

IMAGINE!

Édito

Foreword

Olivier Bianchi

Maire de la Ville de / Mayor of Clermont-Ferrand
Président de / President of Clermont Auvergne Métropole

Isabelle Lavest

Adjointe à la politique culturelle, Ville de /
Deputy for cultural policy City of Clermont-Ferrand
Vice-Présidente / Vice-president
Culture Clermont-Auvergne-Métropole

Imagine !

Rossy de Palma

Marraine du / Patron of the FITE

Depuis toujours l'Auvergne oscille entre savoir-faire patrimonial et nécessité d'innovation, ce qui en fait un territoire d'expérimentation, de curiosité et d'audace. Dix ans que le FITE nous aiguillonne pour nous faire toucher du doigt la mutation de nos sociétés à travers le médium textile, son histoire, ses traditions, ses contradictions.

Ce festival étandard traduit toute la force d'un territoire Massif central : le patrimoine dentellier, la tapisserie, les filatures, les teinturiers, les cultures agricoles qui en découlent, les savoir-faire.

Clermont-Ferrand abrite au sein du musée Bargoin la plus importante collection de textiles nomades extra-européens, ce qui en fait un centre de conservation quasi unique au monde.

Incontestablement le FITE est un Ambassadeur qui porte les valeurs que Clermont-Ferrand souhaite défendre pour le titre de « Capitale européenne de la culture ».

Chaque relation tissée au long cours avec des artistes, des créateurs nationaux et internationaux renforce notre conviction que la culture est l'axe pivot de notre engagement politique.

J'« imagine » avec vous un territoire fier de son héritage riche d'un futur responsable.

J'Imagine ma ville Capitale européenne de la culture !

Auvergne has always oscillated between the heritage know-how and the need for innovation, which makes it a territory of experimentation, curiosity and audacity. For 10 years now, the FITE has been spurring us to explore the mutations of our societies through the textile medium, its history, its traditions and its contradictions.

This flagship Festival expresses all the strengths of the Massif central: lace-making, tapestry, spinning mills, dyers, the farming resulting from those activities, the know hows.

Clermont-Ferrand is home to the Bargoin Museum, which houses the largest collection of non-European textiles, making it a unique preservation center in the world.

The FITE is obviously a great ambassador; it carries the values that Clermont-Ferrand wishes to defend for the title of "European Capital of Culture".

All the relationships woven over time with the artists and the national and international creators reinforce our conviction that culture is the axis of our political commitment.

With you, I *imagine* a territory that is proud of its heritage in a responsible future.

With you, I *imagine* my city as the European Capital of Culture!

Imagine imagine imagine
Imagine que tu imagines
Imagine que j'imagine
Imagine que l'on imagine ensemble
Imagine que l'on s'imagine en train d'imaginer l'image même de l'imagination
Je Ferme les yeux et j'Imagine

J'Imagine la Liberté
J'Imagine l'Amour
J'Imagine la Paix
J'Imagine la Nuit
J'Imagine que la lune me regarde

J'Imagine l'odeur de la pluie qui vient juste de tomber
J'Imagine l'être Aimé
J'Imagine le reflet de mon regard dans son regard

Imaginer de loin c'est aussi possible
J'imagine le contact doux de la peau du visage de ma mère ou celle des mains de mon père...
Je me laisse donc emporter par la bonne Imagination et je refuse la mauvaise Imagination, ton Super-pouvoir est illimité...
Tu es le dernier refuge d'une réalité désormais inimaginable
Imagine imagine imagine car imaginer c'est créer.

Imagine imagine imagine
Imagine that you imagine
Imagine that I imagine
Imagine that we imagine together
Imagine that we imagine ourselves while we imagine the very image of imagination
I close my eyes and imagine
I Imagine freedom
I Imagine Love
I Imagine Peace
I Imagine the Night
I Imagine the moon is watching me

I Imagine the smell of the rain that has just fallen
I Imagine the Loved One
I Imagine the reflection of my look in his eyes

To imagine from afar is also possible
I imagine the soft feel of the skin of my mother's face or of that of my father's hands...
I let myself be carried away by the good Imagination and I refuse the bad Imagination, your Super-power is unlimited...
You are the last refuge of a now unimaginable reality
Imagine imagine imagine, because imagining is creating.

