

SMITH (dorothée smith)

ДАВАЙТЕ МЕЧТАТЬ

SPECTROGRAPHIES & TRAUM

05 > 27.02.2016

Exposition du 5 au 27 février 2016

Vernissage le jeudi 4 février de 18h à 21h

Sans titre, Série *Spectrographies*, 2015

Pour son deuxième solo show à la Galerie Les filles du calvaire, SMITH (dorothée smith) présente ses deux derniers projets, "*Spectrographies*" et "*TRAUM*", qui prolongent une réflexion sur la plasticité identitaire et le trouble dans la relation à l'autre.

Concevant un espace mixte à la croisée du laboratoire, de la salle

de projection, du cabinet d'archives et de la galerie de portraits, la plasticienne développe une poétique para-scientifique qui éprouve la porosité de la frontière entre imaginaire et rationalité. La question de la métamorphose de soi, centrale dans son travail, est ici abordée sous l'angle de la « plasticité destructrice », poursuivant l'exploration de l'appareil conceptuel de la philosophe Catherine Malabou. A travers les figures du fantôme, du fantasme et celle d'une transformation post-traumatique, SMITH donne corps à des processus de subjectivation qui agissent en creux ou en négatif, à même l'effacement, l'altération ou la blessure de l'identité. Témoins de ces destructions créatrices, ses œuvres invitent à une immersion dans une atmosphère obscure et diffuse, au cœur d'une esthétique de l'image constellée et auratique, propices à la contemplation ou à la rêverie.

La première salle accueille "*Spectrographies*" — un film de 59 minutes, une série de thermogrammes — et les vestiges d'une création antérieure, *Cellulairement*, installant d'emblée les conditions d'une œuvre survivante et rudérale, construite sur les ruines d'une autre dont la trace continue de la hanter. Dans le sillage de l'hantologie derridienne, SMITH y aborde les nouvelles technologies (implantées, injectées, projetées) comme des moyens de remédier à une absence, de prolonger la présence d'un être ou de donner consistance à son souvenir. Ses photographies thermiques sont ainsi peuplées de spectres qui sont autant de survivants, résistant à la mort, et d'absents, conjurant l'oubli. Le film, méta-cinématographique en ce qu'il met en abîme les moyens de sa réalisation, suit la progression d'une enquête onirique sur le fantôme : comment survivre à la disparition de l'autre ? Les restes de l'être aimé suffisent-ils à faire présence ? Le fantasme a-t-il un corps ? En cherchant à saisir cet absent, devenu intouchable, SMITH mobilise dans "*Spectrographies*" la motivation créative du manque, la force plastique du désir, pour élaborer une véritable science du fantomatique, empruntant à la philosophie, à la littérature, au cinéma, aux sciences (sur)naturelles ou à la psychanalyse.

Sans titre, Série *TRAUM*, 2015

Avec le projet "TRAUM", incluant un film de court-métrage, une performance, une série d'impressions 3D, des photographies tirées sur aluminium et des documents d'archives, SMITH projette ses visions microbiologiques dans la voûte céleste. Elle s'appuie sur l'homonymie entre « Traum » (« rêve » en allemand) et « trauma » pour décrire la nosographie d'une psychose créatrice, dont les symptômes incluent trouble du sommeil, éveil halluciné et choc psychologique. Inspirée par l'histoire de Vladimir M. Komarov et l'imaginaire aérospatial soviétique, cette fiction rétro-futuriste met en scène Yevgeni, opérateur de lancement d'astronef atteint de narcolepsie (trouble du sommeil chronique), et son ami cosmonaute, Vlad. Le premier ayant provoqué lors d'une crise de sommeil l'accident mortel d'une navette habitée par le second, il reste hanté par le souvenir traumatique de cette mort, au point d'en perdre son intégrité mentale et

corporelle. Il fait l'expérience de plusieurs dépersonnalisations, des transformations imaginaires ou vécues, qui le mènent à la fusion totale avec un double féminin, Jenia. Seconde figure de plasticité négative, Vlad revient lui le hanter sous forme d'un drone avant d'être catastérisé (transformé en constellation), incarnant l'alignement de l'être, de la technique et du monde.

