

Sultana

Bettina Samson

See the Bright Opportunity in Each New Day

17 Sept. - 31 Oct. 2015

Ces élévations rugueuses faites d'angles et de courbes alambiquées seraient-elles advenues entre des mains abandonnées aux injonctions de la forme, à la marge de tout programme cognitif sauf celui qui consiste à laisser la matière accueillir les influences inconscientes et les visions fugaces, bref, l'inspiration ?

En effet, les sculptures de la série *Kink (More Honour'd in the Breach)* n'ont d'autre nécessité qu'elles-mêmes, ni d'autre finalité, dans une sorte d'existentialisme rocheux – cherchant même à atteindre un état de plénitude réservé aux décors de jardin. Cette humeur légère infuse leur corps minéral qui semble aspirer à un mouvement centrifuge, poussant ses capacités physiques dans une démonstration de souplesse un peu crâneuse, à l'image de cette expression décontractée d'une abstraction pure, trônant à hauteur de genoux sur un socle.

Mais cette suspicion de naïveté ne saurait résister à un cartel – ou un œil averti : il s'agit bien là d'une série de céramiques, sculptures en terre cuite chamottée. Et cette indication technique confirme le penchant des œuvres de Bettina Samson pour le double jeu tout en poussant dans les sables mouvants toute interprétation trop sûre. Le récit sur l'origine des formes s'en trouve entièrement retourné. Quand la matière dure et sèche révèle sa vraie nature, humide et élastique, quand le geste irréversible (de la taille directe) s'avère procéder par tâtonnement – le matériau évidé étant de fait un matériau ajouté – que le cuit passe pour cru, alors que vaut de distinguer l'envers de l'endroit ou encore une citation de l'architecture brutaliste d'une référence à la sculpture biomorphique, parmi les illustrations du *Moi* et du *Ça* de la modernité ? L'orthodoxie à laquelle s'astreint Bettina Samson est donnée dans ce sous-titre emprunté à la poésie Shakespeareenne ; traduisons que les dogmes esthétiques comme les protocoles techniques sont ici « honorés par l'infraction ».

La méthode s'applique au petit tableau de verre coloré fusionné et gravé par sablage en hommage au Josef Albers transcendé par la rencontre des bas-reliefs mayas (*By the Hollow*). Là encore la matière liquide opère la fusion des mythes et des utopies pour se figer dans un objet en suspens, comme piégé dans l'arrêt sur image de sa métamorphose, à la croisée de ses destinés (entre l'art pour l'art et le décoratif, par exemple).

Mais c'est là, précisément, que l'objet saisit sa belle opportunité ! Et dans un élan optimiste s'échappe du scénario historique, jusqu'à tenter de s'affranchir de ses propriétés physiques : éprises de cette formule philosophique tout droit sortie d'un manuel de coach personnel qui donne son titre à l'exposition, les faïences s'activent ! Cet animisme joyeux – hors des terriers alchimistes et des antres ésotériques – Bettina Samson l'a débusqué dans l'ADN de la modernité. En effet, l'hybridation des héritages, de Rudolf Steiner à Hans Arp, convoquée dans la série *Kink* sait ce qu'elle doit à Walt Disney et aux premiers Mickey Mouse dessinés par Ub Iwerks et pour lesquels Sergueï Eisenstein proposa de relier la technique de l'animation à l'animisme.

Les trois ensembles composant *Anima (Steam Whistles)* matérialisent dans la faïence émaillée la chorégraphie des sifflets de Steamboat Willie, qui, dans leur anthropomorphisme minimal se font les emblèmes burlesques d'une pulsion vitale – chanter et danser étant la seule raison d'être des personnages de Disney. Empêchés par un mode de représentation à contre-emploi, les trois acolytes tentent tous les efforts pour faire durer le spectacle dont l'illusion s'est dissipée.

Mais ils peuvent compter sur l'encouragement d'autres objets qui opèrent autour d'eux de discrètes incantations de seconde main. Ainsi de cette brique réfractaire déguisée en pierre philosophale (*La Borne*), ou de ces caractères d'imprimerie érigeant un totem constructiviste à l'honneur d'une ponctuation expressive (*Bauspiel*).

Julie Portier

Sultana

Bettina Samson

See the Bright Opportunity in Each New Day

17 Sept. - 31 Oct. 2015

These rugged elevations made of convoluted angles and curves, do they occur between hands abandoned to injunctions of form, at the margin of all cognitive program except that which consists of leaving the material to welcome unconscious influences and fleeting visions, in short, inspiration?