Édito d'Olivier Bianchi et d'Isabelle Lavest	04
<i>Imagine !</i> par Rossy de Palma	05
Christine Athenor, Christine Bouillooc et Thomas Leveugle · Introduction	08
Simon Njami · Imaginer	10
Christine Bouillooc · Un musée d'un nouveau genre ? Les collections textiles extra européennes au musée Bargoin, bientôt 30 ans... et ensuite ?	18
Christine Athenor · À propos du mouvement artistique textile depuis les années 60 en Europe	22

Imagine ! / L'exposition

HS_Projets, Puzzle Live - Béatrice Berne, et Ameyes Aït-Oufella · Une exposition à voir et à entendre	34
--	----

Imagine une nouvelle histoire commune

Gustavo Caboco · Encontros di-fusos, Extensão Wapichana et Não <i>Apagarão Nossa Memória [Museu Nacional do Rio de Janeiro]</i>	36
Severija Incirauskaitė-Kriaunevičienė · Sports at Home	38
Miglė Lebednykaitė et Živilė Paipulaitė · Carpet of Sashes	40
Cécile Demoncept · Cousin funéraire et Fragment d'étoffe	42
Mehdi-Georges Lahiou · HE TOLD ME YOU MAY HAVE 48	44
Roméo Mivekannin · Série « Histoire(s) d'un enlèvement amoureux »	46
Eglé Ridikaitė · The Remnant of the Priest's Carpet	48

Imagine un monde nouveau soucieux de l'environnement

Vanessa Barragão · Mykos	52
Arnaud Cohen · Winter over Europe, la tapisserie d'Aubusson	54
Morta Jonynaitė · The Grand Fungi Net	56
Ana Silva · Agua 007, Agua 023 et Agua 025	58
Moffat Takadiwa · The Tengwe Farms 2019 (b)	60

Imagine de nouvelles pratiques artistiques et de consommation

Amina Agueznay · Mujah	64
Eglé Ganda Bogdanienė · Red Tape	66
Christine Bouillooc · Bojagi	68
Christine Bouillooc · Durumagi de Chunghie Lee	70
Krista Leesi · Herringbone	72
Solenne Ducos-Lamotte · Rainbow Valley Skirt de Peter Taylor	74
White Moths · Sheep droppings of wool	76

Imagine un nouveau corps et de nouvelles matières pour le parer

Charlotte Croissant · Jupe Chitonni	80
Lina Jonikė · Self-portrait	82
Jurga Šarapova · série « Cocoon Masks »	84
Jeanne Vicérial · Robe épine dorsale (Petite version)	86

Imagine un monde où humour et illusion se mêlent

Guda Koster · Superhero, Invisible green, In the Arms of Morpheus et Wrapped up	90
Charlotte Croissant · Pua kumbu	92
Laima Oržekauskienė · Série « To Be Together. Respect / Tibetan Scarf KHATA »	94
Joana Vasconcelos · Golden Mount	96
Monika Žaltauskaitė Grašienė-Žaltė · Sacrament	98

Foreword by Olivier Bianchi and Isabelle Lavest	04
<i>Imagine !</i> by Rossy de Palma	05
Christine Athenor, Christine Bouillooc and Thomas Leveugle · Introduction	08
Simon Njami · Imagine	10
Christine Bouillooc · Moving towards a new type of museum? The Bargoin Museum's non-European Textile Department will soon be thirty years old... so what's the next step?	18
Christine Athenor · About the textile art movement since the 1960's in Europe	22

Imagine ! / The exhibition

HS_Projets, Puzzle Live - Béatrice Berne, Ameyes Aït-Oufella and HS_Projets · Seeing and hearing an exhibition	34
---	----

Imagine a new common history

Gustavo Caboco · Encontros di-fusos, Extensão Wapichana et Não <i>Apagarão Nossa Memória [Museu Nacional do Rio de Janeiro]</i>	36
Severija Incirauskaitė-Kriaunevičienė · Sports at Home	38
Miglė Lebednykaitė et Živilė Paipulaitė · Carpet of Sashes	40
Cécile Demoncept · Funeral cushion and Fragment of fabric	42
Mehdi-Georges Lahiou · HE TOLD ME YOU MAY HAVE 48	44
Roméo Mivekannin · « Histoire(s) d'un enlèvement amoureux » serie	46
Eglé Ridikaitė · The Remnant of the Priest's Carpet	48

Imagine a new world concerned with the environment

Vanessa Barragão · Mykos	52
Arnaud Cohen · Winter over Europe, la tapisserie d'Aubusson	54
Morta Jonynaitė · The Grand Fungi Net	56
Ana Silva · Agua 007, Agua 023 and Agua 025	58
Moffat Takadiwa · The Tengwe Farms 2019 (b)	60

Imagine new ways of making art and consuming

Amina Agueznay · Mujah	64
Eglé Ganda Bogdanienė · Red Tape	66
Christine Bouillooc · Bojagi	68
Christine Bouillooc · Durumagi of Chunghie Lee	70
Krista Leesi · Herringbone	72
Solenne Ducos-Lamotte · Rainbow Valley Skirt of Peter Taylor	74
White Moths · Sheep droppings of wool	76

Imagine a new body and new materials to adorn it

Charlotte Croissant · Chitonni Skirt	80
Lina Jonikė · Self-portrait	82
Jurga Šarapova · "Cocoon Masks" serie	84
Jeanne Vicérial · Backbone dress (Small version)	86

