

Mimosa Echard
iDEATH
19.03 - 30.04.2016

“There is a delicate balance in iDEATH. It suits us”
Richard Brautigan

Long before Picasso's *Still Life with Chair Caning*, the 17th century Dutch painter Otto Marseus van Schrieck was making still lifes that were considerably more alive than still. He is known for his luxuriant and detailed compositions portraying insects, serpents, amphibia, mushrooms and wild plants. Marseus van Schrieck collected and kept small animals in terrariums, allowing for lengthy periods of observation; it was this practice that earned him the somewhat derisive nickname of “The Sniffer”. He delighted in the pleasures of trompe l'oeil and in a pioneering act of appropriation even pasted real butterflies onto some of his works.

For iDEATH, Mimosa Echard has appropriated dead and living matter, following a mannerist formula which plays on both an illusion of the living and a skilful dosage of poisons and their remedies (she explains that epoxy resin tends to wake lichens up from their hibernation period). Just as with mannerist art, our vision of the works evolves as we near their proliferant surfaces.

At first, one enters the exhibition to see a visually coherent corpus whose interplay of colours and shapes radiates a calm picturality. The novel *In Watermelon Sugar* by Richard Brautigan comes to mind; it is from here that the exhibition title, iDEATH, originates. The story relates the trippy life of an imaginary commune who build most of their environment and objects from watermelon sugar. Here too, Echard seems to have employed unvarying materials to produce the entirety of the works.

An overarching gaze allows one to apprehend each work in its totality. Their composition exudes softness and balance. It is delicate. Upon the very gentle and pale pink background small, shiny shapes are scattered alongside large, dark orange circular stains and green drips. The works emanate a visual and chromatic harmony. All gestuality is controlled.

A third way of viewing the exhibition would be to get as close to the works as possible so as to observe the components one by one and - as if reading a text - follow the twists and turns of an imaginary line running from one element to the next. This study could be extended ad infinitum as each individual item within the overall composition is identified: mushrooms, marbles, pills, packaging, insects, dried plants, coloured wax. Our first impression fades to allow the works' fundamentally composite nature to surface: we are not dealing with paintings but with sculptures, assemblages or even micro-assemblages. Indeed the title A/B is owed to this sculptural dimension. The perfectly smooth, visible side encased in Plexiglas has a reverse; a B-side swarming with little elements trapped in resin like creatures frozen in ice. The surprise that occurs when observing the pieces at close range is similar to the experience had when looking at works by Michel Blazy, with whom Echard shares a studio in Ile-Saint-Denis. What at first glance appears to be traditional fine art supplies is revealed as a peculiar mix of all things organic and synthetic.

The last way to contemplate this series would be to consider the list of the elements as a work in its own right, like a strange conceptual poem: algae, lichen, kombucha, phallus indusiatus mushroom, ginseng, clitoria, verbena, summer savory, St John's wort, camomile, brambles, achillea, helichrysum, heather, egg shells, flies, dried bees and butterflies, Diet Coke, marbles, wrapping,

false nails, car body debris, Leeloo Gé contraceptive pills, Echinacea pills, brewer's yeast, dietary supplements for skin, fertility, lactation or tranquillity from Boots and Schaebens, hair removal wax, epoxy resin.

If one happens to possess the rudiments of botanical and medical knowledge (in my case to compile this list arduous research was required on herbal medicine websites whose content was totally unfamiliar to me until now), it is possible to notice that the works contain myriad active elements whose purposes are opposed: sedatives and stimulants, fertility increasers and contraceptives, living things and dead things, phallus mushrooms and clitoria flowers, hair removal wax and dietary supplements to promote hair growth, intact fake nails and chewed up real ones, yeast to offset the harmful side effects of car body debris ingestion, Echinacea to fight off colds and the packaging whose fabrication pollutes our atmosphere with irritants.