In fact, the sculptures from the series *Kink (More Honour'd in the Breach)* have no other necessity than themselves, nor other purpose, in a sort of rocky Existentialism – even searching to achieve a state of fulfilment usually reserved for garden decor. This light humour infuses their mineral body that seems to aspire to a centrifugal movement, pushing its physical capacities in a demonstration of slightly pretentious flexibility, like that relaxed expression of a pure abstraction, presiding on a knee-high pedestal.

But this suspicion of naivety cannot resist a label – or an informed eye: it is indeed a ceramic series, sculptures in grog (chamotte terracotta). This indication of technique confirms the penchant Bettina Samson's artworks have for the double play, shifting the sands around any solid interpretation. The tale of the origin of the forms is turned entirely upside down. When the hard, dry material reveals its true nature, moist and elastic, when the irreversible gesture (carving) turns out to be preceded by trial and error – the hollowed material actually being an added material – that the fired work, having been subjected to a transformation by fire, appears to be unfired, what is it worth to distinguish the underside of the area or again a citation of Brutalist architecture, a reference to biomorphic sculpture amongst illustrations from *The Ego and the Id of Modernity*? The orthodoxy with which Bettina Samson constrains herself is given in this subtitle borrowed from Shakespearean poetry; only translating the aesthetic dogma as technical protocol, here “honoured by infraction.”

The method is applied to the small glass painting coloured, fused and etched by sandblasting in homage to Josef Albers who was overcome by Mayan bas-reliefs (*By the Hollow*). There again the liquid material brings about the fusion of myths and utopias to be frozen in an unresolved object, as if trapped in a freeze frame of its metamorphosis, at the crossroads of its destinies (between art for art's sake and the decorative, for example).

But it is precisely there that the object seizes its wonderful opportunity! In an optimistic momentum it escapes the historic scenario, to the point of attempting to free itself from its own physical properties: besotted by this straightforward philosophical formula borrowed from a private coaching manual - See the Bright Opportunity in Each New Day - the ceramics are activated!

Away from alchemists' burrows or esoteric lairs, Bettina Samson flushes out this joyous animism from the DNA of Modernity. In fact the hybridisation of legacies, from Rudolf Steiner to Hans Arp, summoned in the series *Kink* knows what it owes Walt Disney and the first Mickey Mouse drawn by Ub Iwerks for which Sergei Eisenstein proposed reconnecting animation techniques to animism.

The three ensembles making up *Anima (Steam Whistles)* materialise in the earthenware enamelled with the choreography of Steamboat Willie's whistles, that, in their minimal anthropomorphism, become burlesque emblems of a vital drive – dancing and singing being the Disney characters' only *raison d'être*. Prevented by a mode of representation that plays against character, the three accomplices make every effort to prolong the show for which the illusion has dissipated.

But they can rely on the encouragement of other objects that operate around them, discreet, second-hand incantations. Like this defiant brick disguised as philosopher's stone (*The Marker*), or printer's letters erecting a Constructivist's totem honouring an expressive punctuation (*Bauspiel*).

Julie Portier

Bettina Samson

Born in Paris, 1978

Lives and works in Paris, France

Education

2003 Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique (DNSEP), Ecole Nat. des Beaux-Arts de Lyon
2001 DEA d'Arts Plastiques, Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne

Solo Exhibitions

2016 Centre de Céramique de La Borne, collaboration with Lucien Petit & Hervé Rousseau

2015 See The Bright Opportunity in Each New Day, Sultana, Paris

2014 Frieze art Fair, Frame section, New York with Sultana Paris

2013 Metiista Loop Loop, Sultana, Paris

2011 Fedor Poligus, Sultana, Paris
Malluma Materio, Nettie Horn, London
Vitrines de l'Antenne, Le Plateau, FRAC Île de France, Paris

2010 FIAC, secteur Lafayette, Sultana, Paris

2009 La Galerie, Noisy-le-Sec
Replica, curated by Julien Fronsacq, Module, Palais de Tokyo, Paris
Art animé, cur. Jean-Marc Chapoulie, Ecole des Beaux-Arts d'Annecy

2006 Ice Haven, avec un insert de Julien Tiberi, Zoo Galerie, Nantes
Electrolux, Galerie Visite Ma Tente, Berlin

2005 Mon Oncle-BTII, Tohu-Bohu, Marseille
Le Pavillon de Complaisance, 3 Bisf, Aix-en-Provence

Group Exhibitions

2015 Les Traversées, Villa du Parc, Annemasse, France
Les motifs du savoir, cur. Julien Nédélec & Julie Portier, Main d'Oeuvres, Saint-Ouen
Les récits de l'insu, Centre d'art de L'Onde, cur. Sophie Auger, Vélizy-Villacoublay

