm
unique

Claire Fontaine
The Persuadables
2022
acrylic and gesso on canvas
200 x 142 cm
unique

Claire Fontaine
Paris
2022
acrylic, permanent marker and gesso on
canvas
114 x 146 cm
unique

