

Zeitschrift: Collection cahiers d'artistes
Herausgeber: Pro Helvetia
Band: - (2019)
Heft: 147: Mélodie Mousset

Artikel: Mélodie Mousset
Autor: Kraus, Chris
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-869385>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

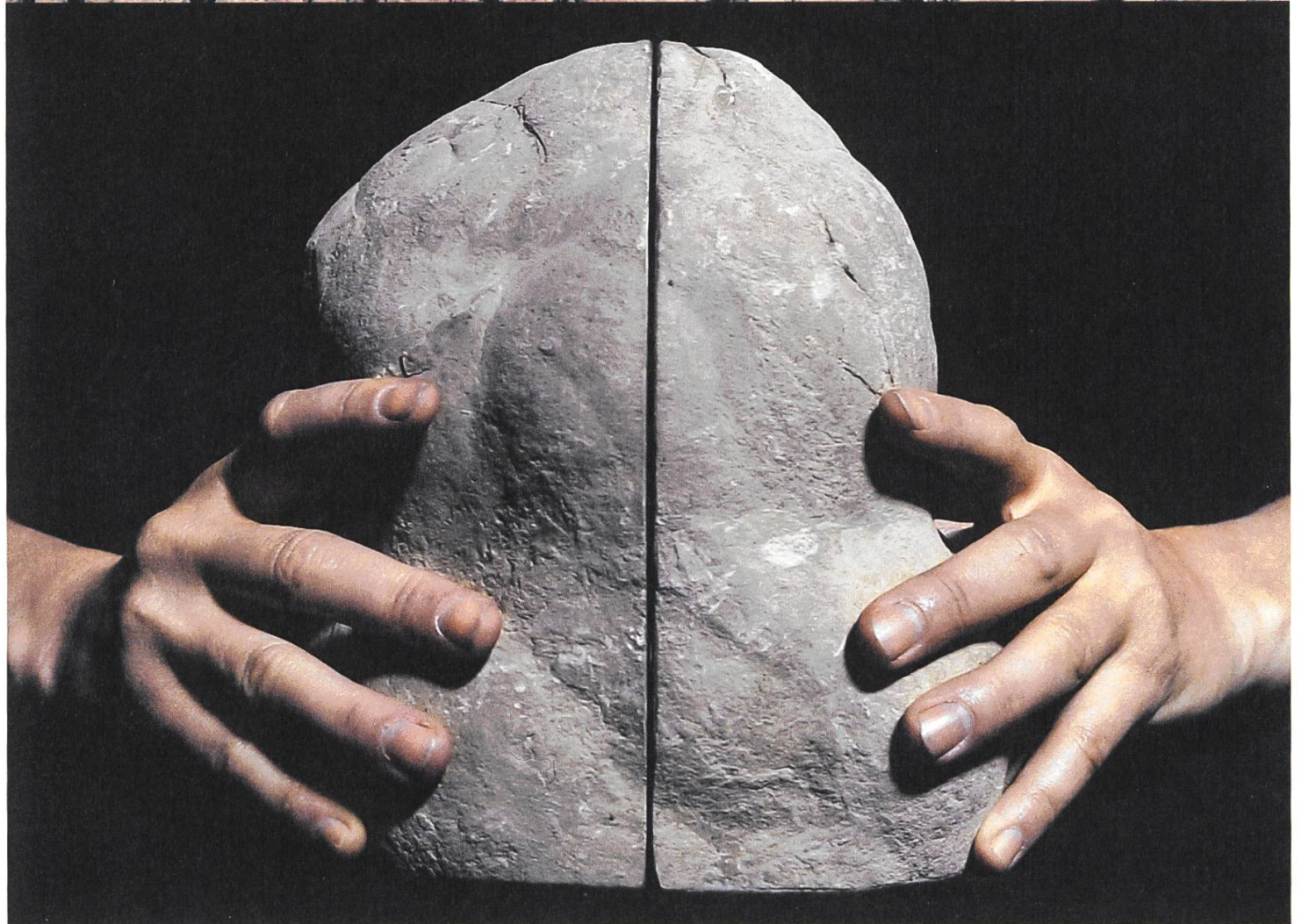
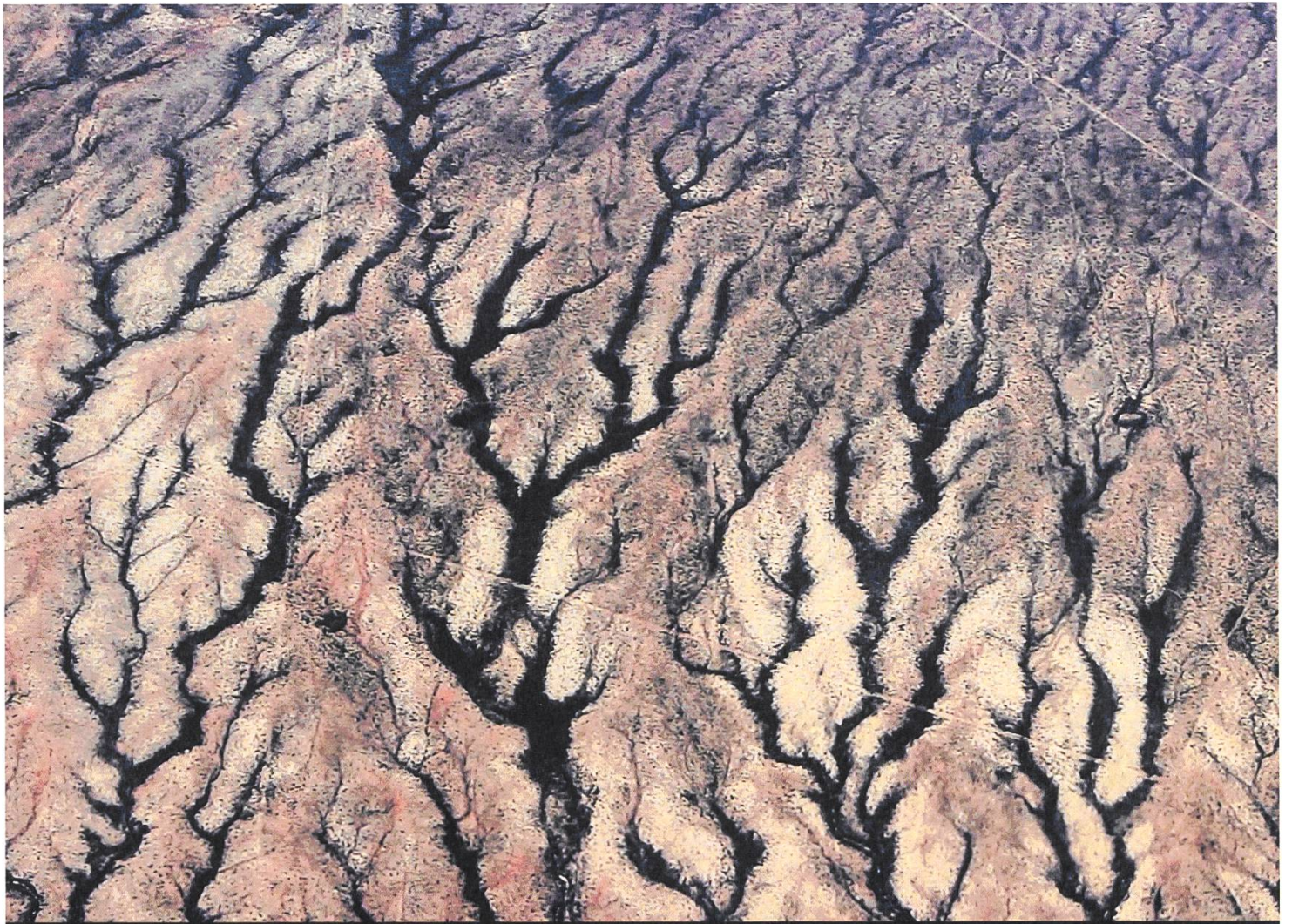
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