2014 A letter always arrives to its destinationS, cur. Sébastien Pluot, La Panacée, Montpellier
Pop-up, Astérides, cur. Mathilde Guyon & Marie-Louise Botella, Friche La Belle de Mai, Marseille
Spectres, galerie Nara Roesler, cur. Matthieu Poirier, Sao Paulo, Brésil
Dernières Nouvelles de l'Ether, cur. Sébastien Pluot & Franck Bauchard, La Panacée, Montpellier
A letter always arrives to its destinations, cur. Sébastien Pluot & Franck Bauchard, La Panacée, Montpellier

2013 Artissima art fair, Torino with gallery sultana
Sleep Disorders, Cité Internationale des arts, Paris
Atomic Surplus, cur. by Erin Elder, Center for contemporary arts, Santa Fe, USA
Paint it Black, cur. Xavier Franceschi, Centre d'art du Plateau, Frac Ile-de-France, Paris
Lamarche-Ovize, cur. Lamarche-Ovize & Emilie Renard, La Galerie, Noisy-le-Sec
La Fabrique des Possibles, Frac PACA, Marseille

2012 Le Miroir et l'encyclopédie, galerie Michel Journiac, Paris
Outreucidance, cur. Joël Riff & Matthieu Buard, Brachfeld Gallery, Paris

2011 Fiac, programme hors les murs, Jardin des Plantes
Le scepticisme du canapé, cur. Nicolas Ceccaldi Audureau, Art House, 4è Biennale de Moscou, Russie
Genius Loci, bienvenue chez les Fontfreyde, cur. Garance Chabert, hôtel Fontfreyde, Clermont-Ferrand
Subliminus, des collections à la fiction, Musée de la Loire, Parc Saint Léger hors les murs (Pougues-les-Eaux), Cosne-sur-Loire
XVIIè biennale internationale de céramique contemporaine, Couvent des Cordeliers, Châteaoux
Science of Sight: Alternative Photography, Haines Gallery, San-Francisco, USA
Daisy Bell, galerie de l'université Paris 8, Saint-Denis
Galerie Sultana, Foire internationale d'art de Hong Kong, Chine
Je me fais mon cinéma, Centre d'art contemporain intercommunal, Istres
Avec Piotr Kowalski, Grandes Galeries, Ecole régionale des beaux-arts de Rouen

2010 A as stone, Spazio A Gallery, Pistoia, Italy, curated by Mariane Lanavère Man in the dark, Woodmill, Londres
Dynasty, Musée d'art moderne de la ville de Paris et Palais de Tokyo, Paris
Chansons de geste, cur. Olivier Millagou et Arnaud Maguet, Galerie Sultana, Paris
Showroom, foire Art-o-rama, Marseille
Double Bind / Arrêtez d'essayer de me comprendre !, Centre d'art de la Villa Arson, Nice
La Clarté du labyrinthe, cur. Laurence Kimmel, galerie des Grands-Bains Douches, Marseille

2009 Rendez-Vous 09, IAC, Villeurbanne
Parking Lot Dahlias, Ateliers d'artistes de la ville de Marseille
A rose is a rose is not a rose, 3 bisf, Aix-en-Provence

2008 L'éternel retour I: La Méduse, cur. Marc Bembekoff, La Salle de bains, Lyon
Die Wiederholung der Zeichen, cur. Fanny Gonella, Altefabrik, Rapperswil, Suisse
A Listening Room, cur. Manuel Cirauqui, Anne + art projects, Ivry-sur-Seine
Stratos Fear, galerie RLBQ, Marseille

