

Larissa Fassler

Worlds Inside

"Worlds inside" - Galerie Jérôme Poggi

du 29 janvier au 27 février 2016

"Extraits" - Centre culturel canadien

du 28 janvier au 1er avril 2016

Larissa Fassler, 2015

This project is supported by Canada Council for the Arts, Ville de Paris / Institut Français (Lauréat du programme de résidences internationales aux Récollets) and by Centre culturel canadien, Paris. The gallery would like to thank Catherine Bédard, curator of the exhibition at Centre culturel canadien, Diana Sherlock for the interview she made with Larissa Fassler, Jérémie Zeguerman, director of Gare du Nord and Jens Ziehe, photographer, for the pictures here reproduced.

Ce projet a bénéficié du soutien du Canada Council for the Arts, de la ville de Paris / Institut Français (Lauréat du programme de résidences internationales aux Récollets), et du Centre culturel canadien, Paris. La galerie tient à remercier Catherine Bédard, commissaire de l'exposition au Centre culturel canadien, Diana Sherlock pour l'entretien qu'elle a réalisé avec Larissa Fassler, Jérémie Zeguerman directeur de la Gare du Nord ainsi que Jens Ziehe, photographe, pour les images reproduites dans ce livret.

Concurrently with her first retrospective exhibition held at Centre culturel canadien, the gallery is pleased to present the second solo exhibition of the Canadian artist, who has been based in Berlin for the past fifteen years.

While her first exhibition explored Parisian sites such as the Forum des Halles and Place de la Concorde, this new project seeks to understand the Gare du Nord. After several months of daily on-site observation during her residency at the former Récollets Convent in the summer of 2014, Larissa Fassler produced five large paintings that are derived from and collate her hundreds of observational sketches, interior mappings and freehand floor-plans based on her own subjective scaling; as well as her thousands of handwritten notes recording the movements and actions of users and the detailed occurrences that took place within Europe's largest train station. In an installation that transforms the gallery space by covering its walls with depictions of the monumental statues of the Gare du Nord's façade, the exhibition puts into question the disconnect between today's actual use of the spaces and the idealistic original architectural program intentions imagined by Napoléon III's architect Jacques Hittorff in the middle of the nineteenth century.

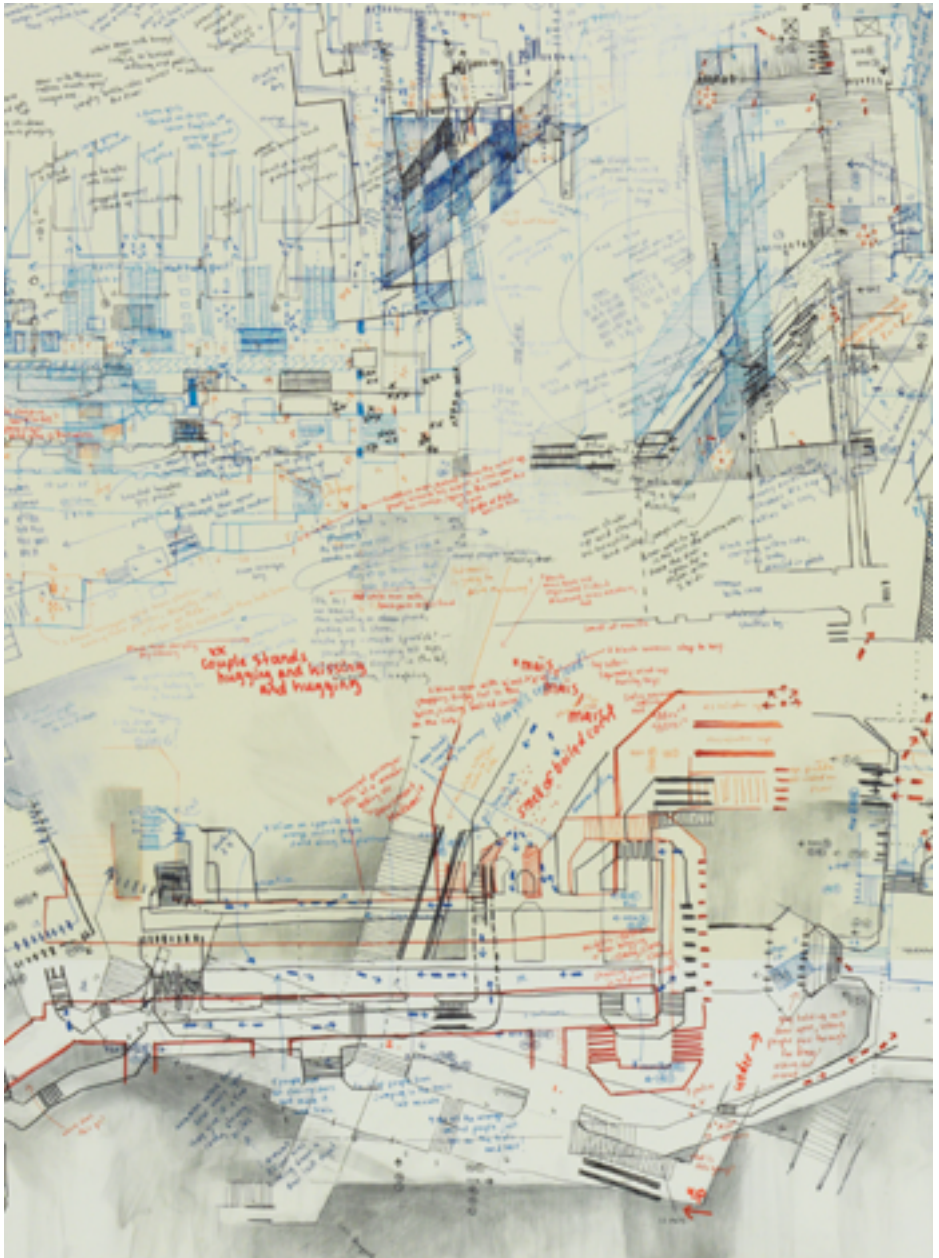
Conjointement au Centre culturel canadien qui organise la première rétrospective parisienne de Larissa Fassler, la galerie est heureuse de présenter une deuxième exposition personnelle de cette artiste canadienne, basée depuis une quinzaine d'années à Berlin.