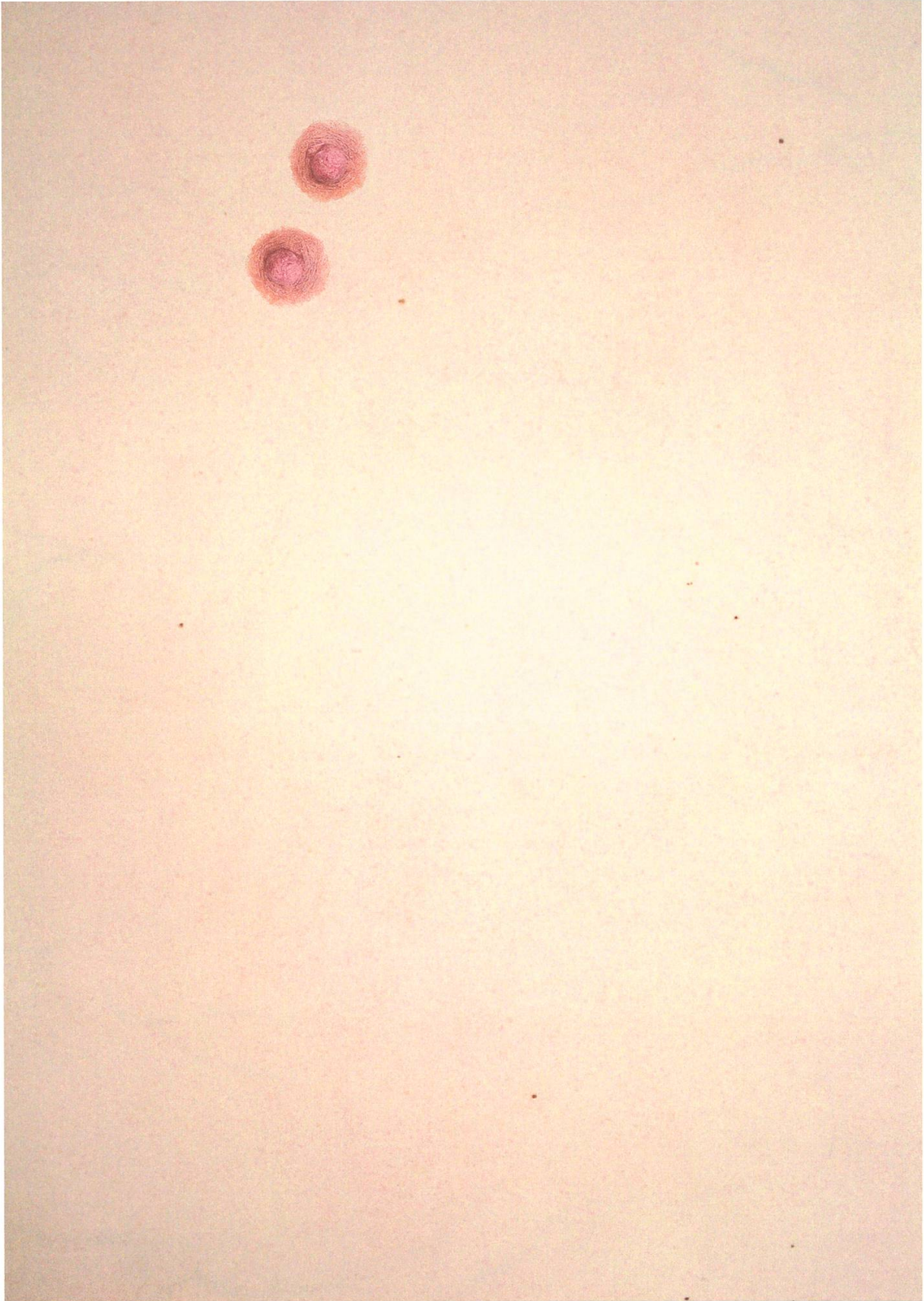
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 26.11.2024

