

EXPOSITION
DU 8 JUIN AU 25 AOÛT 2019

IMPRESSIONS DE VIES

VANESSA BILLY

DOSSIER DE PRESSE

PARC **SAINT LÉGER**
CENTRE D'ART CONTEMPORAIN

Pour sa première exposition monographique d'envergure dans une institution française, Vanessa Billy propose un environnement où des figures humaines côtoient des représentations d'organismes végétaux, minéraux voire microbiens, ainsi que des objets mécaniques. Ces différentes composantes montrent l'intérêt de l'artiste pour les interactions entre l'humain et la technologie, le recyclage et la transformation des matériaux. Ses recherches les plus récentes semblent la mener vers une production d'objets qui questionnent, plus précisément, l'idée de transmutation et, d'une certaine façon, les limites épistémologiques de la nature. Bien que la sculpture de Vanessa Billy possède une dimension abstraite et poétique, elle est fortement ancrée dans la réalité des matériaux. C'est dans cette même logique qu'il faut comprendre le titre de l'exposition où *Impressions de vies* est entendu à la fois sur un plan technique et métaphorique. L'impression, dans son travail de sculpture, consiste à laisser une trace, une empreinte, et à marquer l'action d'un corps sur un autre. De ce processus résulte un ensemble de moulages qui représentent des éléments inspirés plus ou moins distinctement du corps humain, ou d'autres plus ambigus qui relèvent de différents organismes vivants.

Cette ambivalence des formes contribue à mettre en évidence une sorte de transmutation infinie des organismes, tout comme leur interdépendance par rapport à leur environnement. L'un des dispositifs centraux de l'exposition rejoue le jeu de ficelle, qui consiste à réaliser des figures à l'aide d'une ficelle en boucle avec ses mains, et qui peut se jouer seul ou à plusieurs. À partir de ce dispositif extrêmement simple, le ou les joueurs peuvent inventer une infinité de figures, des plus simples aux plus complexes. Donna Haraway, biologiste, philosophe et autrice de narrations spéculatives, convoque le jeu de ficelle en tant que modèle possible pour repenser notre place et notre rapport au monde. À rebours des modèles évolutionnistes, l'autrice voit dans cette pratique une manière pour les joueurs de nouer des liens, de tisser des chemins qui portent des conséquences mais pas des déterminismes. Ce jeu s'apparente à un cheminement commun, à une communication de la main tendue, en opposition aux notions d'individualisme et de compétition. Ainsi, il devient une logique de pensée et d'action qui invite à repenser notre relation au monde dans l'optique d'une meilleure cohabitation et imbrication entre les différents métabolismes.

De ce constat, Vanessa Billy explore des formes qui mettent en évidence les métamorphoses du corps humain, les mutations entre l'animal et le végétal ou entre le végétal et le mécanique. L'humain est considéré comme une entité géologique parmi d'autres et il se confond avec les autres espèces vivantes. L'artiste étudie aussi différentes structures de vie dans le sens le plus littéral possible, puisque ce sont aussi les contraintes de vie qui donnent l'apparence aux minéraux ou aux végétaux, selon les fonctions qu'ils doivent remplir dans leur environnement. Ces concepts d'hybridation et de transformation des énergies sont essentiels dans sa pratique. Ils sont une façon de chercher à sortir d'un certain dualisme entre nature et culture et d'inscrire l'humain dans un continuum déhiérarchisé. Ses œuvres les plus récentes, tout comme le dispositif de l'exposition, tentent de donner une réalité tangible à ces idées.

Catherine Pavlovic

PLASTIC WATER (ORANGE ISOTOPES)

2019

Résine bio, colorant
100 x 80 cm

Courtesy de l'artiste

LES FONDS QUI PLEURENT

2019

Filet, résine bio, colorants
Dimensions variables

Courtesy de l'artiste

REFRESH, REFRESH (MOLD SQUEEZE)

2019

Bronze poli et patiné

21 x 9 x 14,5 et 24 x 4 x 14,5 cm

Courtesy de l'artiste et de Galleria Gentili, Florence

THE LIVING AND THE DEAD

2015 - 2019

Moteurs de voiture, chaîne, plateforme avec
moteur rotatif

Dimensions variables

Courtesy de l'artiste

NO BONES

2018

Verre, carbonate de calcium
Dimension variables

Courtesy de l'artiste et de Galleria Gentili, Florence

CENTURIES

2016

Jesmonite, sable, poussière
165 x 56 x 40 cm

Courtesy de l'artiste et de Galleria Gentili, Florence

FINGERS

2015

Fausses crevettes, sac en plastique, eau
Dimensions variables

Courtesy de l'artiste

CONVERSATIONS

Substance and Its Behavior: Vanessa Billy
Vanessa Billy interviewed by Mousse

"I work with matter and materials as a way to relate to the world, as a way of being in the world, as an attempt at finding sense. How to compose an object, how to decompose it." On the occasion of her show at Galleria Gentili, Florence, *The White Goddess*—which owes its title to Robert Graves's book exploring the sovereignty of the Great Goddess in semimatriarchal pre-Greek and pre-Roman societies—Vanessa Billy opens up about how her practice is deeply engaged with the intrinsic transformative attributes of substance, with the preeminent role of materials in her works, and with making tangible the processes of constant exchange within our environment and within other living organisms, while analyzing her recent switch toward more natural subjects by focusing on the human body.