Attestant d'un hors-champ qui brouille les lignes de partages entre réalité et fiction, les figures en 3D et les portraits thermiques posées en regard, non sans évoquer les collections de Charcot, déclinent l'iconographie clinique de ces métamorphoses qui nivellent les plans biologique et astronomique. Aussi l'image d'un épiderme contaminé peut-elle tout à la fois apparaître comme un paysage cosmique et être l'indice d'une galaxie contagieuse logée au cœur de la chair, tout comme les prises de vues spatiales semblent reproduire le regard de Vlad, devenu drone, et annoncer sa future forme stellaire. L'intervention de plusieurs experts (cosmologiste, physicien, psychologue, médecin, philosophe...), sollicités pour corroborer les termes de cette fable crypto-scientifique, achève enfin de jeter un trouble sur son authenticité.

Leur polyphonie, la transversalité des perspectives soulevées et la pluralité des moyens plastiques mis en œuvre constituent ensemble une exposition matricielle, complexe et sophistiquée, qui densifie le projet poétique de SMITH : celui de saisir par l'art les termes d'un devenir plastique commun au vivant et à la pensée.

Florian Gaité

Le film *Spectrographie* a été sélectionné par la commission mécénat de la Fondation Nationale des Arts Graphiques et Plastiques qui lui a apporté son soutien.

Exposition produite avec la collaboration du Fresnoy, Studio National des Arts Contemporains, Centre Pompidou - Hors-Pistes, Spectre Productions, Le Musée de la Danse de Rennes, Accès(s) cultures électroniques, Olympus France.

SPECTROGRAPHIES

Installation et projection au rez-de-chaussée

Film (59min), série de thermogrammes, vestiges de l'installation *Cellulairement* (puce électronique, vêtement de chaleur)

Ce projet a été sélectionné par la commission mécénat de la Fondation Nationale des Arts Graphiques et Plastiques qui lui a apporté son soutien.

Production le Fresnoy, Studio National des Arts Contemporains en co-production avec Spectre Productions, Centre Pompidou - Hors-Pistes

Avec : Dominique Blanc, Eliott Ananou, Bogdan D. Smith, Léopold Duchemin, Florence Thomassin, Bernard Stiegler, Stéphanie Michelini, Mathieu Amalric, Aurélie Lemanceau, Agnès Godard, Anaïs Boudot, Thomas Suire, Dialector, Isabelle Prim, Christian Milovanoff, Hélène Louvart, Salah Oudjane

Scénario : Smith & Lucien Raphmaj

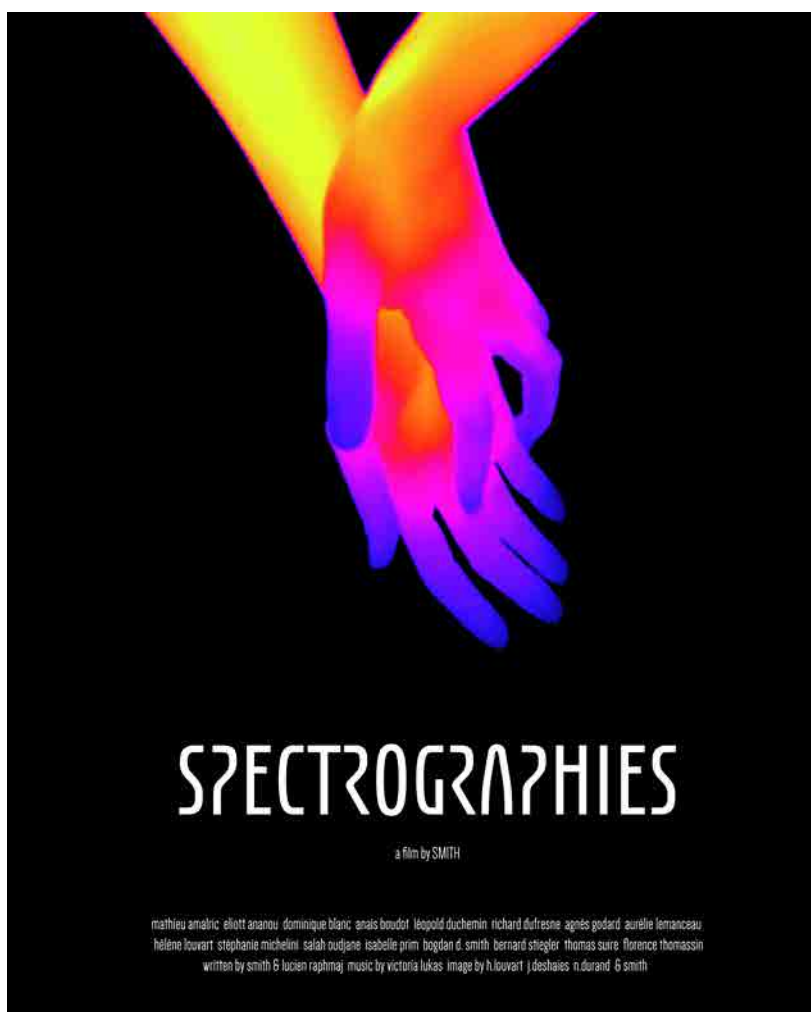
Image : Josée Deshaies, Hélène Louvart, Nathalie Durand