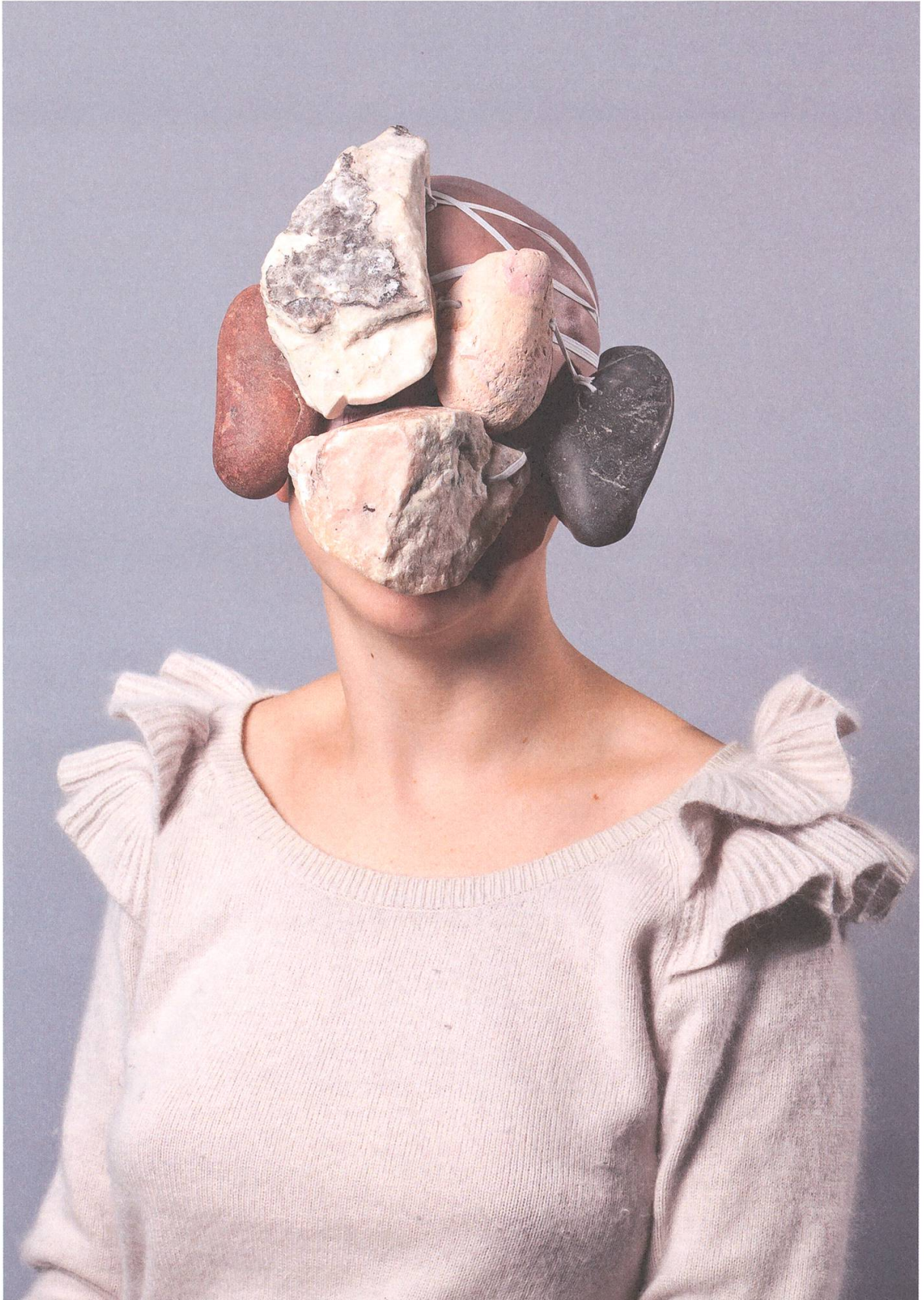
ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

