

BALICE HERTLING

GALERIE

“The negative version of the official version of things”

Curated by Julie Beauflis

May 19—June 19, 2021

Beneath the official version of history, other unofficial versions often develop, like film negatives from a series of photos. These can be histories with a capital “H,” as much as popular stories that are transmitted from generation to generation, from lips to ears. In “What Is the Contemporary?” Agamben writes : “The ones who can call themselves contemporary are only those who do not allow themselves to be blinded by the lights of the century, and so manage to get a glimpse of the shadows in those lights, of their intimate obscurity.”¹ History, as we know it, and as we are included in it, forms around the writings of those who have won wars, conquered kingdoms, imposed laws, and had the chance to tell the stories of those struggles. The voices of others—the oppressed, the dissenting—are heard in other ways. Surviving through writing and visual arts, these voices are shared like underlying testimonies, though they are no less precious and no less authentic. Through the power of their narratives and the strength of their images, these alternative histories sometimes even succeed at overriding the official version.

On a scale beyond that of our world, the universe contains matter that is both visible and invisible to our human eyes. The latter is what astrophysicists call “dark matter,” which, according to recent studies, is much more dense and widespread than visible matter. Its presence is detected because it takes up a great deal of space and thus maintains the compact order of visual elements. As such, luminous matter and dark matter balance one another throughout the universe.

Drawing from this metaphor, the concept here is to show how the practices of 11 contemporary artists exist and coexist in the world today. Each is situated within a constellation of references from personal experience, popular culture, and pieces of western and non-western art history. Looking at their work, we can reflect on what it means to be “contemporary” today, and what it means to have access to so many references simultaneously. The omnipresence of social media leads us to reconsider the origins of information, to toggle between public and private, to follow or not to follow a profile illuminated by its number of followers. Faced with multiple versions of the same fact or story, we must question the authenticity of the source, the sovereignty of which is challenged each time. Although this constant questioning can at times be disconcerting, it can also become valuable by allowing for a multiplicity of perspectives and a diversity of narratives. At a time when certain large companies have as much or even more power than governments, the relationship between official and unofficial is no longer binary but gives way to an assembly of voices. The selection of criteria for determining the value of one narrative over another remains as relevant as ever.

The current exhibition proposes to see how, in this contemporary era, artists make visible what might not be already, what is held in the shadows by a light too blinding.

J.B

---

¹ Giorgio Agamben, “What is the Contemporary?” in *What is an Apparatus?* and *Other Essays* (Stanford University Press, 2009), 45.

BALICE HERTLING

GALERIE

A series of photographs by **Mona Varichon** reroutes and rewires the “Mothers/daughters” advertising campaign of the brand Comptoir des Cotonniers, an emblem of the 2000s-era parisian. The artist had family members pose dressed in her personal collection of Com8 clothes, a mythical brand founded in 1998 by the rapper Joey Starr. **Nicolas Faubert** proposes a performance that takes place live in the exhibition space in which certain movements have been pre-choreographed to resonate with the pieces in the gallery, while others remain improvisatory. These moments when the body is free opens up an infinite number of possibilities. Drawing on excerpts of choreographic work he has produced in recent years, **Benjamin Karim Bertrand** presents videos that function as moments of research or unfinished phrases, which take place behind the scenes and offer insight into the continuous training that lend rhythm to his dance practice. **Rafik Greiss** presents an installation that brings together a photograph taken during the 2011 Egyptian revolution with braille signs fixed to the floor. The break imposed by the braille reminds us of the limits that govern our movements in urban environments, how we choose to navigate them or not, and how we distinguish between the private and public spheres. How, the question becomes, do we delimit our own space from that of others, and how can these spaces coexist with one another? The piece by **Laura Owens** exists as a graphic rendition of the artist herself through a subtle *mise en abîme*. The lightness of the line and the vibrant presence of the colors create a hypnotizing effect through which the relationship to the motif is palpable and the materiality of the painting is magnified. One aspect of **Louise Lawler**'s work is to document the life of images. The one selected here shows another artist's work from a new angle : her own. Her photographs of the installation show hidden sides of a public exhibition such that her mode of documentation becomes the work itself and her personal story becomes as legitimate as the official press release. The bas-relief sculptures in bronze were recently made by **Morgan Courtois**. The textural effects of these fragments that appear accidentally during their production refer to the irregularities of the skin. Like layers that have been shed or cast off, they are the trace of past events, a record of the marks that have been left. **Jacob Eisenmann** founded his holding company in 2017. Here, he displays a series of cloth gloves he has made by hand and which take on a new dimension during our current health crisis. As items of style that don't actually protect against the virus, these gloves nod to the attempts at protection we all create, whether they are effective or unfounded. **Julie Beaufils** presents a recent painting in which the coating is particularly light and the colors have soaked into the canvas. The setting slightly resembles an inversion and the diluted aspect of the pigments creates a washed-out effect that attenuates the expressiveness of the painting like a muted presence. The slender, 3D-printed sculpture that **Kim Farkas** has placed in the gallery space could be described as an empty shell containing slips of paper to be burned as ancestral offerings. Frozen by the resin, the ephemeral character of their function has vanished and instead they remain as ghostly hauntings. Visible in transparency, their presence remains underlying. **Lucas Arruda**'s drawing was created during a journey into the Brazilian forest. Sketched quickly into a notebook, it refers to the mythological creature Curupira, a figure both loved and feared in the indigenous folklore. This is the other side of the Brazilian jungle from the heavenly and spectacular one pushed by the tourist offices. The presence of Curupira is an illustrated metaphor of the secret character of the tropical forest, inhabited by spirits that are often hostile to human presence.