Musique : Victoria Lukas

Projection à la galerie toutes les heures

Projection au Centre Pompidou : samedi 23 janvier 2016 à 18h30, cinéma 2

Projection dans le cadre des Rencontres Internationales à la Gaîté lyrique - 12 au 17 janvier 2016

SPECTROGRAPHIES

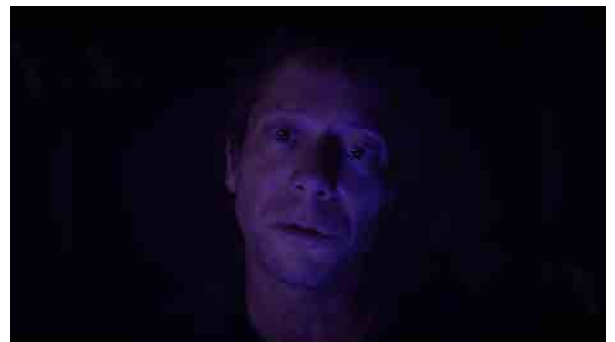
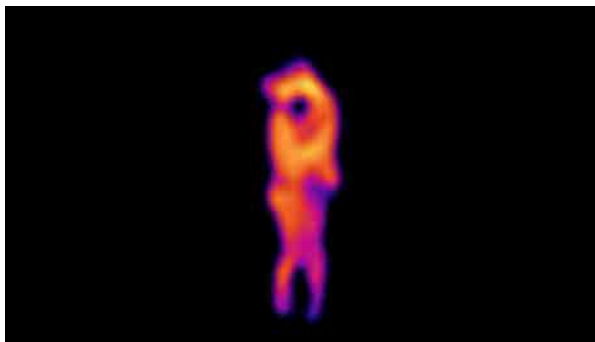
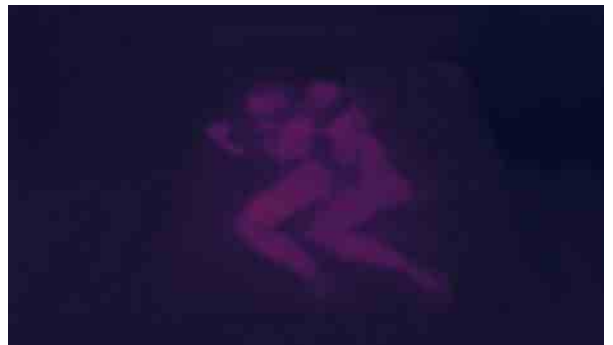
Synopsis

Au fil d'une longue nuit d'hiver, dans les rues désertes de Paris, Tourcoing et Montréal qu'éclairent quelques néons, «Spectrographies» suit les errances d'un jeune personnage en quête ontologique : existe-t-il un lien secret entre les histoires d'amour, les nouvelles technologies, et l'idée de hantise (hanter, et être hanté) ?

La longue nuit se pare de rencontres inattendues avec de multiples fantômes, que conte, à la première personne, ce film élégant, à la frontière entre documentaire, science-fiction et expérimentation. Ce film décline l'idée développée par Jacques Derrida, à l'occasion d'une courte apparition spectrale, selon laquelle cinéma+psychanalyse=science des fantômes.