Imagine a world where humor and illusion intertwine

Guda Koster · Superhero, Invisible green, In the Arms of Morpheus and Wrapped up	90
Charlotte Croissant · Pua kumbu	92
Laima Oržekauskienė · Série « To Be Together. Respect / Tibetan Scarf KHATA »	94
Joana Vasconcelos · Golden Mount	96
Monika Žaltauskaitė Grašienė-Žaltė · Sacrament	98

Saison Croisée France – Portugal 2022

Édito de l'Institut Français	102
------------------------------	-----

HS_Projets et Ideias Emergentes · La Saison Croisée à l'origine d'une collaboration...	102
Cláudia Melo · From Skin to Skin	103

Hernâni Reis Baptista · Bailarina et Fumo e espelhos	104
--	-----

Joana BC · At the beach	106
-------------------------	-----

Hugo Brazão · Île du Dôme	108
---------------------------	-----

Alexandre Camarao · GHOSTS A and GHOSTS B et SHEEPS	110
---	-----

Filipe Cortez · Skins et Sans titre, série « Canvas Skin »	112
--	-----

Ana Lima Netto · Uma geração vai e outra vem	114
--	-----

Olga Noronha · Sans titre et β Créatures	116
--	-----

Rute Rosas · Olho-te et Sopro Vermelho	118
--	-----

Pedro Ruiz · Sans-titre et Tapete voador - Alegoria	120
---	-----

Manuel Santos Maia · Configura-se em função da origem, não da memória, mas daquilo que não aconteceu ainda. (ucronia) _ II	122
---	-----

Isabel Maria Fernandes · Le Paço dos Duques de Bragança accueille <i>Imagine</i> !	124
---	-----

Garance Alves · Communautés	128
-----------------------------	-----

Joël Andrianomearisoa · FAUNA FLORA TORMENTA PERFECTA	130
---	-----

Sabine Cibert · série « Eau vive »	132
------------------------------------	-----

Arnaud Cohen · Winter over Europe – Tapestry 2 (le déjeuner sur l'herbe) et Winter over Europe – Tapestry 3 (le pliant)	134
--	-----

Lucile Drouet · Colonne	136
-------------------------	-----

Majida Khattari · Défilé de l'errance	138
---------------------------------------	-----

Rieko Koga · Departure, My Soul et Passé-Présent-Futur	140
--	-----

Roméo Mivekannin · Adire	142
--------------------------	-----

Pascal Monteil · Sade et le Pape et série « Mon Dieu ! Mon Dieu, dans quel monde m'as-tu jeté ! »	144
--	-----

Cécile Ndiaye · En attendant le retour des bêtes sauvages	146
---	-----

ENSATT + ESMAE 2022 · Imagine – nos paysages dedans/dehors	148
--	-----

Les jeunes de demain

Elisabeth Berthon · Verdures	160
------------------------------	-----

Et si écologie rimait avec imagination	162
--	-----

Sabine Cibert · La part manquante	166
-----------------------------------	-----

Guda Koster à mille formes	170
----------------------------	-----

Projets exploratoires

Stéphanie Gonnord · <i>Imagine...</i>	174
---------------------------------------	-----

Severija Incirauskaitė-Kriaunevičienė · In Someone Else's Shoes	176
---	-----

Cie Anou Skan · La Barque	178
---------------------------	-----

Fusion végétalis	180
------------------	-----

Sarah Momesso et Béatrice Korc · L'imaginaire pour salut	184
--	-----

Mécènes	186
---------	-----

Biographies	188
-------------	-----

Remerciements	196
---------------	-----

Credits	200
---------	-----

France-Portugal Season 2022

Foreword by the French Institute	102
----------------------------------	-----

HS_Projets et Ideias Emergentes · The Cross-Cultural season at the origin of a collaboration...	102
Cláudia Melo · From Skin to Skin	103

Hernâni Reis Baptista · Bailarina et Fumo e espelhos	104
--	-----

Joana BC · At the beach	106
-------------------------	-----

Hugo Brazão · Île du Dôme	108
---------------------------	-----

Alexandre Camarao · GHOSTS A and GHOSTS B and SHEEPS	110
--	-----

Filipe Cortez · Skins and Sans titre, série « Canvas Skin »	112
---	-----

Ana Lima Netto · Uma geração vai e outra vem	114
--	-----

Olga Noronha · Untitled and β Créatures	116
---	-----

Rute Rosas · Olho-te and Sopro Vermelho	118
---	-----

Pedro Ruiz · Untitled and Tapete voador - Alegoria	120
--	-----

Manuel Santos Maia · Configura-se em função da origem, não da memória, mas daquilo que não aconteceu ainda. (ucronia) _ II	122
---	-----

Isabel Maria Fernandes · The Paço dos Duques in Bragança welcomes <i>Imagine</i> !	124
---	-----