Alors que la première exposition de l'artiste à la galerie était consacrée aux sites parisiens du Forum des Halles et du quartier de la place de la Concorde, le nouveau projet de Larissa Fassler s'attache à représenter celui de la Gare du Nord. Après plusieurs mois d'observation quotidienne à l'occasion d'une résidence au couvent des Récollets, Larissa Fassler a produit cinq grands tableaux à partir de centaines de croquis d'observation, cartographiant à main levée et à la mesure de son corps et de son regard les mouvements, actions et menus événements ayant animé durant l'été la plus grande gare d'Europe. Dans une installation qui transforme la salle principale de la galerie en la recouvrant de papier peints figurant les statues monumentales qui décorent la façade de la Gare du Nord, l'exposition met en regard la contemporanéité de ces espaces dans leur usage et son projet architectural d'origine que l'architecte de Napoléon III, Jacques Hittorff a imaginé au milieu du XIXème siècle.

Gare du Nord II, 2014-2015

encre, crayon et peinture sur toile, 170 x 180 cm, détail

pen, pencil and acrylic paint on canvas 170 x 180 cm, detail

INTERVIEW WITH LARISSA FASSLER BY DIANA SHERLOCK, 2015

Diana Sherlock: *"Worlds Inside" extends your process of mapping public sites of exchange and sometimes protest to the Gare du Nord in Paris. This series follows extensive investigations of Taksim Square, Istanbul; Les Halles, Place de la Concorde and Place de l'Europe, Paris; Regent Street/Regent's Park, London; Warchauer Strasse, Alexanderplatz, Hallesches Tor and Kottbusser Tor and Schlossplatz in Berlin. In each you use a modified form of the Situationist International's psychogeography—an analysis of and resistance against how geographic environments shape behaviour in public space. Why have you chosen to map the Gare du Nord this way and how does it relate to previous locations you have chosen?*

Larissa Fassler: I'm drawn to chaotic places and edgy sites where clashes sometimes occur. These often historically complicated sites are full of contrasts. Gare du Nord is one such site. It is used by hundreds of thousands of people a day and connects the centre of Paris to its northern suburbs as well as to international destinations in the UK, Belgium, the Netherlands and Germany. The exchanges that take place at Gare du Nord raise crucial questions about mobility, accessibility and equality; critical questions about race, identity, inclusion and exclusion; questions about security and control on domestic and international levels; and questions about poverty, homelessness, destitution, and the role of society and the state in looking after its people. In many ways, it is a site emblematic of France more generally.

Diana Sherlock: *Primarily you work in drawing and sculpture, but "Worlds Inside" activates the gallery architecture by wallpapering the gallery walls with somewhat degraded photographic images of the Gare du Nord that have been photocopied onto newsprint. The drawings have been hung on this background. Why have you chosen to install the drawings this way?*

Larissa Fassler: For the past ten years I have been developing two different routes in my practice. In both I start by observing urban places. I make map-drawing hybrids and I also make objects that exist between models and sculptures. I wallpapered the gallery to make it feel like an object; the unified surface transforms the interior of the gallery into a world inside a world. The Gare du Nord is a self-contained site and so is the gallery, but they speak to entirely different socio-economic realities. The wallpaper cloaks the white cube in another skin, one that overloads it with the often-excluded realities of the everyday.

Diana Sherlock: *The photographic portraits of the Gare du Nord façade statues and some interior shots of the station figure prominently in the wallpapered background. What is the significance of these images for you and how do they function within the installation?*

Larissa Fassler: I am fascinated by the contrasts between the modern ideals of the Gare du Nord's 19th-century grand façade and the day-to-day reality, in and around the Gare du Nord today.

The large black-and-white digital prints are details of the female statues found on the façade of the Gare du Nord that represent the 23 principal French and international cities served by the Chemin de Fer du Nord railway company in the 1860s. They strongly reminded me of the Statue of Liberty constructed by French sculptor Frédéric Auguste Bartholdi and Gustave Eiffel only 15 years later in 1875. With these representations of women in mind, I recalled the last shocking scene from the 1968 film *Planet of the Apes*. In it the beach-covered remains of the Statue of Liberty are discovered to reveal that the «alien» planet is Earth. American literary animal theorist Susan McHugh discusses the film in terms of narratives of racial otherness. Charlton Heston rages against a civilization where the dominant power relations have been reversed in a way in which he finds discomfiting—he reveals a white anxiety about black power. Interestingly in July 2014 the film “Dawn of the Planet of the Apes” was being released in Paris, and large billboards advertising the film were hung throughout the Gare du Nord. This reinforced these perhaps seemingly tenuous relationships for me.

Diana Sherlock: *So the female representations on the Gare du Nord’s façade represent to you liberty lost, or one’s alienation from one’s rights and freedoms.*

Larissa Fassler: Not so much liberty lost, but rather they underline the disconnect between a nation’s ideals or image of itself and the reality on the ground today. They could even stand for the failure of those ideals and hopes.

Diana Sherlock: *It seems to me that, like these female sentinels, your work is very hopeful, very powerful. You exert your agency against alienation as a woman, and as a foreigner, during your research process by walking each site and recording your corporeal experience of it. Can you further explain your research and working process for the Gare du Nord series?*

Larissa Fassler: During a twelve-week residency at the Centre International des Récollets (June-September 2014) I went to the Gare du Nord everyday, at different times of day, for anywhere from one to six hours at a time. On A4 paper attached to a clipboard I drew maps of the interior public spaces at the station. I walked the perimeter of walls and counted my footsteps to create small measured, but fragmented, floorplans of every corner of every level, of every tunnel, passageway, stairwell, escalator, elevator, entrance and exit. Once finished I repeated this act of walking, counting and mapping, often charting the same territory multiple times. This process creates a series of interpretations (or translations) of the same space that differ in precision, dimensions and proportions. Later these maps get overlapped repeatedly in the finished works.

During these periods of on-site mapping I also made notes based on observations in a small additional notebook. I recorded who was in the station based on observable race, gender, age and language; what people were doing (kissing, snapping fingers, carrying bags, asking for money); what people wore (saris, West-African Dutch wax prints, chadors, caftans, bling, drop-crotch pants, hoodies, suits). I noted the sounds, colours and smells. I tracked the movements of different security teams, army, police or orange-vested security guards. I chronicled the police stop-and-

search actions, and the position and angles of all visible security cameras in the building. I recorded the array of techniques used by people to pass through the ticket barriers illegally. Surprising moments, such as seeing a forty-strong group of British moms with children all boarding the Eurostar wearing Mickey Mouse ears and pyjamas, also caught my eye.

I often wonder about the collection of vast amounts data, mass data, especially as I engage in it as part of my creative process. In my case collecting has a somewhat obsessive and, at times, even comical or absurd quality. On one hand I observe and collect serious information, identity profiles for instance, which is something very complicated and uneasy in France, but on the other, I might count the number of men wearing sunglasses indoors or the number of items of pink clothing.

Diana Sherlock: *What kind of understanding, perhaps even global understanding, can come from these kind of minute, individual, personal observations?*

Larissa Fassler: I feel that there is knowledge that comes from deep looking, where assumptions and preconceptions about a place, a neighbourhood and its inhabitants, can be corrected by accurate observation.