- 2007 Regionale 8, Kunsthalle, Bâle
Mail Delivery System, par RLBO, Marseille Associés, Musée d'Art Contemporain, Marseille
Birds of a Feather, galerie ACDC, Brest
- 2006 Une Promenade au Zoo, une proposition de Saadane Afif, Biennale de Lyon
«Visite Ma tente» de Marseille à Berlin, Galerie SMP, Marseille
The Re-conquest of space, cur. Fanny Gonella, Overgaden, Copenhague
Des Mondes Perdus, cur. Charlotte Laubard, CAPC, Bordeaux
Galerie Bonneau-Samames, Marseille
Cosa Nostra, Glassbox, Paris
Verglückt nochmal, Galerie Ute Parduhn, cur. Via Lewandovsky, Düsseldorf
Incipit, Espace Paul Ricard, sélection pour le prix de la Fondation Paul Ricard, cur. Ch. Laubard, Paris
Kekkaï, Vestibule de la Maison Rouge, Haptic, Paris
Preview, The emerging Art Fair, avec la galerie SMP, Berlin
Certains travaux doivent accomplis à la surface du sol, mais ils peuvent l'être par des machines, supervisées de l'intérieur sombre de bars terrestres, La Station, Nice
Offshore, cur. Jean-Max Colard, Musée d'art contemporain, Marseille
Collection 05, Pshiiit, Musée du Temps, Besançon
- 2005 Salon Light # 2 organisé par le Cneai, stand d'Astérides, le Point Ephémère, Paris
Multiples d'artistes, Astérides, Marseille
Just what is it that makes today's homes so different, so appealing?, cur. Thierry Ollat, Les Substances, Lyon
Veuillez patienter, nous nous efforçons d'écourter votre attente (en résonance avec la Biennale d'Art Contemporain de Lyon, l'Expérience de la durée), avec Le Flac, CCO Villeur banne
Bring into Play, cur. Eric Pourcel, Musée des Moulages, Lyon
Speed Need and Greed, Pschiit, Galerie d'essai, Villa Arson, Nice
- 2004 Gemine : muse, cur. Marco Tagliaferro, Museo all'aperto, NABA, Milan
L'occasion rêvée, Astérides, Galerie de la Friche La Belle de mai, Marseille
Festival Vidéoformes, Vidéothèque Ephémère, Clermont-Ferrand
Les Enfants du Sabbat 5, Le Creux de l'enfer, Centre d'art contemporain, Thiers
- 2003 Laboratoire d'Essais, Médiathèque de Vénissieux
Playground, cur. Sylvain Rousseau, Galerie de l'ESBA, Tours
Distraction, Ecole Normale Supérieure, Lyon

Artists Residencies

- 2014 - 2015 : La Borne, Centre de Céramique Contemporaine, Henrichemont
2012 : Atelier Euro-Méditerranée, Marseille-Provence 2013 au Laboratoire d'Astrophysique de Marseille
fev-dec 2010 : La Cité Internationale des arts, Paris
oct- dec 2007 : IAAB, Bâle, Suisse
oct- 06 - janv 07 : Villa Arson, Nice
janvier 2006 : Visite Ma Tente, SMP, Berlin
sept 04 - juin 06 : 3 bis f, Lieu d'arts contemporains, hôpital Montperrin, Aix-en-Provence
février-juin 04 : Astérides ateliers d'artistes, Friche La Belle de mai, Marseille

Publications (solo and collective)

- Fanfiction 93, Aubervilliers
- Astérides, vingt ans après, Astérides, Marseille, 2014
- Frieze, Frieze Art Fair, New-York
- Depuis 1999, catalogue rétrospectif de La Salle de Bains, Lyon, 2013
- Book, Artissima 2013, Turin
- Atomic Surplus, the nuclear legacy in art, film and dialogue, Center for Contemporary Arts (CCA), Sante-Fe, 2013
- Bettina Samson, Contre-jour, Carnet de l'Atelier Euro-Méditerranée, Jean-Claude Chianale, Marseille-Provence 2013
- Construire, élever la matière, catalogue de la Biennale internationale de Céramique, Châteauroux, 2011
- Magazine Palais, n°12, catalogue de l'exposition Dynasty, Palais de Tokyo et CNAP, 2010
- Dynasty, catalogue de l'exposition, Musée d'art Moderne de la ville de Paris, 2010
- Bettina Samson, brochure de l'exposition personnelle à la Galerie, Noisy-le-Sec
- Ins Blickfeld gerückt, exposition d'édicions, Institut français de Berlin, Francisca Würtz et Gaëlle Boucand, 2010
- Berührungspunkte / correspondance, Kurator Fanny Gonella, Gebert Stiftung für Kultur, Rapperswill, 2009
- Bettina Samson, Laps & Strates, catalogue personnel et rétrospectif, Adera, 2008
- Palais de Tokyo A-Z vol.3, Du Yodel à la physique quantique..., Palais de Tokyo, 2009
- Rendez-Vous 09, catalogue de l'exposition, IAC, Villeurbanne, 2009
- Incipit, catalogue de l'exposition, Espace Paul Ricard, 2006
- Les Enfants du Sabbat 5, catalogue de l'exposition, Le Creux de l'enfer, avril 2004