MOUSSE: Could you introduce us to the "white goddess" for whom the show at Galleria Gentili is titled?

VANESSA BILLY: *The White Goddess* is the title of a book by Robert Graves, where he investigates ancient myths and traces the sovereignty of the Great Goddess in semimatriarchal pre-Greek and pre-Roman societies. She was the mother of all gods, the earliest deity, also known as the moon goddess, the goddess of pregnancy and birth, the goddess of dawn—phenomena to do with renewal, with the cyclical. This Mother Earth figure made perfect sense in connection with a particular piece called *Centuries*, made in 2016, that I had wanted to show again. It is a cast of a pregnant woman, facing the ground, balancing on her belly—a precarious position, impossible in real life and hard to even bear imagining. This particular predicament she finds herself in reflects some of my deepest fears about living on a damaged earth and the responsibility of bringing new life onto it. Her belly, the sphere on which she rests, symbolizes the earth.

When Rita Selvaggio first approached me, I spoke about this work, and she suggested that I read *The White Goddess*. The next secondhand bookshop I went in had it on its shelf—it jumped out at me! This show had a very short inception time, but things kept falling into place as if by themselves, and that happened both conceptually and spatially once on-site. The works feel alive in that space, they breathe, they radiate, and that doesn't often happen.

M: One of the most relevant examples of funerary statues in *pietra fetida* (a kind of limestone), *Mater Matuta*, from around the fifth century BCE, is preserved at the Archaeological Museum in Florence. Did you have the chance to visit the museum and be inspired by it while designing the exhibition? Could you articulate the genesis of the project?

VB: Galleria Gentili is located around the corner from the Archaeological Museum, and the initial idea was to place a work at the museum and have an exhibition in two parts. Searching through their collection, the *Mater Matuta* statue seemed to contain a synergy of all the ideas mentioned above; she was the obvious choice. Unfortunately, we weren't able to show a work there as a new law prevents contemporary pieces from being shown next to ancient remains... Anyway, in the end, I think *Mater Matuta* is there in spirit. It is most evident with the fragmented body casts on the walls (*As one*, 2019); their surface and display mode recall remnants from an older time.

M: Hybridism, transmutation, and transformation of energy are concepts often linked to your work. Could you expand on their meaning and application in your practice?

VB: Bodies and machines are consuming entities, relying on processing food or fuel for their existence. Consuming elements from various parts of the world, that have gone through various levels of processing beforehand, it's a constant, interminable "digestion," made of transformation, permutation, assimilation, ultimately spent in heat and movement. It is mind-blowing! Only one-third of our weight is made of human cells. The rest is nonhuman bacteria. That means we are made of other [living things], invisible to the naked eye, unknown to our senses. Every particle that was there at the formation of the earth, whether aluminum or carbon, still exists within us. We live in a process of constant exchange with our environment and other living organisms during our lifetime. And we are the products of long chains of events that happened before our lifetime; we exist in a continuum.

I suppose, when it comes to my work, I try to make some of these ideas more tangible, accessible, felt at a physical level.

M: Materials and their behaviors are crucial in your praxis. How do you choose these materials?

VB: I work with matter and materials as a way to relate to the world, a way of being in the world, an attempt at finding sense. How to compose an object, how to decompose it—the enormous, urgent environmental problem we are facing right now has to do with that. We have been enjoying "composing"—changing oil into plastic, for example—and we need to learn to decompose. Nothing disappears, it might change state but it remains, we live in a closed circuit. In the past, I've used cement, liking the idea that it's stone broken down and re-formed. I've used the basic qualities of oil, floating sump oil on water (*Surfaces for the mind to rest or sink into*, 2009). More recently, I've been using bioresin, attempting to arrest it in its viscous stage, therefore revealing its constitution. Generally speaking, a successful piece for me is when intrinsic properties of a material play a lead role. I find it has the effect of binding the piece conceptually and sensually.

M: In your recent production, there is a switch toward more natural subjects, forms, and substances, compared to that of earlier creations. Can you talk about this tendency?

VB: Do you mean "natural subject" in the sense that I've used the human body? It is true that it was quite a jump for me, suddenly being so literal. I felt I needed it; I needed to be more consequent, clearer, more pressing, more urgent—and face the human right on.

M: The titles of your works are historically and conceptually dense, bordering on the mystical. Could you open up about them?

VB: "Mystical" is a term I have become less scared of. Some of the most extreme experiences of being alive... the most extreme one I can think of personally would be giving birth—well, that's mystical, connecting you with another being on earth. Being a product of the here and now, I would say that I'm pretty rational, but this inheritance is only useful as a platform from which to explore the unknown. I love titles and what they are able to do: it's a way of approaching a work, of reorientating an object; it can provide a clue, an angle, a hook. Words can reach places that objects can't, and vice versa. They complete each other.