Diana Sherlock: *What are the key discoveries you made during your process of mapping the station? How are these main interpretive frameworks translated in the final works?*

Larissa Fassler: I came to think of the station's façade and side walls as being a kind of a membrane filtering out the chaos, filth, stench, decay and aggression from the outside. Once inside it was amazingly calm and controlled, relatively hushed and quiet, but still streams and streams of people moved quickly everywhere. I became very aware of the strong hand of security of the station. No disruptive incident lasted more than a few seconds before security moved in. First, in the form of the neon-orange-vested security men, then police. Slow moving, heavily armed soldiers, three abreast, also moved continuously throughout the station.

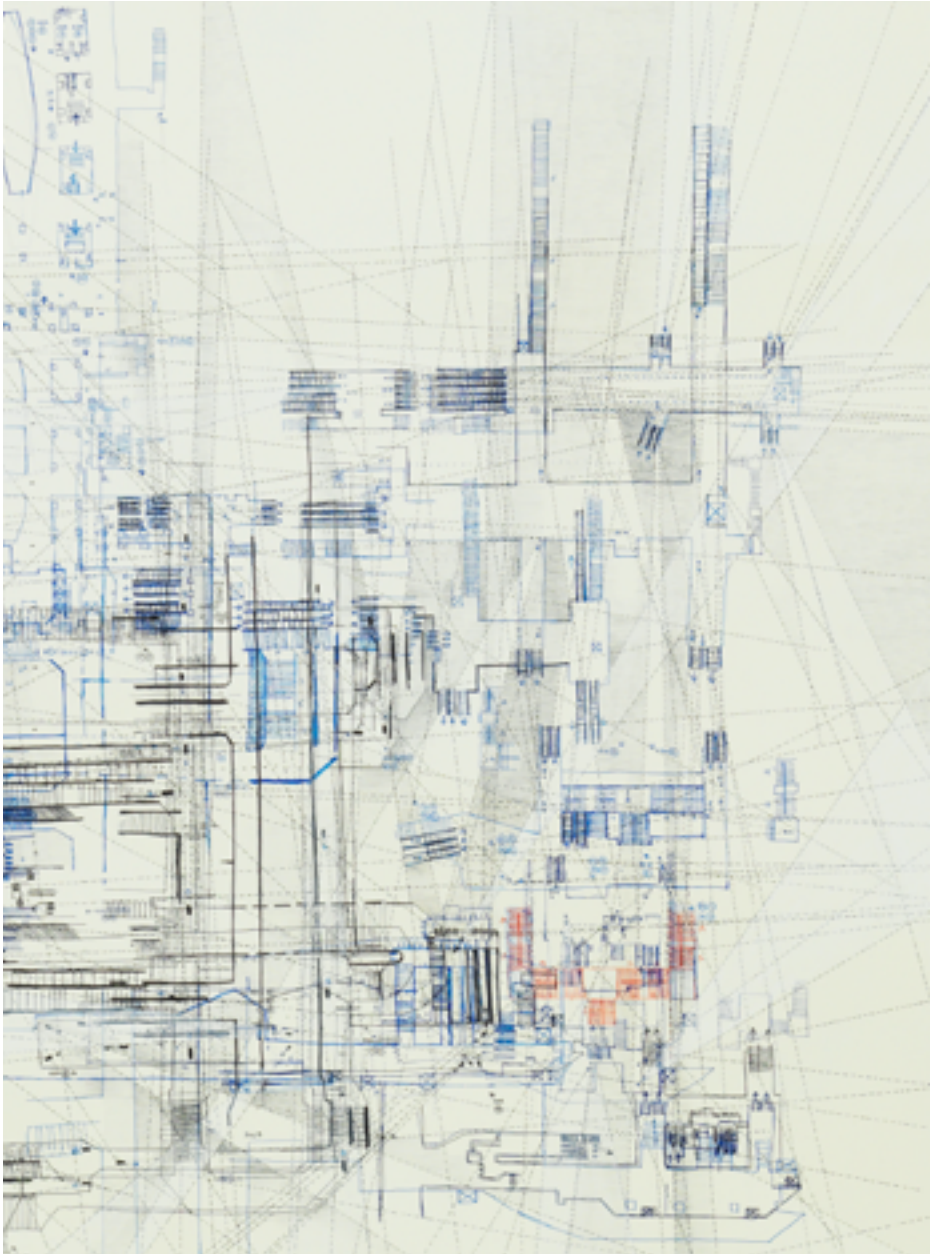
I discovered too that the Gare du Nord is a predominantly a black space. This is less so in the international hall, but pervasively so in the spaces surrounding the building, in the RER, the underground and commuter rail lines that service the northern Parisian Banlieues, and in the Metro and Magenta levels of the station. African Dutch wax prints, matching brightly coloured headdresses, tops and skirts, and pants and caftans were commonplace. On my canvases I pare down and render these patterns monochromatically. They overlay the picture plane to further disrupt disorienting compositions that tip and fall out of our usual comprehensions of space.

I also use colour and pattern as other important interpretive devices in these works. The station's stone façade translates into cool greenish yellows on my canvas. To this I add decaying smudges of yellow and graphite. Hot ochers and pale blues come from the African prints to combine with the neon orange from security uniforms.

Gare du Nord I, 2014-2015

encre, crayon et peinture sur toile, 170 x 180 cm, détail

pen, pencil and acrylic paint on canvas 170 x 180 cm, detail

Diana Sherlock: *Since the 1990s many contemporary artists concerned with otherness and cultural difference have appropriated pseudo-anthropological and ethnographic methods to make their works. How does this ethnographic turn relate to "Worlds Inside"? In particular, can you discuss why you choose to use a form of spatial ethnography in your practice?*

Larissa Fassler: As I mentioned above, mapping for me is a precise way of looking that can result in more accurate observations. These observations can lead to a much deeper understanding and they can be a way of countering assumptions, blindness, or even refusals to see reality. Observing, describing, and naming are for me strategies to make different realities visible.

Diana Sherlock: *In the Gare du Nord series, even more than your earlier work, you complicate difference across lines of gender, race, ethnicity and class. Surely this is partly to do with the socially complex nature of the site itself, but does it also reveal an intensification of your artistic focus?*

Larissa Fassler: For many years now I have been thinking about different approaches to multiculturalism used by French society versus Anglophone societies of the UK or Canada. Unlike many other Western European countries, and very much unlike English-speaking immigrant societies in the United States, Canada or Australia, France has intentionally avoided implementing «race-conscious» policies and maintains a «color-blind» model of public policy. The collection and computerised storage of race-based data for example is banned. I am aware that this stems in part from the Revolutionary and Republican traditions of treating all citizens equally before the law. Yet when I spend time in Paris and specific sites like Gare du Nord, this notion that we are all French and treated equally regardless race, gender, national origin, color, ethnicity or religion does not seem to be the reality.