Garance Alves · Communautés	128
-----------------------------	-----

Joël Andrianomearisoa · FAUNA FLORA TORMENTA PERFECTA	130
---	-----

Sabine Cibert · "Eau vive" serie	132
----------------------------------	-----

Arnaud Cohen · Winter over Europe – Tapestry 2 (le déjeuner sur l'herbe) and Winter over Europe – Tapestry 3 (le pliant)	134
---	-----

Lucile Drouet · Colonne	136
-------------------------	-----

Majida Khattari · Défilé de l'errance	138
---------------------------------------	-----

Rieko Koga · Departure, My Soul and Past-Present-Future	140
---	-----

Roméo Mivekannin ·

Roméo Mivekannin

À PROPOS DE / ABOUT *Dejanine enlevée par le centaure Nessus, d'après Guido Reni*, 2021,
L'enlèvement des filles de Leucippe, d'après Rubens, 2021,
Le rapt d'Europe, d'après Titien, 2021,
Nymphée enlevée par un faune, d'après Alexandre Cabanel, 2021,
L'enlèvement d'Hélène, d'après Guido Reni, 2021

Roméo Mivekannin : Je m'appelle Roméo Mivekannin et je suis originaire du Bénin. Je suis né en Côte d'Ivoire en 1986 et ai fait mes études en France. À un moment donné, j'ai eu besoin de me reconnecter avec mes racines et c'est en partie pour cela que mon travail va souvent puiser dans un matériel ancestral qui interroge la mémoire, l'histoire et les archives.

Matthieu Poinot : Pouvez-vous procéder à une description sensible de l'œuvre pour des personnes qui seraient malvoyantes ?
RM : C'est très complexe d'en parler à quelqu'un qui ne voit pas. En fait je propose un dispositif d'installation à partir de vieux draps trouvés en France, qui constituaient à l'époque des trousseaux donnés en dot aux jeunes mariées. Je les fais macérer longtemps dans ce que j'appelle des bains d'élixirs, qui sont en fait des liquides utilisés pendant les rituels et les cérémonies vaudous au Bénin, qui est une société où le rapport à l'initiation et au rituel est très fort. Ces draps, avec toute l'histoire qu'ils ont, sont un support pour faire émerger l'histoire et aborder tout cet imaginaire de l'enlèvement amoureux, de l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine. Après ces bains, leur texture devient très particulière, marbrée. Émergent alors ces scènes dans lesquels mon portrait revient à chaque fois sur les corps enlevés, peints à l'acrylique noir. Au sein de l'installation il y a un dispositif complètement contemporain où l'on donne l'espace à des voix féminines qui expliquent leur rapport à l'amour dans le monde contemporain. C'est une manière de convoquer la mémoire et en même temps de réinterroger les imaginaires ; pour moi ce sont comme des linceuls que je peins dans l'espoir d'opérer une libération.

MP : Pouvez-vous en dire un peu plus sur la taille de ces installations ?

RM : Quand je ferme les yeux je le vois comme une espèce de voyage, comme une porte ouverte aux imaginaires. J'imagine l'installation comme une chambre labyrinthique dans laquelle on se promène d'un endroit à un autre et qui n'a pas forcément de points de départ et d'arrivée. Ces toiles sont à l'échelle presque humaine et devant elles on ne sait pas si on est en face d'une peinture ou d'une scène de théâtre.

MP : Qu'est-ce que serait pour vous cette question d'*Imagine* ! ?

RM : *Imagine* c'est très vague, pour moi ça me fait penser à cette fameuse chanson que tout le monde connaît de John Lennon, mais si on va un peu plus loin c'est vraiment la porte ouverte aux imaginaires et au voyage. C'est pour ça que je vais vous citer une belle phrase de Céline que j'aime beaucoup dans *Voyage au bout de la nuit* : « Voyager, c'est bien utile, ça fait travailler l'imagination. »

Tout le reste n'est que déceptions et fatigues. Notre voyage à nous est entièrement imaginaire. Voilà sa force. Il va de la vie à la mort. Hommes, bêtes, villes et choses, tout est imaginé. C'est un roman, rien qu'une histoire fictive. Littré le dit, qui ne se trompe jamais. Et puis d'abord tout le monde peut en faire autant. Il suffit de fermer les yeux. C'est de l'autre côté de la vie. » Pour moi *Imagine* ! c'est ça.

Dans ce monde où nous sommes face au chaos, que peut-on faire à part rêver et laisser la porte ouverte à d'autres imaginaires ? En tout cas, je me suis donné la chance de créer d'autres perspectives. Et c'est à cela que me fait penser cette édition du festival.

Romeo Mivekannin: My name is Romeo Mivekannin and I am originally from Benin. I was born in the Ivory Coast in 1986 and I studied in France. At some point, I needed to reconnect with my roots and that is partly why my work often draws on ancestral material and questions memory, history and archives.