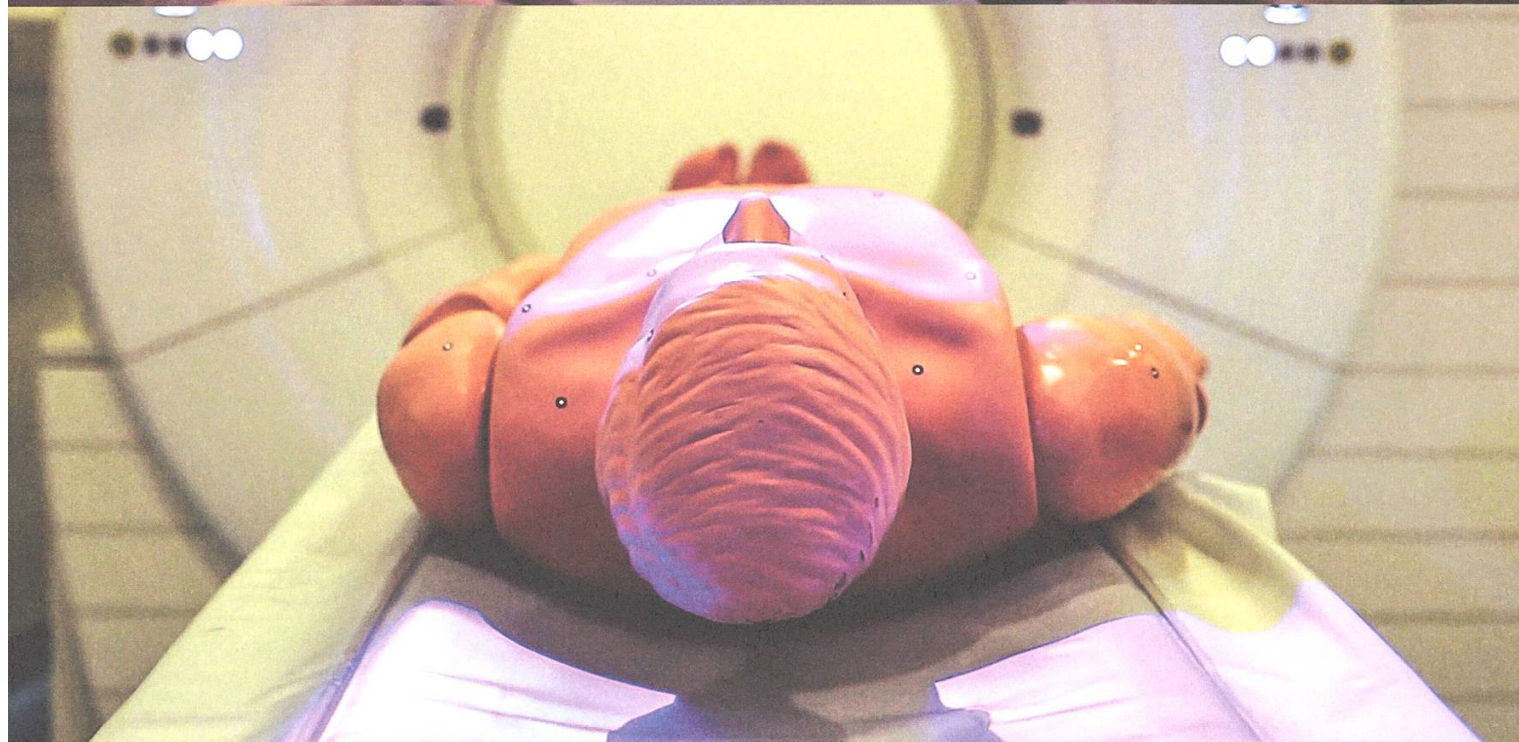

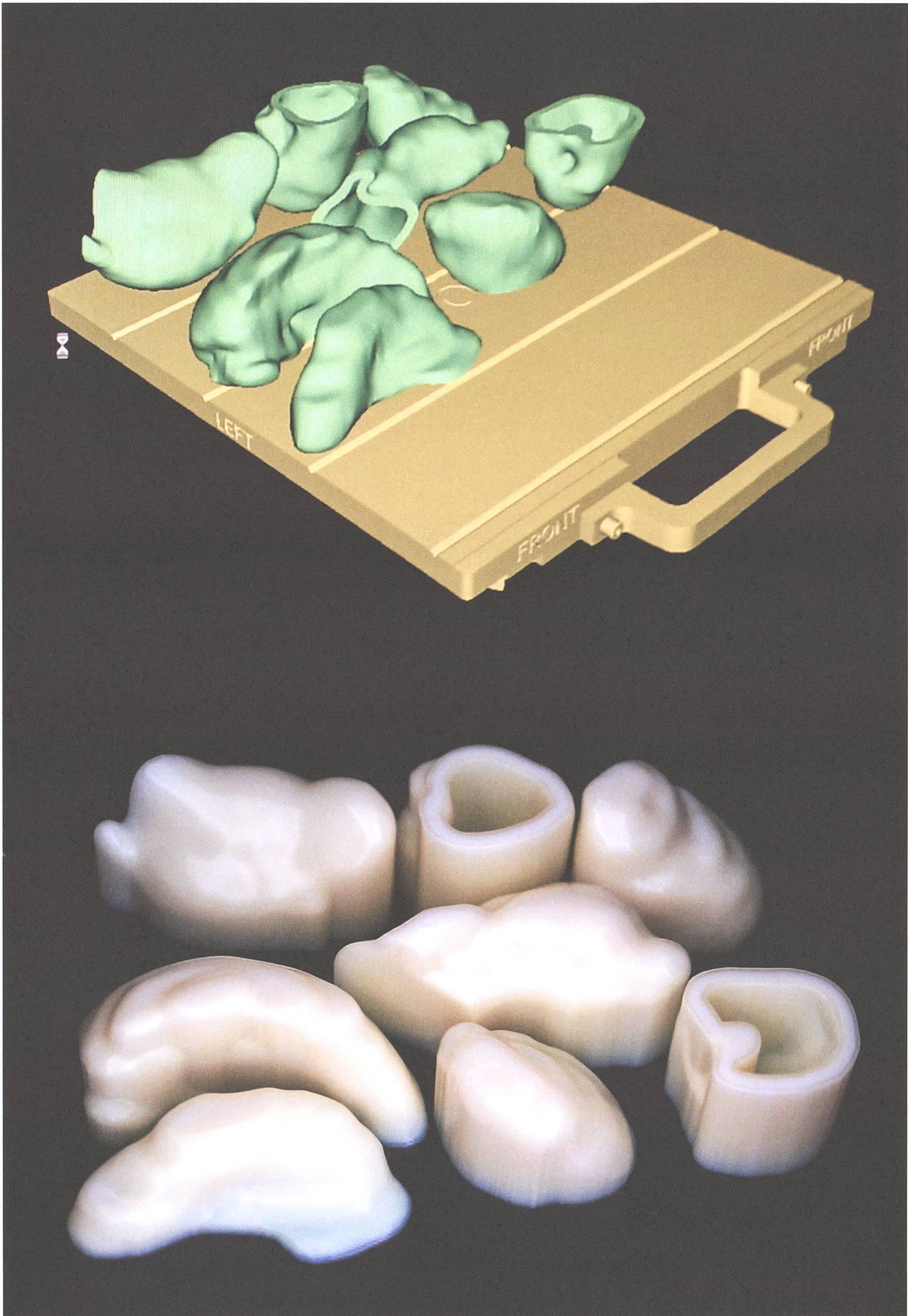

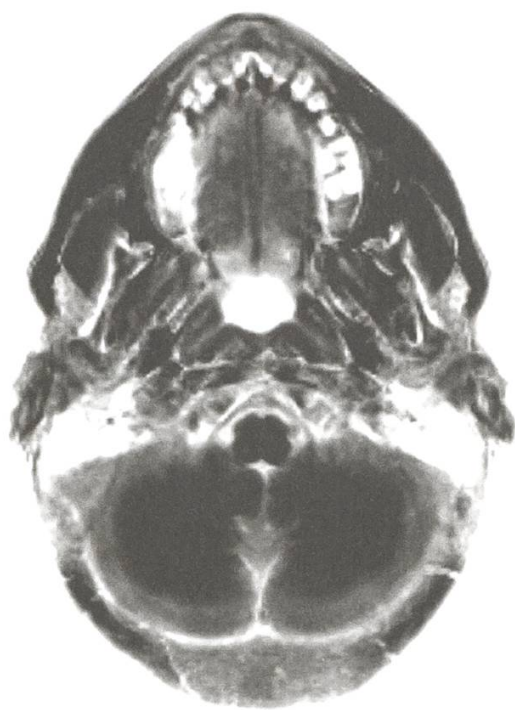