I was struck recently by the promotional material produced by the City of Paris and the SNCF in their 52 page press package: "Gare du Nord 2015-2023 TRANSFORMATIONS". There in the Gare du Nord of the future is presented as a series of light-filled, relatively empty spaces populated by suit-clad business people or otherwise conservatively, western dressed users. Almost all are white. Black, North-African, and Indian adult faces are almost non-existent and Black and North-African youth, some of the station's main users have been completely removed. This is a complete misconception and misrepresentation of the reality on the ground and is an absolute negation of a large part Parisian society.

Diana Sherlock: *These observations are very poignant given that the recent tragic events in Paris have hit the northern parts of the city particularly hard. This includes Saint-Denis of course, which is almost directly north of Gare du Nord, and home of many Parisians from North African, Middle Eastern and West African cultural backgrounds associated with the Muslim faith. This arrondissement has come under increased surveillance and siege in the weeks since the "Paris attacks." How do these recent events—the initial attacks and the subsequent responses—change the context for the reception of these works?*

Larissa Fassler: This is a very interesting question and here I believe the question is more interesting than any answer I could give. Each one of us, across Europe and internationally, has been affected differently by the events of November 13th. For each of us these events shifts how we look at our societies, our cities and the contexts and communities in which we live. I know the meaning and reception of my works will have shifted now because they speak about security and control and how one is included and excluded from a society. I am, however, not able to know yet how these works will be received.

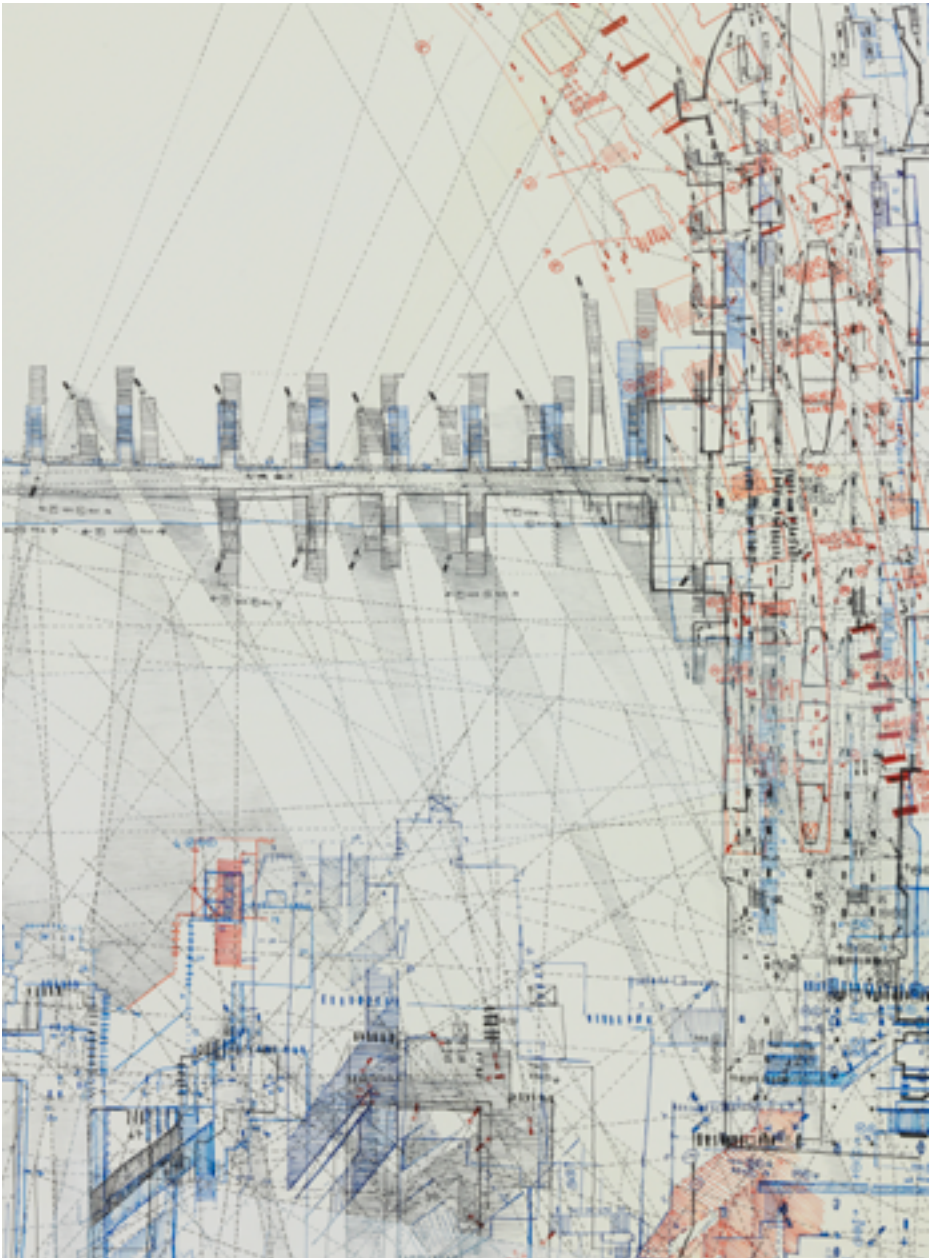
| DIANA SHERLOCK

Diana Sherlock is a Canadian independent curator, writer and educator whose research and curatorial projects create opportunities for contemporary artists to produce new work in response to specific collections, contexts, histories and cultures of display. Recent projects include: *In the making* (Illingworth Kerr Gallery, Kenderdine College Art Galleries, 2014/15); *Folly*: Château Mathieu (Esplanade Art Gallery, Nickle Galleries, 2009–14). Current research projects include: tracing the parallel histories of West German ceramics (Ricardo Okaranza: *Un Certain Regard*, Berlin 2010) and the Medicine Hat clay industries; and the text, “Capitalizing on Community: The Makerspace Phenomenon.” Sherlock has published over 60 texts in gallery catalogues and contemporary art journals including *Canadian Art*, *BorderCrossings*, *CMagazine*, *FUSE*, *Blackflash*, *Ceramics Art and Perception* (Sydney, Australia), *Artillery* (Los Angeles/New York) and *The Calgary Herald*. She teaches critical theory and professional practice in the School of Critical + Creative Studies at the Alberta College of Art + Design, Calgary.