Each plant is collected in the artist's native village in the Cévennes mountain range for its pharmacological properties as well as for its visual appearance. Despite this underlying botanical knowledge, the act of collecting and composing is not solely linked to a fascination for appropriated matter (and a possibility of being infected by it). Staged here are the effects which are actually also characteristic of all works of art: the products whose ultra-contradictory side effects are impossible to control, simultaneously provoking ecstasy, anxiety, annoyance, feverishness, irritation, rejection, love or desire. There is no aspiration to wellness here and no possible therapy. Only the tumultuous experience of sensations, emotions and contradictory thoughts persists. While we await the commercialisation of stimulant sleeping pills, excitatory tranquilizers, fertility-multiplying contraceptive pills and hair removal wax boosting regrowth we can take time to think about the perfectly opposed ideas of composition or formal gesture on the one hand and conceptual practice on the other.

It is keeping this in mind that we can better understand the exhibition title. In Brautigan's novel the commune organises itself around a place named iDEATH. Had the book not been written in 1968, one would immediately take this as a parody of a new Apple product. Instead, as it is so often the case in Brautigan's writings, we are invited to contemplate the way in which humans, animals, artworks and technological objects could possibly live together. In his renowned poem *All Watched Over by Machines of Loving Grace*, the writer imagines a "cybernetic meadow" where all species coexist. Mimosa Echard offers up the surface of her works as a communitarian model, a delicate balance with death ever visible on the horizon. "There is a delicate balance in iDEATH. It suits us."

Jill Gasparina

Mimosa Echard
iDEATH
19.03 - 30.04.2016

« There is a delicate balance in iDeath. It suits us ».
Richard Brautigan

Bien avant l'époque de la *Nature morte à la chaise cannée* de Picasso, Otto Marseus van Schrieck, un peintre hollandais du 17ième siècle, réalisa des natures plus vivantes que mortes. On le connaît pour ses compositions luxuriantes et détaillées d'insectes, de serpents, d'amphibiens, de champignons et de plantes sauvages. Marseus van Schrieck collectait et conservait ces petits animaux dans des terrariums qu'il observait longuement (ce qui lui valut le surnom moqueur de « fureteur »). Il jouait beaucoup du plaisir du trompe-l'œil. Et dans certaines de ses œuvres, il inséra de vrais papillons, en authentique pionnier de l'appropriation.

Pour l'exposition iDEATH, les gestes d'appropriation réalisés par Mimosa Echard sur des matériaux morts et vivants suivent ainsi une recette maniériste jouant de l'illusion du vivant, et du dosage savant des poisons et de leurs remèdes (la résine epoxy a d'ailleurs tendance à réveiller les lichens de leur hibernation, explique-t-elle). Et comme dans le maniérisme, le regard sur les œuvres évolue à mesure que l'on s'approche de leurs proliférantes surfaces.

Pour commencer, on entre dans l'exposition pour voir se déployer dans l'espace un corpus d'une grande cohérence visuelle, d'où se dégage, par le jeu des couleurs et des formes, une picturalité tranquille. On pense au roman de Richard Brautigan, *In Watermelon Sugar* (d'où est tiré le titre de l'exposition, iDEATH), le récit de la vie délirante d'une communauté imaginaire, qui construit une large partie de son environnement et des objets qui le composent à partir de sucre de pastèque. Ici aussi, tout semble avoir été produit à partir des mêmes matériaux.

Un regard synthétique vient ensuite saisir chaque œuvre dans sa forme globale. La composition de chaque pièce est douce et équilibrée. Elle est délicate. Le fond rose pale, très doux, est parsemé de larges taches circulaires orange sombre, de petites formes brillantes, de couleurs vertes. Une harmonie visuelle et chromatique se dégage. La gestualité est maîtrisée.

Une troisième manière de regarder l'exposition consiste à s'approcher au plus près de chaque œuvre pour en observer les éléments un par un, comme on lirait un texte, en suivant les méandres d'une ligne imaginaire courant d'un élément à l'autre. Ce temps de lecture peut s'étirer à l'infini, à mesure que le regard identifie les éléments qui composent l'ensemble, champignons, billes, pilules, emballages, insectes, plantes séchées, cires colorées. La première impression s'efface alors et la nature fondamentalement composite de ces œuvres devient évidente : il s'agit moins de peintures que de sculptures d'assemblage, et même de micro-assemblage. C'est d'ailleurs à cette dimension sculpturale que les pièces doivent leur titre, A/B. Car la face visible, parfaitement lisse, que présentent les épais caissons de plexiglas possède un envers, une face B qui grouille de centaines de petits éléments, pris dans la résine comme des créatures prises dans la glace (la surprise réservée par une vision rapprochée des œuvres est d'une nature similaire à ce que l'on observe chez Michel Blazy, avec qui l'artiste partage un atelier collectif à l'Île-Saint-Denis : on découvre un étrange mélange de choses organiques et synthétiques, là où le premier regard nous avait laissé croire aux matériaux classiques des beaux-arts).