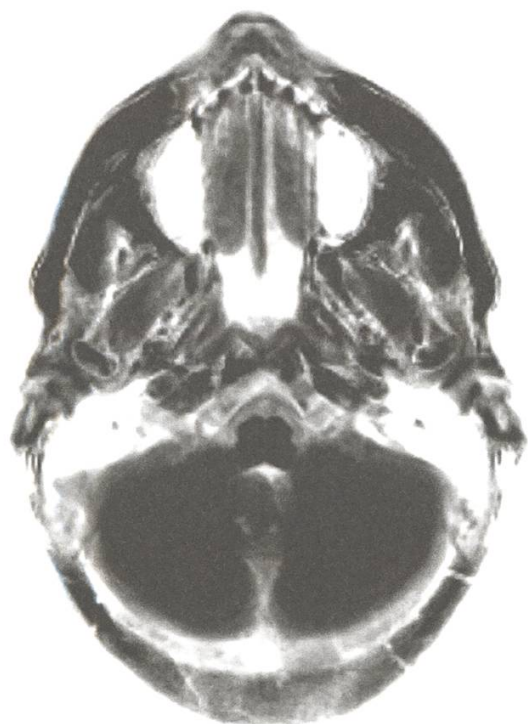
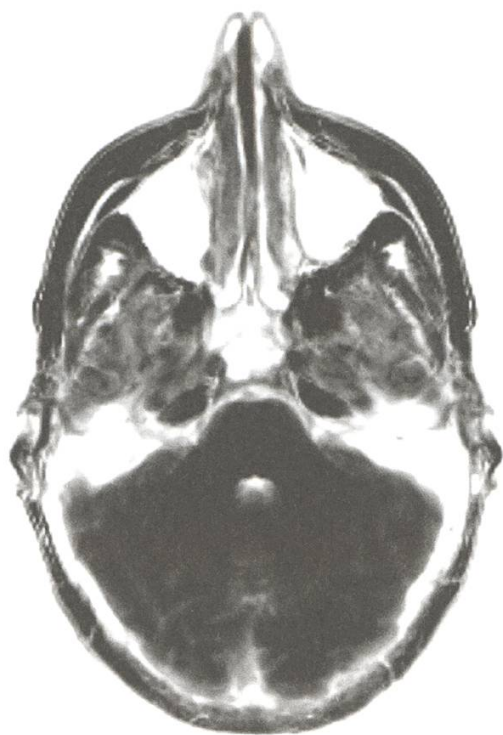
Nipple Float, 2017
Mobile App