Gare du Nord I, 2014-2015

encre, crayon et peinture sur toile, 170 x 180 cm, détail

pen, pencil and acrylic paint on canvas 170 x 180 cm, detail

Gare du Nord III, 2014-2015

encre, crayon et peinture sur toile, 170 x 180 cm, détail

pen, pencil and acrylic paint on canvas 170 x 180 cm, detail

ENTRETIEN AVEC LARISSA FASSLER PAR DIANA SHERLOCK, 2015

Diana Sherlock : *L'exposition "Worlds Inside" étend à la Gare du Nord à Paris votre processus de cartographie d'espaces publics, d'échange et parfois de protestation. Cette série succède à des recherches approfondies sur la place Taksim à Istanbul ; les Halles, la place de la Concorde et la place de l'Europe à Paris; Regent Street/Regent's Park à Londres ; Warchauer Strasse, Alexanderplatz, Hallesches Tor et Kottbusser Tor et Schlossplatz à Berlin. Pour chacun de ces lieux, vous utilisez une forme adaptée de la psychogéographie de l'Internationale situationniste – une analyse de, et de résistance contre - la façon dont les environnements géographiques façonnent le comportement dans l'espace public. Pourquoi avez-vous choisi de cartographier la Gare du Nord de cette façon et comment est-elle liée aux sites précédents que vous avez choisis ?*

Larissa Fassler : Je suis attirée par les lieux a priori chaotiques et les sites fébriles où des affrontements se produisent parfois. Ces sites, souvent historiquement compliqués, sont pleins de contrastes. La Gare du Nord est un de ces sites. Il est utilisé par des centaines de milliers de personnes par jour et relie le centre de Paris à sa banlieue Nord ainsi qu'à des destinations internationales : Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas et Allemagne. Les échanges qui ont lieu à la Gare du Nord soulèvent des questions cruciales sur la mobilité, l'accessibilité et l'égalité ; des questions critiques sur l'origine, l'identité, l'inclusion et l'exclusion ; des questions sur la sécurité et le contrôle au niveau national et international ; et des questions sur la pauvreté, l'absence de domicile, la précarité, et le rôle de la société et de l'État dans l'assistance à la communauté. À bien des égards, plus généralement, c'est un lieu emblématique de la France.

Diana Sherlock : *Vous travaillez principalement le dessin et la sculpture, mais "Worlds Inside" anime l'architecture de la galerie en tapissant les murs avec des images photographiques quelque peu dégradées de la Gare du Nord après avoir été photocopiées sur papier journal. Les dessins ont été accrochés sur ce fond. Pourquoi avez-vous choisi d'installer les dessins de cette façon ?*

Larissa Fassler : Ces dix dernières années, j'ai développé deux pratiques différentes. Dans les deux, je commence par l'observation des lieux urbains. Je fais d'une part des hybrides carte-dessin mais aussi des objets qui existent entre maquette et sculpture. J'ai tapissé la galerie pour qu'elle soit ressentie comme un objet ; la surface unifiée transforme l'espace de la galerie en un monde à l'intérieur d'un monde. La Gare du Nord est un lieu autonome et la galerie l'est aussi, mais elles parlent à des réalités socio-économiques totalement différentes. Le papier peint dissimule le cube blanc sous une autre peau, qui la surcharge avec les réalités souvent exclues de la vie quotidienne.

Diana Sherlock : *Les portraits photographiques des statues de la façade de la Gare du Nord et quelques plans intérieurs de la gare apparaissent en bonne place sur l'arrière-plan de papier peint. Quelle est la signification de ces images pour vous et comment fonctionnent-elles au sein de l'installation ?*

Gare du Nord IV, 2014-2015

encre, crayon et peinture sur toile, 170 x 190 cm, détail

pen, pencil and acrylic paint on canvas 170 x 190 cm, detail

Larissa Fassler : Je suis fascinée par le contraste entre les idéaux modernes de l'imposante façade du 19e siècle et la réalité quotidienne dans et autour de la Gare du Nord aujourd'hui. Les grands tirages numériques en noir et blanc sont des détails des statues de femmes figurant sur la façade de la Gare du Nord et représentant les 23 principales villes françaises et internationales desservies par la compagnie de chemin de fer du Nord dans les années 1860. Elles m'ont fortement rappelé la statue de la Liberté, construite par le sculpteur français Frédéric Auguste Bartholdi et Gustave Eiffel, seulement 15 ans plus tard, en 1875. Ces représentations de femmes à l'esprit, je me suis souvenue de la dernière scène bouleversante du film *La planète des singes* de 1968. Elle montre les restes de la statue de la Liberté enfouis sous la plage, révélant que la planète « étrangère » est en fait la Terre. La femme de lettres et théoricienne animalière américaine Susan McHugh analyse le film en termes de récits de l'altérité raciale. Charlton Heston s'empporte contre une civilisation où les relations de pouvoir dominantes ont été inversées d'une manière qui le déconcerte – il peut être perçu une anxiété blanche face au pouvoir noir. Il est intéressant de noter qu'en juillet 2014, le film *La planète des singes : l'affrontement (Dawn of the Planet of the Apes)* est sorti à Paris, et de grands panneaux publicitaires du film étaient suspendus dans toute la Gare du Nord. Cela a peut être renforcé ces relations alors intuitives pour moi.

Diana Sherlock : *Donc, les représentations féminines sur la façade de la Gare du Nord représentent pour vous la liberté perdue, ou notre aliénation de nos droits et libertés.*

Larissa Fassler : Pas tellement la liberté perdue, mais elles soulignent plutôt l'écart entre les idéaux d'une nation ou son image et la réalité sur le terrain aujourd'hui. Elles pourraient même représenter l'échec de ces idéaux et espérances.

Diana Sherlock : *Il me semble que, comme ces femmes sentinelles, votre travail est très optimiste, très puissant. Dans votre processus de recherche, vous exercez votre pouvoir contre l'aliénation en tant que femme, et en tant qu'étrangère, en arpentant chaque site et en enregistrant l'expérience corporelle qu'il suscite en vous. Pouvez-vous expliquer davantage votre processus de recherche et de travail pour la série sur la Gare du Nord ?*

Larissa Fassler : En résidence pendant douze semaines au Centre international des Récollets, de juin à septembre 2014, je suis allée à la Gare du Nord tous les jours, à différents moments de la journée, durant une à six heures chaque fois. Sur un papier A4 sur mon bloc, je dessinais dans la gare des cartes des espaces publics intérieurs. J'ai arpenté le long des murs et compté mes pas pour créer de petits plans avec des mesures, mais fragmentés, pour chaque coin de chaque niveau, de chaque tunnel, passage, cage d'escalier, escalator, ascenseur, entrée et sortie. Une fois fini, j'ai recommencé à marcher, compter et dessiner des plans, souvent pour le même secteur plusieurs fois. Ce processus a créé une série d'interprétations (ou traductions) du même espace qui diffèrent par la précision, les dimensions et les proportions. Ces cartes se chevauchent ensuite plusieurs fois dans les œuvres terminées qui les combinent.