<http://moussemagazine.it/vanessa-billy-the-white-goddess-galleria-gentili-2019/>

VANESSA BILLY

Née en 1978. Vit et travaille à Zürich.

Les implications intellectuelles du processus matériel sont au centre du travail de Vanessa Billy. L'artiste s'intéresse aux processus factuels tels que l'extraction de matières premières, la production et l'utilisation de l'énergie mais aussi le gaspillage. Elle explore également la manière dont ces réactions en chaînes influencent la pensée et l'activité humaine. Son travail utilise une grande variété de formes et de matériaux, des produits manufacturés de grande consommation à des pièces qu'elle a réalisés à la main.

Expositions Solo (sélection) :

2019

– *The White Goddess*, Galleria Gentili, Florence, Italie

2018

– *Future Perfect*, Assembly Point, Londres, Royaume-Uni

2017

– *Dear Life*, Centre Culturel Suisse, Paris, France

2016

– *We Dissolve*, Kunsthalle Sankt Gallen, Saint-Gall, Suisse

– *All is porous*, BolteLang, Zürich, Suisse

Publications (sélection) :

2019

– *Konkrete Gegenwart*, Édition Museum Haus Konstruktiv, Zürich

2018

– *Fountain*, coécrit Thogdin Ripley, Co-édition Rollo Press et Assembly Point

Presse (sélection) :

2019

– « *Vanessa Billy, Conversation* », Interview by Mousse Magazine, Février

– Elena Magini, « *Vanessa Billy: The White Goddess* », Flash Art, Mars

2018

– Urs Bühler, « *Glut und Tränen* », Neue Zürcher Zeitung, Décembre

– Claudia Jolles « *Vanessa Billy - Tränen für St. Peter* », Kunstbulletin, December

2017

– Isaline Vuille, « *Le vivant et le déchet* », Le Phare n° 25, Janvier

2016

– Javier Hontoria, Review, Artforum, Novembre

– Deborah Keller, « *Vanessa Billy* » Kunstbulletin, Novembre

AUTOUR DE JUIN – AOÛT 2019 L'EXPOSITION

RENDEZ-VOUS

mercredi 26 juin, 14h - 16h

FAITES VOS JEUX : LA KERMESSA

Clara Gensburger / La Machine à performer.

Après 6 ateliers menés auprès d'un groupe d'enfants accueilli par l'association le Fil D'Ariane / SESSAD de Nevers, centrés sur la découverte et la réactivation de performances historiques de l'art contemporain, une restitution ludique et participative est organisée sous la forme d'une kermesse dans le parc thermal.

du mardi 2 au dimanche 7 juillet

LA FABRIQUE

En partenariat avec le 64ème Salon de Montrouge, le Parc Saint Léger accueille les artistes Flora Bouteille, François Dufeil, Pauline Lecerf et Maxime Testu pour une résidence collective d'un mois sous le commissariat de Léo Guy-Denarcy. Une présentation de leur travail sera visible dans le Pavillon des Sources du parc thermal.

VISITES

**dimanches 9 juin, 21 juillet
et 25 août, 16h**

VISITES COMMENTÉES DE L'EXPOSITION

ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE

**samedis 22 juin, 6 et 27 juillet,
16h - 18h**

AUTOUR DE L'EXPOSITION

Trois ateliers de pratique permettront d'approfondir les thématiques traitées dans l'exposition.

Gratuit, sur inscription.

ATELIER D'ÉCRITURE

samedi 24 août, 10h - 17h

AVEC PIERRE BASTIDE

Gratuit, sur inscription.

ATELIERS EN FAMILLE

dimanche 7 juillet, 15h

VISITE, ATELIER ET GOÛTER

À partir de 5 ans.

Gratuit, sur inscription.

vendredi 19 et samedi 20 juillet

PARTIR EN LIVRE

14h - 16h

Atelier d'initiation à la fabrication de flip-book conduit par la réalisatrice Inès Bernard-Espina.

16h - 18h

Lecture en collaboration avec l'association Lire et faire lire.

Gratuit, sur inscription.

Vernissage le 07 juin à partir de 17h
Exposition du 08 juin au 25 août 2019
Ouverture du mardi au dimanche, de 14h à 19h et sur rendez-vous
Entrée libre

Contact presse : Clément Guignard
clement.guignard@parcsaintleger.fr

**PARC SAINT LÉGER
CENTRE D'ART CONTEMPORAIN**

avenue Conti
F-58320 Pougues-les-Eaux
tél. +33 (0)3 86 90 96 60
www.parcsaintleger.fr

région **BOURGOGNE
FRANCHE-COMTE**

Nièvre
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

L'exposition bénéficie du soutien de :

fondation suisse pour la culture
prshelvetia

Faites vos jeux bénéficie du soutien de :

Le Parc Saint Léger est membre de d.c.a.,
association pour le développement des centres d'art,
et de Arts en résidence – Réseau national.