Ainsi, c'est une sorte de «hantologie» que propose ce film, en conjuguant une imagerie thermique et une mosaïque de citations issues de la tradition philosophique française, de Breton à Barthes, en passant par Merleau-Ponty... et le Club Dorothee. On a affaire à un film à la fois hypermoderne, peuplé de références rétro, et qui développe en même temps ses propres concepts.

Et vous, est-ce que vous croyez aux fantômes ?

TRAUM

Installation au premier étage

Vidéos, photographies, thermogrammes, sculptures, performance, pièces sonores + court-métrage en cours de tournage

« J'appelle précisément fantastique, ce que l'on ne peut pas voir avec ses yeux »
Catherine Malabou, *Le change* Heidegger, Leo Scheer, 2004

Yevgèni est un jeune technicien qui travaille au sein d'un centre spatial comme opérateur de lancement d'astronefs. Il rêve de voyager dans l'espace mais sa maladie, la narcolepsie, le cloue au sol. Lors du lancement d'une navette Soyouz habitée par son ami Vlad, Yevgeni subit une crise de sommeil, causant la perte de contact avec Vlad - le cosmonaute en orbite, et l'explosion de l'astronef dans l'espace. Hanté par cette catastrophe, Yevgèni semble emprisonné dans un rêve éveillé dont il ne parvient pas à s'extraire. Le monde autour de lui se déréalise progressivement. A mesure que Yevgèni se désincarne et se dissout dans le cosmos, apparaît Jénia, une jumelle-écran, qui s'incarne à jusqu'à devenir la nouvelle forme de ce dernier, celle de sa survivance à ce traum/a.

Ce projet de fiction spéculative fait travailler ensemble différents mediums afin de bâtir un archipel autour d'une fiction spatiale inspirée de sources multiples : historiques, politiques, cinématographiques, technologiques, philosophiques et psychologiques. Prenant pour base le corps, ses mutations, (dé)constructions, destins, altérations, sa traversée par la science et la philosophie, «TRAUM» décrit un « stalk » de ses personnages dans l'espace de l'inconscient et tente de donner une forme, un corps, à cette métamorphose, à cette énigme d'une seconde naissance post-traumatique.

Invités : Lucien Raphmaj, Florence Thomassin, Jean-Philippe Uzan, Jean-François Clervoy, Fredster, Matthieu Barbin, Géry Petit...

Production : Spectre Productions avec la galerie Les filles du Calvaire, le Musée de la Danse de Rennes, Accès)s(cultures électroniques, Olympus France.

SMITH (Dorothee Smith)

Né(e) à Paris en 1985.

<http://smith.pictures/>

2013-2016 (en cours) PhD en Philosophie de l'art, UQAM/Montréal & Le Fresnoy/Tourcoing

2012 Diplôme du Fresnoy, Studio National des Arts Contemporains, Tourcoing

2010 Diplôme de l'Ecole Nationale Supérieure de la photographie, Arles

2009 Taik / Aalto, University of Arts and Design, Helsinki, Finlande

2007 Master de Philosophie, La Sorbonne, Paris

EXPOSITIONS PERSONNELLES

- 2014** *Entre (deux) fantômes*, Pavillon Vendôme, Clichy
Löyly, Finnish Museum of Photography, Helsinki, Finlande
Hors Pistes, Centre Pompidou, Paris
- 2013** Photospring Festival of Coachangdi, Pékin, Chine (avec les Rencontres d'Arles)
- 2012** Rencontres Internationales de la Photographie, Arles
Encontros Da Imagen, Braga, Portugal
Galerie Les filles du calvaire, Paris
- 2011** Le Château d'Eau, Toulouse
Studio Vortex, Atelier de Visu, Marseille
Festival PhotoPhnomPenh 2011, Pnom Penh, Cambodge
- 2009** Chapelle Sainte Croix, Metz
Dask Gallery, Copenhague, Danemark
Société de curiosités, Paris
- 2008** AnnexOne Gallery, Copenhague, Danemark