Matthieu Poinot: Can you give a description of the work for people who are visually impaired?

RM: It is very complex to talk about it to someone who cannot see. It's an installation device based on old sheets found in France that were at the time trousseaux given as dowries to newlyweds. I macerated them for a long time in what I call elixir baths, which are in fact liquids used during voodoo ceremonies in Benin. Voodoo is a society in which initiation and rituals are very important. These sheets, with all their history, are a medium to make history emerge and to approach all this imaginary of "love abduction", from Antiquity until contemporary times. After the baths, their texture becomes very special, marble-like. Those scenes then appear, and in the scenes my portrait returns each time on the kidnapped bodies painted with black acrylic. Within the installation there is a completely contemporary device in which we give space to female voices explaining their relationship to love in the contemporary world. It is a way of summoning memory and at the same time re-interrogating the imaginary; for me they are like shrouds that I paint in the hope of bringing about liberation.

MP: Can you say a little about the size of these installations?

RM: When I close my eyes I see it as a kind of journey, as an open door to the imaginary. I imagine the installation as a maze room in which one walks from one place to another and which does not necessarily have points of departure and arrival. These images are almost on a human scale and in front of them you don't know if you are in front of a painting or a theater stage.

Roméo Mivekannin
Dejanine enlevée par le centaure Nessus, d'après Guido Reni,
série « Histoire(s) d'un enlèvement amoureux »
Toulouse, 2021
Acrylique et bains d'élixir sur toile libre
260 x 171 cm
Courtesy Galerie Cécile Fakhoury, Abidjan - Dakar - Paris
© Gregory Copitet

Roméo Mivekannin
Dejanine enlevée par le centaure Nessus, d'après Guido Reni, « Histoire(s) d'un enlèvement amoureux » series
Toulouse, 2021
Elixir bath and acrylic on loose canvas
260 x 171 cm
Courtesy Galerie Cécile Fakhoury, Abidjan - Dakar - Paris
© Gregory Copitet

Joana Vasconcelos

À PROPOS DE / ABOUT **Golden Mount**, 2021

Matthieu Poinot : Bonjour Joana, voudriez-vous présenter ainsi que votre démarche artistique ?

Joana Vasconcelos : Je suis Joana Vasconcelos, née en 1971 à Paris. Je vis et je travaille à Lisbonne. Je suis une artiste portugaise. Je poursuis plusieurs démarches : la condition de la femme, la consommation, la durabilité de la planète et l'utilisation de l'eau. Je développe des projets autour du rôle de l'espace domestique et de sa transformation comme lieu d'inspiration, autour de la transformation de la maison comme lieu inspirant d'autres formes de regards du quotidien. J'utilise le textile, la céramique et d'autres matières, cela dépend de l'idée et du concept du projet que je développe. Si je parle de consommation, je choisis des objets du quotidien. Si je parle du rôle de la femme dans la société, j'utilise des casseroles, des tissus, cela dépend.

MP : Peux-tu nous parler de *Golden Mount* que tu as choisie pour l'exposition *Imagine !* ?

JV : L'idée de cette pièce est assez conceptuelle. Il s'agit d'inviter la perspective dans la peinture. La peinture normalement est bidimensionnelle, beaucoup de peintures représentent la nature et ont pour grand sujet le paysage, le *landscape*. Ici je cherche à créer la perspective, la tridimensionnalité, pour donner l'impression que tu es dans un paysage.

Cette pièce devient un paysage par sa tridimensionnalité. Elle sort du cadre, on a l'impression d'être dans les montagnes, dans un paysage étrange. Et en même temps, elle a une forte relation avec la peinture abstraite. Elle n'est pas figurative, elle ne représente rien. Elle comprend un ensemble très fort de couleurs qui établissent une relation entre les textiles réalisés à la main au crochet et les tissus que j'ai achetés en Thaïlande. Ainsi la soie voisine avec des volumes tricotés de même couleur. Ce ne sont pas des couleurs très intenses, ce sont plutôt des tons pâles, des couleurs de Thaïlande. Tu as l'impression que tu es dans une sorte de temple, pas seulement par le côté physique de l'œuvre et sa tridimensionnalité, mais aussi par la poésie des couleurs. Il y a une relation entre toi et la nature, les temples et les montagnes qui t'environnent.

On nous demande souvent si c'est le temple qui existe en Thaïlande, qui ressemble d'ailleurs à une montagne,¹ et c'est pour cette raison qu'on a intitulé l'œuvre *Golden Mount*, du nom du temple. L'œuvre réunit le paysage, les tissus, le *craft* et le jeu des couleurs et des textures entre le *landscape* et les tissus.