Pendant ces périodes de relevé sur place, je prenais également des notes à partir de mes observations dans un petit carnet supplémentaire. J'ai noté qui était dans la gare, en me basant sur des éléments observables, le sexe, la race, l'âge et la langue ; ce que les gens faisaient (s'embrasser, claquer des doigts, porter des sacs, demander de l'argent) ; ce que les gens portaient (saris, tissus wax aux motifs ouest-africains, tchadors, caftans, bling-bling, pantalon baggy, sweats à capuche, costumes). J'ai noté les sons, les couleurs et les odeurs. J'ai suivi les mouvements des différentes équipes de sécurité, armée, police ou gardes de sécurité en gilet orange. J'ai noté en détail les actions de contrôle et fouille de police, et les positions et angles de toutes les caméras de sécurité visibles dans le bâtiment. J'ai repertorié les différentes techniques utilisées par les gens pour passer illégalement les barrières d'accès. J'ai aussi tenu compte de moments surprenants qui ont attiré mon attention, comme par exemple ce groupe d'environ quarante mères britanniques avec des enfants, s'embarquant tous sur l'Eurostar et portant oreilles et pyjamas de Mickey.

Je me suis souvent émerveillée par la vaste quantités de données à collecter, de données de masse, d'autant plus que j'en faisais partie dans le cadre de mon processus créatif. Dans mon cas, la collecte est un peu obsessionnelle et, parfois, même comique ou absurde. D'une part, j'observe et recueille des informations sérieuses, des profils d'identité par exemple, ce qui est quelque chose de très compliqué et difficile en France, mais d'autre part, je pourrais compter le nombre d'hommes portant des lunettes de soleil à l'intérieur ou le nombre de pièces de vêtements roses.

Diana Sherlock : *Quel genre d'interprétation, ou peut-être même de compréhension globale, peut résulter de ce genre d'observations minuscules, individuelles, personnelles ?*

Larissa Fassler : Je pense qu'il y a une connaissance générée par une attention profonde. Les hypothèses et les idées préconçues sur un lieu, un quartier et ses habitants, peuvent être corrigées par une observation précise.

Diana Sherlock : *Quelles sont les principales découvertes que vous avez faites au cours de votre processus de cartographie de la gare ? Comment ces principaux cadres interprétatifs sont-ils traduits dans les œuvres finies ?*

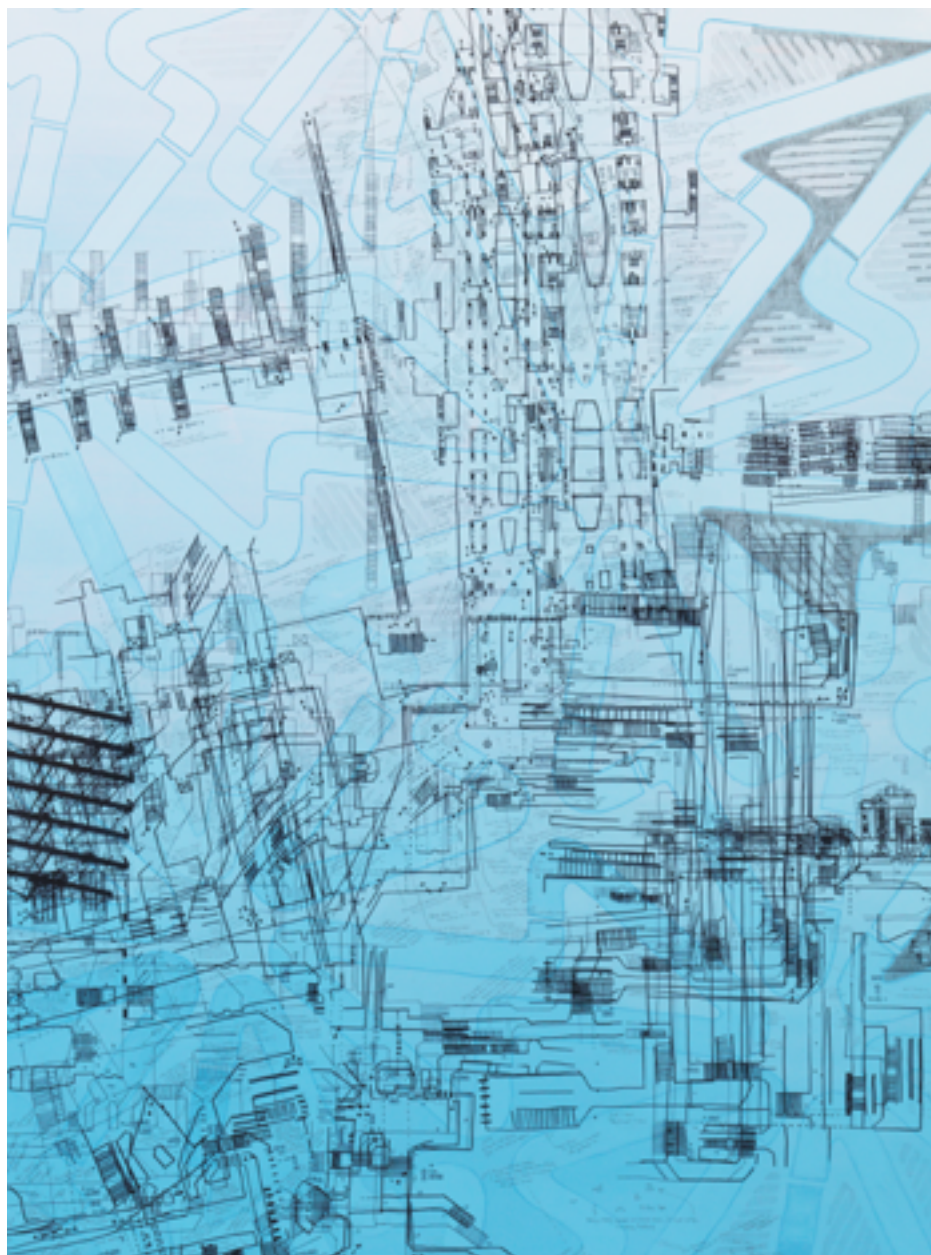
Larissa Fassler : J'en suis venue à me représenter la façade de la gare et ses murs latéraux comme étant une sorte de membrane filtrant le chaos, la saleté, la puanteur, la décomposition et l'agression potentielle provenant de l'extérieur. Une fois à l'intérieur, l'ambiance était étonnamment calme et contrôlée, d'un silence relativement feutré, mais avec cependant des flots de personnes se déplaçant rapidement en tous sens.