Stonefaced, Rebecca, 2012
C-print, 120 × 85 cm

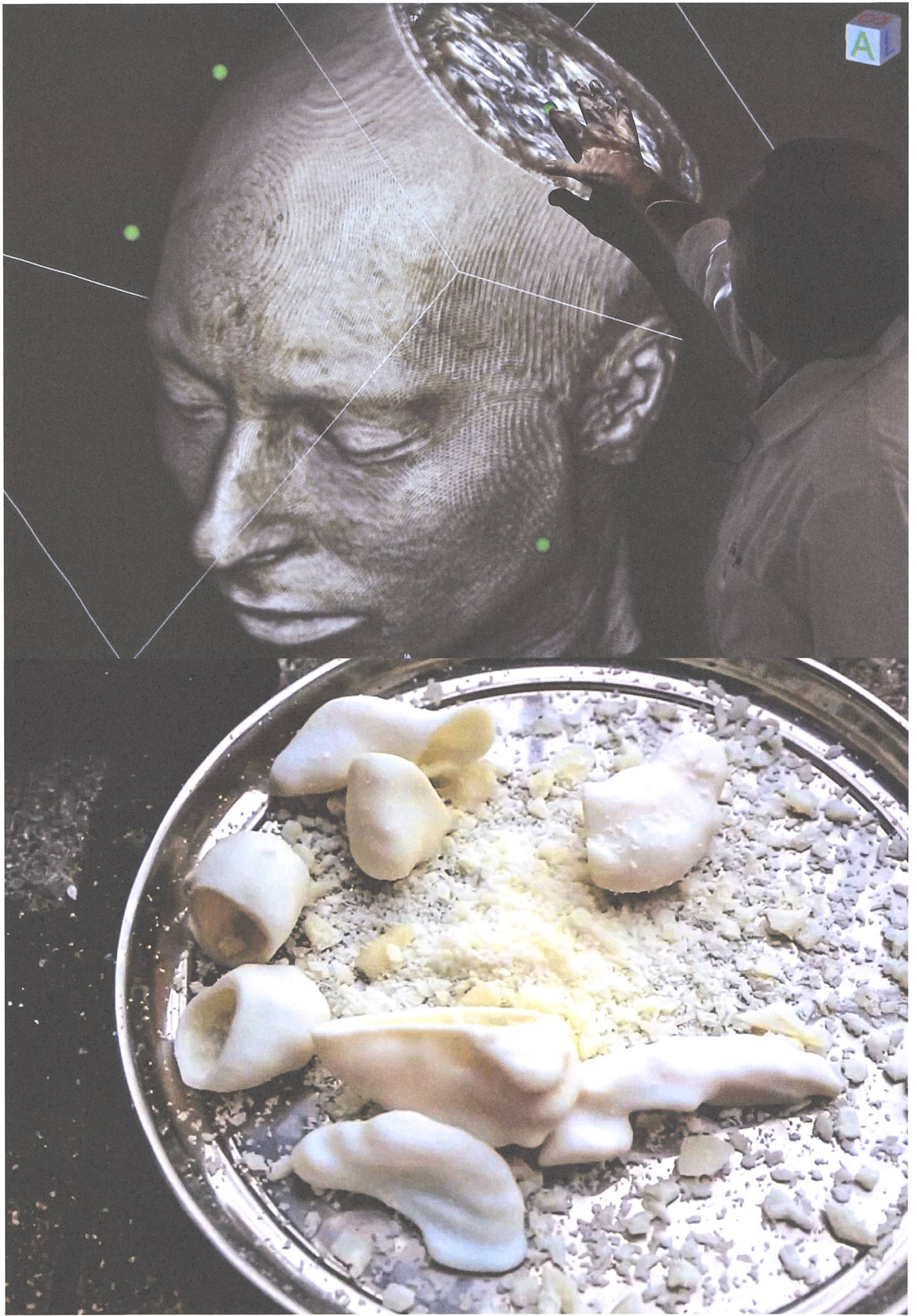

Impulsive Control, 2012
C-print C-print, 120 × 85 cm

Organs, 2015

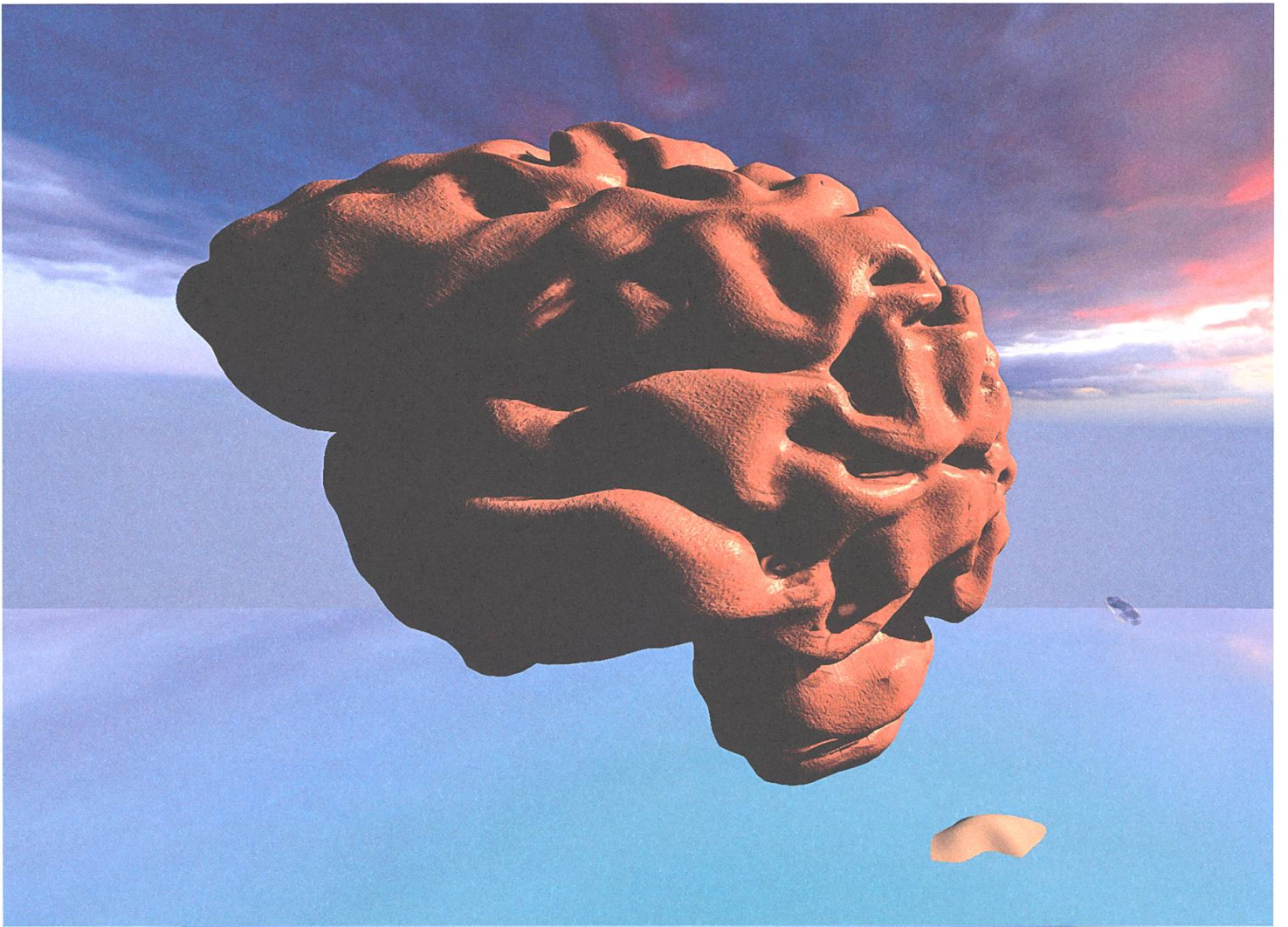
Marble (pancreas, brain, heart, lungs, liver, stomach, bladder, kidneys, uterus, spleen), life size

Pattern For Hysterical Change, 2017
Silicon, canvas and aluminium, 160 × 200 × 5 cm