La nature n'est pas figurative, elle est plus abstraite, comme la peinture. Cette peinture ne représente rien, mais elle est physiquement représentative et pourtant elle est très abstraite. Est-ce qu'une œuvre peut être à la fois figurative et abstraite ? c'est La question ! J'ai fait cette œuvre de grande taille, car ainsi tu as l'impression d'ouvrir une fenêtre sur la nature face à toi. Un cadre est une façon d'enfermer et d'enfermer le paysage. Ici tu as l'impression

d'être dans le paysage, en train de le regarder à travers la fenêtre qui l'encadre d'une façon poétique.

MP : Qu'évoque *Imagine !* pour vous ?

JV : J'ai la chanson de John Lennon et Yoko Ono qui me vient. L'idée d'une utopie, d'un monde en paix, où il n'y a pas de race, de pays, où les gens sont traités de la même façon, où les religions n'ont pas de rôle.

MP : Quel lien entretenez-vous avec votre propre imagination ?

JV : J'ai un lien très sympa avec mon imagination, qui est la plus libre possible, et que je ne contrôle pas, heureusement.

MP : Dans votre travail vous faites des croquis ou vous vous laissez guider par la matière ?

JV : J'ai une idée que je dessine, puis avec mes équipes, des ingénieurs ou des architectes, je développe cette idée, mais je ne la change pas, je la construis telle qu'elle est.

¹ Temple Wat Saket, à Bangkok, *The Golden Mount*

Matthieu Poinot : Hello Joana, could you introduce yourself and your artistic approach ?

Joana Vasconcelos : I am Joana Vasconcelos. I was born in 1971 in Paris. I live and work in Lisbon. I am a Portuguese artist. I pursue several approaches, among which are the status of women, consumption, the sustainability of the planet and the use of water. I develop projects around the role of the domestic space and its transformation as a place of inspiration, around the transformation of the house into a place that changes the way we look at everyday life.

I use textile, ceramics and other materials, depending on the idea and the concept of the project I am developing. If I want to deal with consumption, I might choose everyday objects. If I'm dealing with the role of women in society, I can use pans, or fabrics, it depends.

MP : Can you tell us about *Golden Mount*, the work you chose for the *Imagine !* exhibition ?

JV : The idea with this piece is quite conceptual. It's about inviting perspective into the art of painting. Usually painting is two-dimensional; many works represent nature and have landscapes as their main subject. Here I tried to create perspective, using three dimensions to give the feeling that you are actually in the landscape.

The three dimensions make this piece become a landscape. The image goes out of the frame, it feels like you are in the mountains, in a strange landscape. And at the same time, it has a strong relationship with abstract painting. It is not figurative, it doesn't represent anything. It has a prominent set of colors which establishes a relationship between the handmade crochet textile and the fabrics I bought in Thailand.

Silk is thus placed next to knitted pieces of the same colors. The colors are not very intense, they are rather pale tones from Thailand. It makes you feel like you are in a kind of temple, not only because of the physical and three-dimensional aspect of the work, but also because of the colors' poetry. There is a relationship between the onlooker and nature, the temples and the mountains all around.

People often asked if this is the famous temple in Thailand, which actually looks like a mountain,¹ and that's why we called the work *Golden Mount*, after the temple. The work brings together the landscape, the fabrics, the craft and the colors and textures linking the landscape and the fabrics. Nature is not figurative, it is more abstract, like painting. This painting doesn't represent anything, it is physically representative and yet very abstract. Can a work be both figurative and abstract?

That's the question!

I made this work in a large format for it feels like you are opening a window on nature before you. A frame is a way of enclosing the landscape. Here you feel like you are in the landscape, looking at it through the window that frames it in a poetical way.

MP : What does *Imagine !* evoke for you ?

JV : John Lennon and Yoko Ono's song comes to me. The idea of utopia, of a world at peace, where there are no races, no countries, where people are treated in a spirit of equality, where religions have no role.

MP : What relationship do you have with your own imagination ?

JV : I have a very nice relationship with my imagination, which is as free as possible, and which I fortunately have no control over.

MP : In your work, do you make sketches or do you let the material guide you ?

JV : First I have an idea, then I draw the idea, then I develop it with my teams (engineers or architects), but I don't modify it, I build it as it is.

¹ The Wat Saket Temple in Bangkok is called *The Golden Mount*.