“The negative version of the official version of things”

Organisé par Julie Beaufile

du 19 mai au 19 juin 2021

Souvent, sous la version officielle d'une histoire, se développe une ou plusieurs versions officieuses, comme le film négatif d'une série de photos. Il peut s'agir de l'histoire avec un grand H comme des histoires populaires, celles qui se transmettent de générations en générations, de bouches à oreilles. Dans " Qu'est-ce que le contemporain?", Agamben écrit : " Être contemporain, c'est ne pas se laisser aveugler par les lumières du siècle mais voir aussi les parts d'ombre"¹. L'histoire, telle que nous la connaissons et telle qu'elle nous est inculquée, s'articule autour des écrits de ceux qui ont gagné des guerres, conquis des royaumes, imposé des lois, et ont eu l'opportunité de raconter leurs combats. La parole des autres - les dominés, les dissidents - existe de manière différente. Elle subsiste la plupart du temps à travers les arts visuels et l'écriture et se diffuse comme un témoignage sous-jacent. Mais elle n'en est pas moins précieuse, ni moins authentique. Il arrive même qu'elle prédomine la version officielle par la puissance de son récit et la force de ses images.

Sur une plus grande échelle que celle de notre monde, l'univers contient de la matière visible et de la matière invisible pour nos yeux humains, c'est ce qu'on appelle la "matière sombre" en astrophysique. Selon des études récentes, cette matière sombre est bien plus dense et répandue que la matière visible. On détecte sa présence parce qu'elle occupe beaucoup d'espace et en cela, maintient l'ordre compact des éléments visibles. Ainsi, matière lumineuse et matière sombre s'équilibrent au sein de l'univers.

A partir de cette métaphore, le concept ici est de montrer comment la pratique de onze artistes contemporains existe et cohabite dans le monde actuel. Tous se situent au cœur d'une constellation de références issues de différentes cultures populaires, de parties de l'histoire de l'art occidental et non-occidental, et d'une expérience personnelle. En regardant leur travail, on peut réfléchir sur ce que veut dire aujourd'hui "être contemporain" et avoir accès à tant de références simultanément. Avec l'omniprésence des réseaux sociaux, il s'agit de naviguer entre l'officiel et le personnel, remettre en questions l'origine d'une information, suivre ou non un profil mis en lumière par son nombre de *followers*...Face aux diverses versions d'un même fait ou d'une même histoire, se pose la question de l'authenticité de la source. Sa souveraineté est chaque fois remise en cause. Si elle est parfois déroutante, cette constante remise en question est intéressante dans le sens où elle permet la multiplicité des points de vue et la diversité des récits. A l'heure où certaines grandes compagnies ont autant, voire plus de pouvoir que des états, la relation entre officiel et officieux n'est plus binaire mais donne place à une assemblée de voix. La question du choix des critères pour évaluer la valeur d'un récit par rapport à un autre demeurant plus actuelle que jamais.

La présente exposition propose de voir comment, dans cette contemporanéité, les artistes rendent visible ce qui ne l'est pas immédiatement ou ce qui est maintenu dans l'ombre par un visible trop éblouissant.