HanaHana Full Bloom, 2017–2019
VR experience

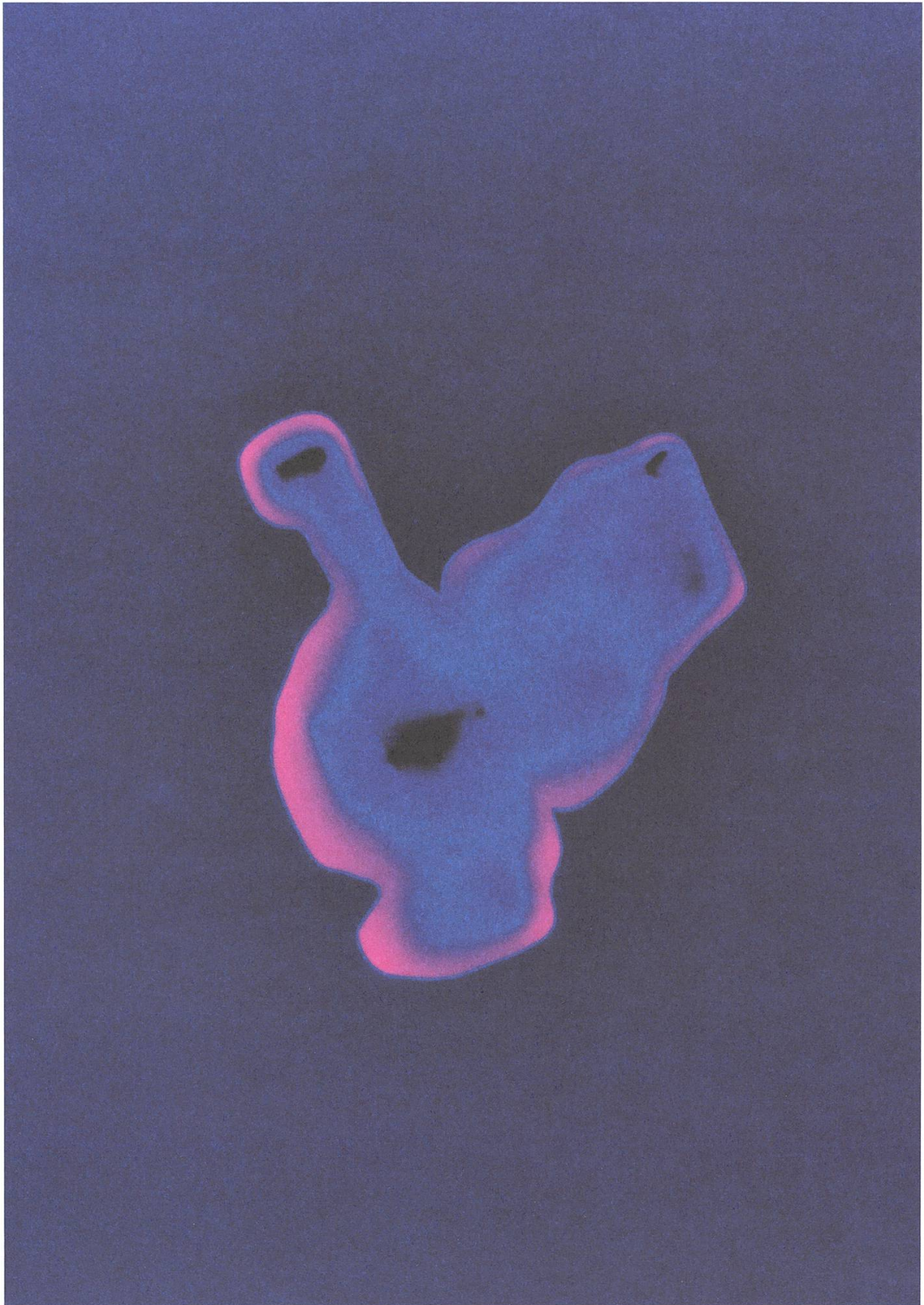

Surgeons, 2016
Bronze, 30 × 30 × 50 cm

Constellations (detail), 2016
Photogram, 85 × 109 cm