EXPOSITIONS COLLECTIVES

- 2015** *Vu du ciel*, Le Bel Ordinaire, Pau
40 ans de la collection du Château D'Eau, Couvent des Jacobins, Toulouse
Echanges de vues, Galerie Les filles du calvaire, Paris
Avers et revers sensible, Espace Topographie de l'art, Paris
Close to me, Rennes, Beaulieu
Traum, Conversation Olympus, Rencontres d'Arles, Arles
- 2014** *Identity Lab II*, Espace 29, Bordeaux
Realités élastiques, Musée Laboral, Gijon, Espagne
Fotojatka Festival, Prague, République Tchèque
La femme d'à côté, Galerie Les filles du calvaire, Paris
We don't have to take our clothes off, Geikou, Tokyo, Japon
Avers et revers sensible, L'Espace topographique de l'art, Paris
Festival Photo Espana, Cuenca, Espagne
Festival Photofolies, Rodez
- 2013** *Realités élastiques*, Musée Laboral, Gijon, Espagne
Portrait(s), Vichy, Esplanade du lac d'Allier
Sub Limis, commissariat Antoine d'Agata pour Marseille 2013,
Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône, Marseille
- 2012** *Talent Laten*, Festival International de la photographie Scan Tarragona,
Taragona, Espagne

- Hear us marching up slowly*, Festival Rencontres d'images, Braga, Portugal
Jamais le même fleuve, Maison d'art Bernard Anthonioz, Nogent-sur-Marne
Rencontres Internationales de la Photographie, Arles
Panorama 14, Le Fresnoy, Studio National des Arts Contemporains, Tourcoing
- 2011**
Studio Vortex, Atelier de Visu, Marseille
Grande Plage, Biarritz
Second Lives Jeux masqués et autres Je, Casino Luxembourg, Luxembourg
Panorama 13, Le Fresnoy, Studio National des Arts Contemporains, Tourcoing
Grande Plage, Biarritz
Seeds, Styx Gallery, Berlin, Allemagne
Premier Tour, Tour Jean Sans Peur / Rue Etienne Marcel, Paris
Maison d'art Bernard Anthonioz
- 2010**
Photography Biennale of Daegu, Corée du Sud
International Photography Festival, Pingyao, Chine
Body Mix, Galerie La Place Forte, Paris
L'imparfaite, Musée de la monnaie, Paris
Chapelle Sainte Anne, Arles
Identity Lab / Festival Voies-Off, Galerie La Vitrine, Arles
WIP, Rencontres Internationales de la Photographie, Eglise Saint Julien, Arles
Global Photography, Officine Fotografiche, Rome, Italie
Some true stories, Galerie MiCamera, Milan, Italie
True Stories, SiFest, Immagini Festival, Savignano, Italie
Photo Gallery Asbl/vzw, Bruxelles, Belgique
- 2009**
How to disappear completely, Galerie Van der Stegen, Paris
Artivistic, Queer Contemporary Art Festival, Montreal, Canada.
Europa Punkt, Berlin, Allemagne
Gallery Hayarkon70, Tel-aviv, Israël
Centre Culturel Français, Malte
Espace Van-Gogh, Arles
New-York Photography Festival, NYC, USA

PROJECTIONS

- 2015** *Spectrographies*, CPH:DOX film festival, Copenhague, Danemark
Spectrographies, Silencio, Paris, France
- 2014** *Spectrographie*, Pavillon Vendôme, Clichy
Festival Hors Pistes, Centre Georges Pompidou, Paris, France
- 2013** *Galerie La Centrale*, Montréal, Quebec
The Flood Wall, Berlin, Allemagne
- 2012** *Palais de Tokyo*, Paris
Arte Vidéo Night, Paris
The Flood Wall, Berlin, Allemagne
- 2011** *Photo Phnom Pehn*, Cambodge
- 2010** *Atelier de Visu*, Marseille
- 2009** *Sélection Internationale*, *Festival Voies-Off*, Cour de l'Archevêché, Arles
Mudam (Museum of Modern Art), Luxembourg
Nuit Blanche et rose, Parc des Buttes Chaumont, Paris
Work In Progress, Eglise Saint Julien, Arles
Pingyao International Photography Festival, Chine