Press

- Bettina Samson, entretien filmé par L'atelier A, Arte Creative, <http://ateliera.creative.arte.tv/samson-bettina/>
- Bettina Samson, Emmanuelle Lequeux, Le Monde n°21158, dimanche 27 janvier 2013
- Bettina Samson, A l'infini, Roxana Azimi, Le Quotidien de l'art n°314, vend 8 février 2013
- Portrait, www.portraits-lagalerie.com, par Marie Griffay
- Magali Lesauvage, www.exponaute.com: Galeries du Marais: 10 expos à ne pas manquer, 18 janvier 2013
- Joël Riff, Curiosité 2012 semaine 16, Littérature, <http://chroniquecuriosite.wordpress.com>
- Revue Art Review, n° 56, Londres, janvier / février 2012
- 100 artists to watch, revue Modern Painters, Londres, déc / janvier 2012
- The 100 Best Fall Shows, revue Modern Painters, Londres, sept. 2011
- site Lane Crawford, Art futures 2011: Bettina Samson, 24 mai 2011, <http://www.lanecrawford.com/blog/2011/05/art-futures-2011-bettina-samson>
- Frédéric Bonnet, Des pièges pour l'oeil, Le Journal des Arts, n°345 du 15 avril 2011
- Emmanuelle Lequeux, Fedor Poligus, Le Monde, 13-14 mars 2011
- Joël Riff, Curiosité 2011 semaine 16, Orages, <http://chronique-curiosite.over-blog.com/>
- site de Blacklash gallery, Samedi, c'est galeries #7, 4 mars 2011; <http://www.backslashgallery.com/blog/itemlist/tag/Bettina%20Samson.html>
- Interview par Elisa Hervelin, site Paris-Art, <http://www.paris-art.com/interview-artiste/dynasty-bettinasamson/samson-bettina/330.html>
- Thomas Jean, site du Journal du Dimanche, 20 octobre 2010, <http://www.lejdd.fr/Culture/Expo/Actualite/Coup-de-jeunes-sur-la-Fiac-228238/>
- Chiara Guidi, Flash Review, As a Stone, Flash Art Magazine, n° 274, octobre 2010
- Anne Bonnin, revue Zerodeux, n°53, printemps 2010
- Rahma Khazam, Critics' picks, ARTFORUM, janvier 2010

- Frédéric Bonnet, D'un spectre à l'autre, Le Journal des arts n° 316, 8-21 janvier 2010
- Damien Delille, Une mélancolie début-de-siècle, <H>ART, 21 janvier 2010
- Roos van der Lint, Le temps retrouvé, revue Kunstbeeld n°9, 2010
- Yannick le Guillanton, Les miroir de l'âme de Bettina Samson, revue Contemporain(s), n°11, mai-juillet 2010
- Intervention dans Le Journal des Arts, n°300 du 3 avril 2009, en partenariat avec les Modules du Palais deTokyo
- Jet FM, émission Midi du 2 janvier 2007
- Pedro Morais, Newsletter Mécènes du Sud n°21, mai 2008, www.mecenesdusud.fr
- Pedro Morais, Newsletter mécènes du Sud n°14, octobre 2007, www.mecenesdusud.fr
- Christophe Cesbron, Pil' Nantes 376, 20 decembre 2006
- Claire Moulène, Bettina Samson, La science des rêves, revue Zérodeux Marseille, automne 06
- Claire Moulène, Les Inrockuptibles n°567, 10-16 oct 06
- Pedro Morais, Ventilò n° spécial été 2005
- Pedro Morais, Non-lieu, Ventilò n°94, 21 avril 2004

Public Collections

- 2013 Frac Provence-Alpes-Côte-d'Azur
- 2011 FRAC Ile de France, Paris
- 2008 Fonds municipal de la Ville de Paris
- 2007 Fonds Communal de la Ville de Marseille

Commandes publiques

- 2014 Etude de faisabilité, Commande artistique Garonne, Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB)

Nominations, grants

- 2012 CNAP, Soutien pour le développement d'une recherche artistique, Ministère de la culture et de la Communication
- 2011 CNAP, Aide à la première exposition en galerie
- 2010 Bourse d'aide à la création, DRAC île de France
- 2007 Nominée pour le prix de l'Association des Amis du Palais de Tokyo
- 2006 Sélectionnée pour le prix de la Fondation Paul Ricard
- 2005 Bourse d'aide à la création, Drac PACA