La dernière manière d'envisager cette série serait de considérer que la liste des éléments est en elle-même une sorte d'œuvre bis, comme un étrange poème conceptuel : algues, lichen, kombucha, champignon phallus indusiatus, ginseng, clitoria, verveine, sarriette, millepertuis, camomille, ronces, bois de rose, achillées, hélicryse, bruyère, coquilles d'œufs, mouches, papillons et abeilles séchées, Coca Cola light, billes de verre, emballages, faux ongles, débris de carrosserie, pilules contraceptives Leeloo Gé, pilules d'echinacea, levure de bière, compléments alimentaires Boots et Schaebens pour la peau, la fertilité, la lactation, la tranquillité, cire dépilatoire, résine epoxy.

Pour peu que l'on possède des rudiments de culture botanique et médicale (le détail de cette liste m'a personnellement plongée dans une consultation soutenue de sites de phytothérapie dont j'ignorais à peu près tout jusque là), on s'aperçoit que les œuvres contiennent des multitudes d'éléments actifs dont les principes s'opposent : les calmants et les excitants, les aides à la fertilité et les contraceptifs, les choses vivantes et mortes, les champignons phallus et les fleurs clitoriae, la cire dépilatoire et les compléments qui font pousser les cheveux et la peau, les faux ongles intacts et les vrais ongles rongés, la levure pour contrebalancer les effets néfastes de l'ingestion de débris de carrosserie, l'echinacea pour lutter contre le rhume et les emballages dont la fabrication polluante contribue à enrichir notre atmosphère de substances irritantes.

Mais en dépit de la grande culture botanique qui les sous-tend (chaque plante, collectée dans le village d'origine de l'artiste, dans les Cévennes, étant choisie pour ses propriétés pharmacologique autant que pour son aspect visuel), ces jeux de collecte et de composition ont moins à voir avec une plongée fascinée dans les matières appropriées – une possibilité de les laisser nous infecter –, qu'avec une mise en scène des effets qui caractérisent, en fait, toutes les œuvres d'art, ces produits super contradictoires aux effets secondaires impossibles à maîtriser, et qui peuvent provoquer simultanément extase, angoisse, joie, agacement, fièvre, irritation, rejet, amour ou désir. Pas d'idéologie du bien-être ici, et pas de thérapie possible : seulement l'expérience tourbillonnante des sensations, des émotions et des pensées qui se contredisent. En attendant la mise sur le marché de somnifères excitants, d'anxiolytiques dopants, de pilules contraceptives décuplant la fertilité, et de cires dépilatoires favorisant une repousse rapide des poils, nous voilà renvoyés à deux idées parfaitement opposées de ce qu'est la composition, un geste formel d'un côté, une pratique conceptuelle de l'autre.

C'est dans ce sens qu'il faut comprendre aussi le titre de l'exposition. Dans le récit de Brautigan, la vie de la communauté imaginaire s'articule autour d'un lieu nommé iDeath. Ce qui pourrait ressembler à une parodie d'un nouveau produit Apple si le roman ne datait pas de 1968, mais nous amène, comme souvent chez Brautigan, à penser la manière dont la communauté des hommes, des choses, des animaux, des œuvres et des objets technologiques pourraient bien vivre ensemble. Brautigan, dans son célèbre poème « All watched over by machines of loving grace » imaginait des « prairies cybernétiques » où coexisteraient les espèces. Mimosa Echard propose la surface de ses œuvres comme modèle communautaire, un délicat équilibre, avec la mort en ligne de mire. « There is a delicate balance in iDeath. It suits us ».

Jill Gasparina