J.B

---

¹ Giorgio Agamben, "What is the Contemporary?" in "*What is an Apparatus?*" and *Other Essays* (Stanford University Press, 2009), 45.

Une série de photographies de **Mona Varichon** détourne la campagne de publicité "Mères/filles" de la marque Comptoir des Cotonniers, emblématique des années deux-mille et de la figure de la parisienne, en faisant poser des membres de sa famille habillés avec sa collection personnelle de vêtements Com8, marque mythique fondée en 1998 par le rappeur Joey Starr. **Nicolas Faubert** propose une performance qui se déroule en direct dans l'espace de l'exposition. Certains mouvements sont travaillés en amont et résonnent avec les pièces disposées dans la galerie, mais il reste une part d'improvisation. Ce moment où le corps est libre ouvre une infinité de possibilités. Les vidéos de **Benjamin Karim Bertrand** sont des extraits du travail chorégraphique qu'il a produit ces dernières années. Ce sont des moments de recherche, des phrases inachevées, qui ont lieu dans l'envers du décor et rendent compte de l'entraînement continu qui rythme sa pratique de la danse. **Rafik Greiss** présente une installation qui réunit une photo prise durant la révolution égyptienne de 2011 et des signes de braille fixés au sol. L'arrêt imposé par le braille, rappelle les limites qui régissent nos mouvements dans l'environnement urbain et interroge sur comment nous choisissons de les contourner ou pas. Alors, se pose la question de comment distinguer la sphère privée au sein de l'espace public ; comment délimiter la sienne par rapport à celle des autres et comment les faire cohabiter ? La pièce de **Laura Owens** existe ici un peu comme la version graphique d'elle-même à travers une subtile mise en abîme. La légèreté du trait et la présence vibrante des couleurs rendent l'œuvre hypnotique. Le rapport au motif est palpable, mais on peut aussi voir des signes. A travers eux, la matérialité de la peinture est magnifiée. Un des aspects du travail de **Louise Lawler** est de documenter la vie des images. Celle sélectionnée ici montre l'œuvre d'un autre artiste sous un nouvel angle : le sien. Ses photographies de l'installation donnent à voir les faces cachées d'une exposition publique ; sa façon de la documenter devient une œuvre à part entière, une histoire personnelle aussi légitime que le communiqué de presse officiel. Les sculptures de **Morgan Courtois** sont des bas-reliefs en bronze réalisés récemment représentant des fragments. Les effets de texture apparus accidentellement lors de leurs réalisations font référence aux irrégularités de la peau. Comme des mues, elles sont la trace d'événements passés et des marques qu'ils ont laissées. **Jacob Eisenmann** fonde sa société de holding en 2017. Ici, il expose une série de gants en tissu qu'il a confectionnés à la main. En cette période de crise sanitaire, ils prennent une nouvelle dimension. Ils ne protègent pas du virus et certains sont élégants. C'est un clin d'œil aux tentatives de protection que chacun crée, qu'elles soient efficaces, censées ou infondées. **Julie Beaufls** présente une peinture récente. Ici l'enduit est particulièrement léger et les couleurs ont imbibé la toile. L'endroit ressemble un peu à un envers et l'aspect dilué des couleurs crée un effet délavé. Cela atténue l'expressivité du tableau, comme une présence en sourdine. **Kim Farkas** installe dans l'espace une sculpture longiligne. Imprimée en 3D, il la décrit comme une coquille vide, à l'intérieur de laquelle sont glissées des offrandes en papier, destinées à être brûlées en l'honneur des ancêtres. Figées par la résine, le caractère éphémère de leur fonction a disparu et elles perdurent de manière presque fantomatique. Visibles en transparence, leur présence est sous-jacente. Le dessin de **Lucas Arruda** a été réalisé lors d'un voyage en forêt au Brésil. Croqué rapidement sur un carnet, il fait référence à la créature mythologique *Curupira*, figure adorée et crainte du folklore indigène. C'est l'autre visage de la jungle brésilienne, différent de celui, à la fois paradisiaque et spectaculaire, véhiculé par les offices de tourisme. La présence de *Curupira* est une métaphore illustrée du caractère indomptable et secret de la forêt tropicale, peuplée d'esprits et souvent hostile à la présence humaine.