Je suis devenue très consciente de la rigueur de la sécurité dans la gare. Aucun incident perturbateur n'a duré plus de quelques secondes avant que la sécurité n'intervienne. C'étaient d'abord les hommes de la sécurité à gilet orange fluo, puis la police. Se déplaçant lentement, des soldats lourdement armés, trois de front, arpentaient en permanence toute la station.

Gare du Nord V, 2014-2015

encre, crayon et peinture sur toile, 170 x 190 cm, détail

pen, pencil and acrylic paint on canvas 170 x 190 cm, detail

J'ai découvert aussi que la Gare du Nord est un espace à dominante noire. Ce l'est moins dans le hall international, mais saute aux yeux dans les espaces autour du bâtiment, dans le RER, les lignes de métro et de trains qui desservent les banlieues nord de Paris, et sur les niveaux Métro et Magenta de la gare. Les vêtements en wax africains, harmonisant les couleurs vives des coiffes, corsages et jupes, pantalons et caftans, étaient courants. Sur mes toiles, j'épure et fais un rendu monochromatique de ces modèles. Ils recouvrent le plan de l'image pour perturber davantage des compositions qui bousculent notre lecture habituelle de l'espace. J'utilise aussi la couleur et le motif comme d'autres dispositifs d'interprétation importants dans ces œuvres. La façade en pierre de la gare est traduite avec des jaunes verdâtres froids sur la toile. J'ajoute à cela des taches de jaune et de graphite. Les ocres chauds et les bleus pâles proviennent des imprimés africains pour se combiner à l'orange fluo des uniformes de sécurité.

Diana Sherlock : *Depuis les années 1990, de nombreux artistes contemporains intéressés par l'altérité et les différences culturelles se sont appropriés des méthodes pseudo-anthropologiques et ethnographiques pour leurs œuvres. Comment cette tendance ethnographique se rapporte-t-elle à "Worlds Inside" ? En particulier, pouvez-vous expliquer pourquoi vous choisissez d'utiliser une forme d'ethnographie spatiale dans votre pratique ?*

Larissa Fassler : Comme je l'ai déjà mentionné, la cartographie pour moi est une façon précise de recherche qui peut conduire à des observations plus justes. Ces observations peuvent elles-même mener à une compréhension beaucoup plus profonde et elles peuvent être un moyen d'aller contre les a priori, l'aveuglement, ou même les refus de voir la réalité. Observer, décrire et nommer sont pour moi des stratégies pour rendre visibles des réalités différentes usuellement occultées.

Diana Sherlock : *Dans la série Gare du Nord, encore plus que dans votre travail précédent, vous accentuez les différences à travers des critères de sexe, de race, d'origine ethnique et de classe. Cela a sûrement à voir en partie avec le caractère socialement complexe du site lui-même, mais cela ne révèle-t-il pas également une intensification de votre orientation artistique ?*

Larissa Fassler : Depuis de nombreuses années maintenant, je pense aux différentes approches du multiculturalisme utilisées par la société française en comparaison avec les sociétés anglophones du Royaume-Uni ou du Canada. Contrairement à de nombreux autres pays d'Europe occidentale, et très différemment des sociétés d'immigrants anglophones aux États-Unis, au Canada ou en Australie, la France a délibérément évité de mettre en place des politiques « raciales » et maintient un modèle « sans couleur » de la politique publique. La collecte et le stockage automatisé de données fondées sur la race, par exemple, sont interdits. Je suis consciente que cela découle en partie des traditions révolutionnaires et républicaines de traiter également tous les citoyens devant la loi. Pourtant, quand je passe du temps à Paris et dans des lieux spécifiques comme la Gare du Nord, cette notion que nous sommes tous Français et traités de manière égale indépendamment de notre race, sexe, origine nationale, couleur, religion ou origine ethnique, ne semble pas être la réalité. J'ai été frappée récemment par le matériel promotionnel produit par la Ville de Paris et la SNCF dans leur dossier de presse de 52 pages : « TRANSFORMATIONS de la Gare du Nord 2015-2023 ».

La Gare du Nord du futur y est présentée comme une série d'espaces lumineux relativement vides, peuplés d'hommes d'affaire en costume ou d'autres utilisateurs habillés de façon conventionnelle, à l'occidentale. Presque tous sont blancs. Les visages d'adultes noirs, nord-africains et indiens sont presque inexistants et les jeunes noirs et nord-africains, qui sont parmi les principaux utilisateurs de la gare, ont été complètement effacés. C'est une idée fautive et une représentation erronée de la réalité et c'est une négation absolue d'une grande partie de la société parisienne et des usagers.

Diana Sherlock : *Ces observations sont très poignantes, étant donné que les récents événements tragiques à Paris ont frappé particulièrement durement le nord de la ville. Cela inclut Saint-Denis, bien sûr, qui est presque directement au nord de la Gare du Nord, et qui abrite beaucoup de Parisiens issus de milieux culturels associés à la foi musulmane d'Afrique du Nord, Moyen-Orient et Afrique de l'Ouest. Cet arrondissement a été placé sous surveillance accrue et en état de siège dans les semaines qui ont suivi les « attentats de Paris ». Comment ces derniers événements – les premiers attentats et les suivants – changent-ils le contexte pour la réception de ces œuvres ?*

Larissa Fassler : C'est une question intéressante mais je pense que la question est ici plus intéressante que la réponse que je pourrais donner. Chacun de nous, en Europe et dans le monde, a été touché différemment par les événements du 13 novembre. Pour chacun de nous, ces événements changent la façon dont nous regardons nos sociétés, nos villes et les contextes et les communautés dans lesquelles nous vivons. Je sais que le sens et la réception de mes œuvres auront changé maintenant parce qu'elles parlent de sécurité et de contrôle et comment on est inclus et exclus de la société. Je ne suis toutefois pas en mesure de savoir encore comment ces travaux seront reçus

| DIANA SHERLOCK

Diana Sherlock est une commissaire indépendante canadienne, auteur et enseignante dont le recherche et les projets curatoriaux permettent à des artistes contemporains de produire de nouvelles oeuvres en réaction à des collections, contextes spécifiques, histoire et culture des expositions. Ses projets récents incluent: In the making (Illingworth Kerr Gallery, Kenderdine College Art Galleries, 2014/15); Folly: Château Mathieu (Esplanade Art Gallery, Nickle Galleries, 2009–14). Ses projets de recherche actuels sont: Tracing the parallel histories of West German ceramics (Ricardo Okaranza: Un Certain Regard, Berlin 2010) et the Medicine Hat clay industries; ainsi que le texte, "Capitalizing on Community: The Makerspace Phenomenon." Sherlock a publié près de 60 textes dans des catalogues et revues spécialisées tel que Canadian Art, BorderCrossings, CMagazine, FUSE, Blackflash, Ceramics Art et Perception (Sydney, Australia), Artillery (Los Angeles/ New York) et The Calgary Herald. elle enseigne la théorie critique et la professionnalisation pour le programme Critical + Creative Studies au Alberta College of Art + Design, Calgary.