Joana Vasconcelos
Golden Mount
Lisbonne, Portugal, 2021
Crochet de coton fait à la main, soie, polyester, sur toile, contreplaqué
190 x 190 x 50 cm
Collection de l'artiste
© Joana Vasconcelos - ADAGP, Paris, 2022

Joana Vasconcelos
Golden Mount
Lisbonne, Portugal, 2021
Handmade cotton crochet, silk, polyester, on canvas, plywood
190 x 190 x 50 cm
Collection of the artist
© Joana Vasconcelos - ADAGP, Paris, 2022

Hugo Brazão

À PROPOS DE / ABOUT *l'Île du Dôme*, 2022

Le livre d'illustrations de science-fiction *Les îles d'Auvergne*¹, qui se place dans un monde futuriste dystopique où le niveau des eaux est monté au-dessus de 1000 mètres, nous raconte l'histoire de l'Auvergne réduite à un archipel formé par les plus hauts pics de la région. De la zone de Clermont-Ferrand, seulement une île est restée, formée par le dôme de lave du Puy de Dôme. Le protagoniste de cette histoire, Imago Sekoya, visite Liberty, l'une des cités de l'archipel. Liberty est construite sur la canopée d'une énorme forêt de séquoias. Ces arbres, au cours des ans, se sont retrouvés submergés et ont adapté leur système de racines à survivre sous l'eau et les humains ont construit une ville sur les troncs et les branches de ces arbres devenus aquatiques. Même si ce monde existe après une énorme catastrophe, la manière dont il est imaginé reste conforme à notre relation actuelle à la nature, une relation d'extraction et d'exploitation, sans changement sociétal significatif après la catastrophe. La seule différence est la topographie du paysage, sur laquelle l'homme toujours aussi narcissique se positionne en tant que supérieur. Ce travail spécifiquement fait pour le musée d'art Roger-Quilliot, offre une vision de ce changement, où la relation humaine avec la nature est renversée et les hommes prennent un chemin radicalement différent dans l'évolution. Ils développent un réseau de racines et leur peau se change et se transforme en pierre et écorce. Au final, ils deviennent eux-mêmes ces arbres-île. De la même façon que les séquoias de Liberty, ces humains enracinés deviennent statiques et prennent une part permanente au paysage, se transformant en écosystème soutenant d'autres vies plutôt que les dominant. Il est convenu et démontré que les arbres communiquent grâce à leur système complexe de racines et à leurs rhizomes fongiques. Si les humains devenaient des arbres, par quel biais se développerait la culture avec ce nouveau moyen de communication : développerions-nous un système nerveux commun ? Comment la mémoire opérerait-elle ? Développerions-nous une relation symbiotique entre les éléments de la société et l'environnement ? Prendrait-on autant que nous donnons ?

¹ Imago Sekoya, *Manuscrits* ; Tome 1, *Les îles d'Auvergne*, Doublevèbè Récup, 1993

In the science fiction graphic work *Les îles d'Auvergne*,¹ set in a future dystopian world where the water level has risen by 1,000 m, the Auvergne region has been reduced to an archipelago formed by the peaks of the highest mountains of the region. In the Clermont-Ferrand area, there is one island left, l'île du Dôme, formed by the lava dome of the Puy de Dôme.

The main character of the story, Imago Sekoya, visits Liberty, one of the archipelago's cities. Liberty has been built on the canopy of a huge sequoia tree forest. After being submerged for years, these trees have adapted their root system under water and the surviving humans have built a city on the trunks and branches of these marine trees.

Even though this world is depicted after a huge catastrophe, the way it is imagined still has to do with our current relationship to nature, one of extraction and exploitation, and there seems to be no significant societal post-catastrophe change. The only difference is the topography of the landscape, in which humans position themselves on the top, as if they were superior, in a self-centered manner.

The work specially made for the Roger Quilliot Art Museum offers a vision of this potential catastrophe where this human-nature relation is subverted and humans take a radically divergent path in evolution. In this work, humans have developed a root system and their skin turns into bark and stone, eventually becoming tree-islands themselves. Similar to the sequoia trees of Liberty, these rooted humans have become static and a permanent part of the landscape. They are now an ecosystem that can support other forms of life, rather than being in control of it. It is known that trees communicate with each other through their complex root systems and fungal rhizomes. If humans were to become trees, in what ways would culture develop through this new way of communicating: would we develop a common nervous system? How would memory operate? Would we develop a symbiotic relationship between all the elements of society and the environment? Would we give as much as we take?

Hugo Brazão
Île du Dôme
Projet de quilt,
en collaboration avec
D'Ennery confection
Le Puy en Velay, France,
2022
© Hugo Brazao

Hugo Brazão
Île du Dôme
Quilt project,
in collaboration with
D'Ennery confection
Le Puy en Velay, France,
2022
© Hugo Brazao

Cécile Ndiaye

À PROPOS DE / ABOUT ***En attendant le retour des bêtes sauvages***

Les bêtes sauvages étaient nos prédateurs naturels, à l'échelle de notre corps. Cohabiter avec elles nous confronte à notre vulnérabilité et nous pousse à l'humilité. En intervenant sans limite sur le vivant, notre espèce a générée des forces qui remodèlent en profondeur l'ensemble de la planète, obligeant la nature à déployer en retour des forces d'une toute autre puissance pour nous ramener à notre vulnérabilité.