LARISSA FASSLER

SOLO SHOWS (Selection)

2016

Worlds Inside, Galerie Jérôme Poggi, Paris (FR)

Extracts | Extraits, Centre Culturel Canadien, Paris (FR)

Permanent Transit: Ströme, Schader-Stiftung | Hessisches Landesmuseum Darmstadt, (DE)

Esker Foundation Contemporary Art Gallery, Calgary (CA)

2015

Epicentre, Little Krimminals, Berlin (DE)

2014

Circling The Void, September, Berlin (DE)

2011

Master-Plan, Galerie Jérôme Poggi, Paris (FR)

This Is Nowhere I, September, Berlin (DE)

2006

People in Art/People as Art, Truck, Calgary (CA)

2005

Teen Couples, Article, Montreal (CA)

2002

Doppelgangers, YYZ Artists, Outlet, Toronto (CA)

Docudrama Series: Offerings, Westernfront, Vancouver (CA)

A Dinner Party for Jane Doe, SAW Gallery, Ottawa (CA)

COLLECTIONS

Fonds Municipal d'Art Contemporain, Paris (FR)

Staatliches Museum Schwerin (DE)

Deutsche Bank Collection (DE)

FPM collection, Berlin Viersen (DE)

National Library of Quebec, Montreal (CA)

GROUP SHOWS (Selection)

2015

Dimensions variables, Pavillon de l'Arsenal (FR)

Promenons nous..., Fondation Salomon, Annecy-Le-Vieux (FR)

ArtInternational Istanbul, Istanbul (TK)

Versuch, einen Platz in Berlin zu erfassen, L40, Berlin (DE)

Vernetzung, Löwenpalais der Stiftung Starke, Berlin (DE)

2014

HISTeRICAL MATERIALISM, Galerie Poggi, Paris (FR)

Les Horizons, La Criée, Rennes (FR)

Beyond Architecture, NAK, Aachen (DE)

Vom Außenraum zum Innenraum KunstHaus Potsdam, (DE)

Hausbesetzung | Squatting, NKV – Nassauischer

Kunstverein Wiesbaden, Wiesbaden (DE)

2013

FAIL ! Node Curatorial Center, Berlin (DE)

Dissident Desire, Terrain of Threshold Voices, District, Berlin (DE)

Dysaphric City, Kunstraum, Kreuzberg, Berlin (DE)

Old School, Kunsthalle Kiel, Berlin (DE)

Urbanität Mal Anders, Galerie im Körnerpark, Berlin (DE)

«Optimierung», *Kleine Humboldt Galerie*, Berlin (DE)

«City in Sight», *Museum Ostwall*, Dortmund (DE)

Berlin Status (2), *Künstlerhaus Bethanien*, Berlin (DE)

Silvrettatelier, Palais Liechtenstein, Feldkirch (DE)

Between appropriation and intervention, Kunstraum Kreuzberg, Berlin (DE)

La Elipsis Arquitectonica, Centro Cultural Tlatelolco, Mexico (MX)

How high the moon?, *Galerie Jérôme Poggi*, Paris (FR)

Design, Poverty, Fiction, Grand Hornu, Boussu (BE)

Funkhaus Art Priz, Funkhaus Nalepastrasse, Berlin (DE)

Berliner Allee, Centre Culturel Colombier, Rennes (FR)

| LARISSA FASSLER

Larissa Fassler was born in Vancouver (CA) in 1975.
She lives and works in Berlin.

Larissa Fassler's work evolves from a social and practical approach to architecture. It is constructed out of a mass of topographic tracking, sketches, observations, and feelings that she experiences on site, and that are then synthesised into large graphic compositions, models, and sculptures.

Her work is organised in series based upon specific urban sites : Regent Street (London 2009), La Gare du Nord (Paris 2014), Taksim square (Istanbul 2015), Alexanderplatz (Berlin 2006), Kotti (Berlin 2008-2014), Les Halles or La Place de la Concorde (Paris 2011). She explores the threshold between space, volume, and the ways in which places are perceived, experienced, and practised.

Education :

Goldsmiths College, University of London, London, Master of Fine Arts, 2003
Concordia University, Montreal, Bachelor of Fine Arts, Sculpture, 1999
Capilano College, North Vancouver, Studio Arts Diploma, 1996

Larissa Fassler est née en 1975 à Vancouver (CA). Elle vit et travaille à Berlin.

Si le travail de Larissa Fassler entretient un rapport évident avec l'architecture, il se construit essentiellement sur un ensemble de relevés et d'impressions dont l'artiste fait l'expérience, qu'elle synthétise dans de grandes compositions graphiques, maquettes ou sculptures.

Son travail est organisé en séries construites autour de sites urbains spécifiques : Regent Street (London 2009), La Gare du Nord (Paris 2014), Taksim square (Istanbul 2015), Alexanderplatz (Berlin 2006), Kotti (Berlin 2008-2014), Les Halles or La Place de la Concorde (Paris 2011). Elle explore le seuil entre l'espace et les volumes, la manière dont ils sont investis et exploités.

Education :

Goldsmiths College, University of London, London, Master of Fine Arts, 2003
Concordia University, Montreal, Bachelor of Fine Arts, Sculpture, 1999
Capilano College, North Vancouver, Studio Arts Diploma, 1996

GALERIE | JEROME POGGI

2, rue Beaubourg
F - 75004 Paris
T +33 9 8438 8774

office@galeriepoggi.com
www.galeriepoggi.com

- | Babi Badalov (AZ, 1959)
- | Fayçal Baghriche (DZ, 1972)
- | Anna-Eva Bergman (NO/FR, 1909–1987)
- | Maxime Bondu (FR, 1985)
- | Juliana Borinski (BR/DE, 1979)
- | Gregory Buchert (FR, 1983)
- | Julien Crépieux (FR, 1979)
- | Cédric Eymenier (FR, 1974)
- | Larissa Fassler (CA, 1975)
- | Kapwani Kiwanga (CA, 1978)
- | Bertrand Lamarche (FR, 1966)
- | Wesley Meuris (BE, 1977)
- | Sophie Ristelhueber (FR, 1949)
- | Vittorio Santoro (CH/IT, 1962)
- | Société Réaliste (FR/HU, 1982/1972)
- | Georges Tony Stoll (FR, 1955)
- | Kees Visser (NL, 1948)