Cécile Ndiaye cherche à refaire apparaître l'animalité présente dans le cuir, en produisant des pièces à la fois brutales et d'un raffinement complexe. Une brutalité indissociable du vivant. Elle crée sa matière première en déconstruisant des vestes en cuir issues du quartier de la friperie à Dakar. Ce long procédé de « dépeçage » la rapproche de l'animal, révélant parfois une cicatrice, des variations de densité, des rugosités. Puis elle découpe la veste en fines lanières à partir desquelles la technique de tressage traditionnelle est lentement poussée, faisant apparaître des possibilités de combinaisons d'où émergent des formes d'une grande complexité.

Chaque parure est produite par des processus codés et itératifs voisins de ceux qui génèrent l'étonnante variété du vivant. La créature qui apparaît est une sorte d'exosquelette en symbiose avec le corps qui l'habite, elle le prolonge, ses formes vont le modeler et générer des contacts peau à peau sensuels et puissants.

Wild beasts were our natural predators. Coexisting with them makes us face our vulnerability and feel more humble. By over-intervening on elements of the world, our species has generated forces that reshape the whole planet, forcing nature to develop extremely powerful forces in return to bring us back to our vulnerability.

Cécile Ndiaye seeks to bring out the animal side present in leather by producing pieces that are both brutal and refined – a brutality which is inherent to life.

She creates her raw material by deconstructing leather jackets she acquires from the thrift stores district in Dakar. This long process brings her closer to animals, sometimes revealing a scar, density variations, and roughness. Then she cuts the jackets into thin strips she weaves in a traditional way, revealing possibilities of complex combinations.

Each piece is produced according to coded and repeated processes similar to those that generate the astonishing variety of life. The creature that comes out of this work is a kind of exoskeleton in symbiosis with the body that inhabits it, it extends the body, its form gives a special outline to the body and it generates sensual and powerful skin-to-skin sensations.

Cécile Ndiaye
En attendant le retour des bêtes sauvages
Sénégal, 2022
Tressage, cuir
Courtesy de l'artiste
© Antoine Tempé

Cécile Ndiaye
Waiting for the return of the wild beasts
Senegal, 2022
Braiding, leather
Courtesy of the artist
© Antoine Tempé

Sarah Mattera

Directrice / Director of de mille formes

Ninon Severin

Chargée de production / production manager mille formes

Guda Koster à mille formes... Guda Koster at mille formes...

Lorsque l'équipe du FITE nous a présenté le travail de Guda Koster, nous avons immédiatement eu l'envie de travailler avec cette artiste car son œuvre faisait sens avec ce que l'on propose à mille formes, Centre d'initiation à l'art pour les 0-6 ans.

L'œuvre de Guda Koster fait appel au sensible ; elle révèle le côté curieux présent en chacun de nous et l'envie d'aller voir ce qui se cache à l'intérieur. Le regard est attiré par cette explosion de couleurs, comme un rendez-vous visuel fait de contrastes entre lignes, points, aplats... Il se pose également sur les formes, liées au réel ou non, qui sont habitées par un corps et deviennent objet ou vêtement.

On observe ce corps qui vient se mouvoir dans cet écrin de textile pour ne faire qu'un avec l'œuvre et se fondre dans les motifs... L'œuvre est à habiter ; elle est à vivre. Elle semble tout à la fois figée dans un environnement esthétique le temps d'une prise de vue et animée par son exploration.

En ce sens, le travail de Guda Koster nous ouvre le champ de l'expérimentation et l'envie de nous immerger dans cet univers du sensible.

C'est la raison pour laquelle nous lui avons proposé, en collaboration avec l'équipe du FITE, de travailler sur un projet qui lierait l'idée de se fabriquer soi-même un petit élément à habiter et à expérimenter en faisant le lien à la matière, aux sensations et au regard. Nous avons communément souhaité laisser le public habiter ces propositions pour s'immerger dedans et les faire vivre en mouvement ou en pose.

Le corps entrant en jeu dans toute son œuvre, nous avons rapidement eu l'envie de proposer à un chorégraphe de se joindre à cette aventure, nous permettant ainsi d'aborder autrement l'expérience par le corps et la découverte de cette œuvre - habitat. C'est Olivier Lefrançois, danseur et chorégraphe, qui nous a rejoint dans ce projet, accompagné en musique par Elise Escarguel.

C'est ainsi que les termes découpage, assemblage, façonnage, réflexion se sont liés aux verbes explorer, habiter, découvrir, se mouvoir, apprêcher, se mettre en mouvement, écouter et s'écouter, se poser et recommencer... Tout un programme à expérimenter...

Guda Koster
Costumes créés
pour mille formes
dans le cadre du FITE
Pays-Bas, 2022
Courtesy of the artist
© Guda Koster

Guda Koster
Costumes created
for mille formes
for the FITE
Netherlands, 2022
Courtesy of the artist
© Guda Koster

mille formes

© Direction de la
communication de la Ville
de Clermont-Ferrand