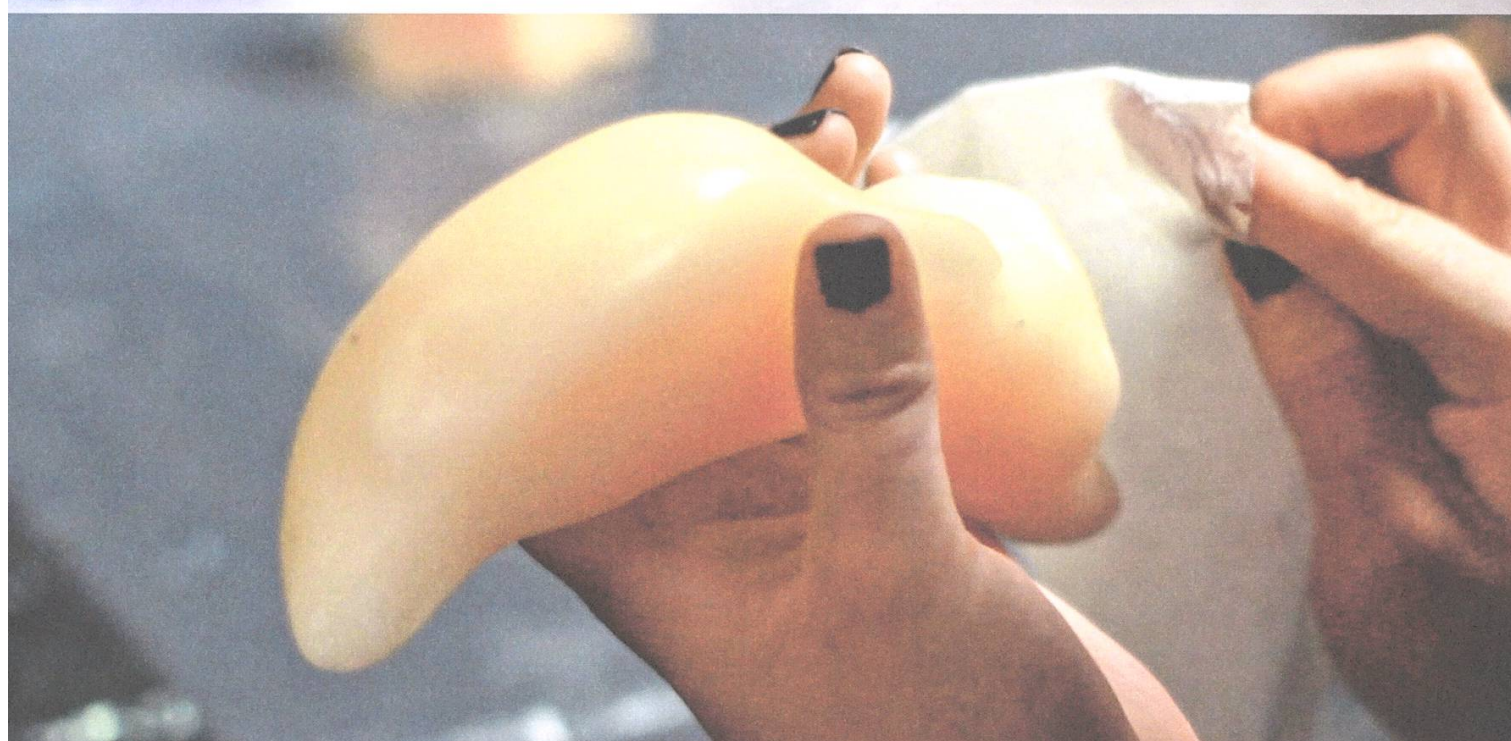

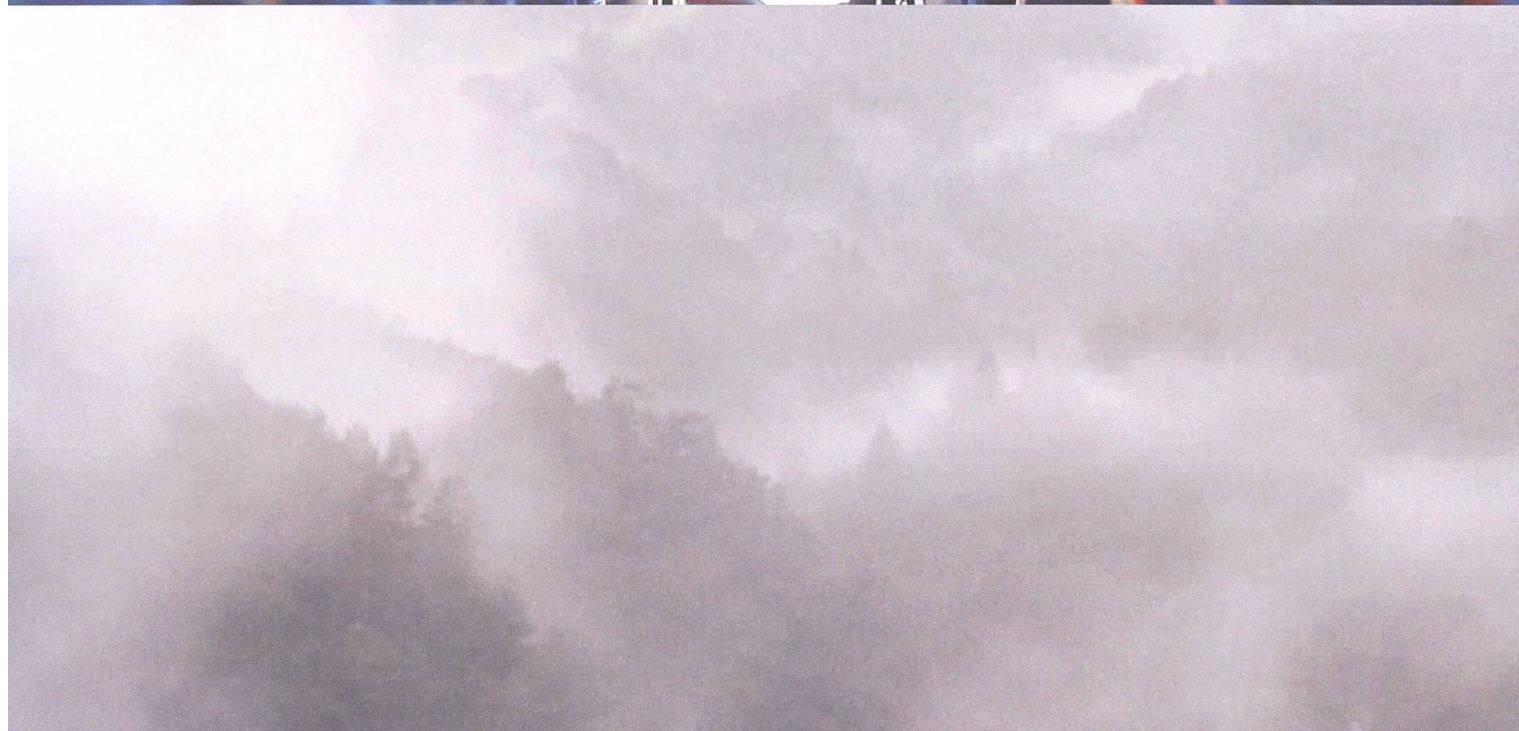
Hanger, 2015,
Bronze, 194 × 50 × 50 cm

Bare Ripple, 2016
C-print, 160 × 120 cm

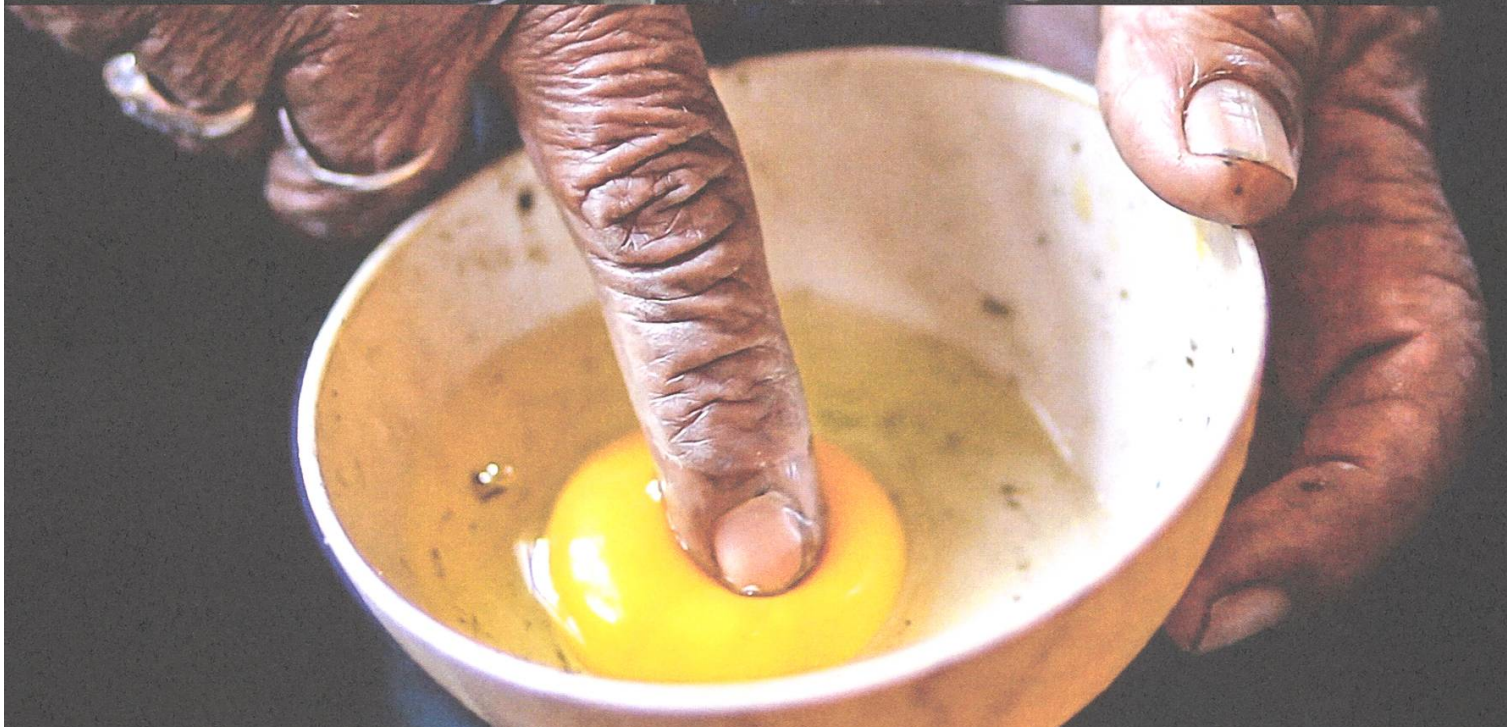
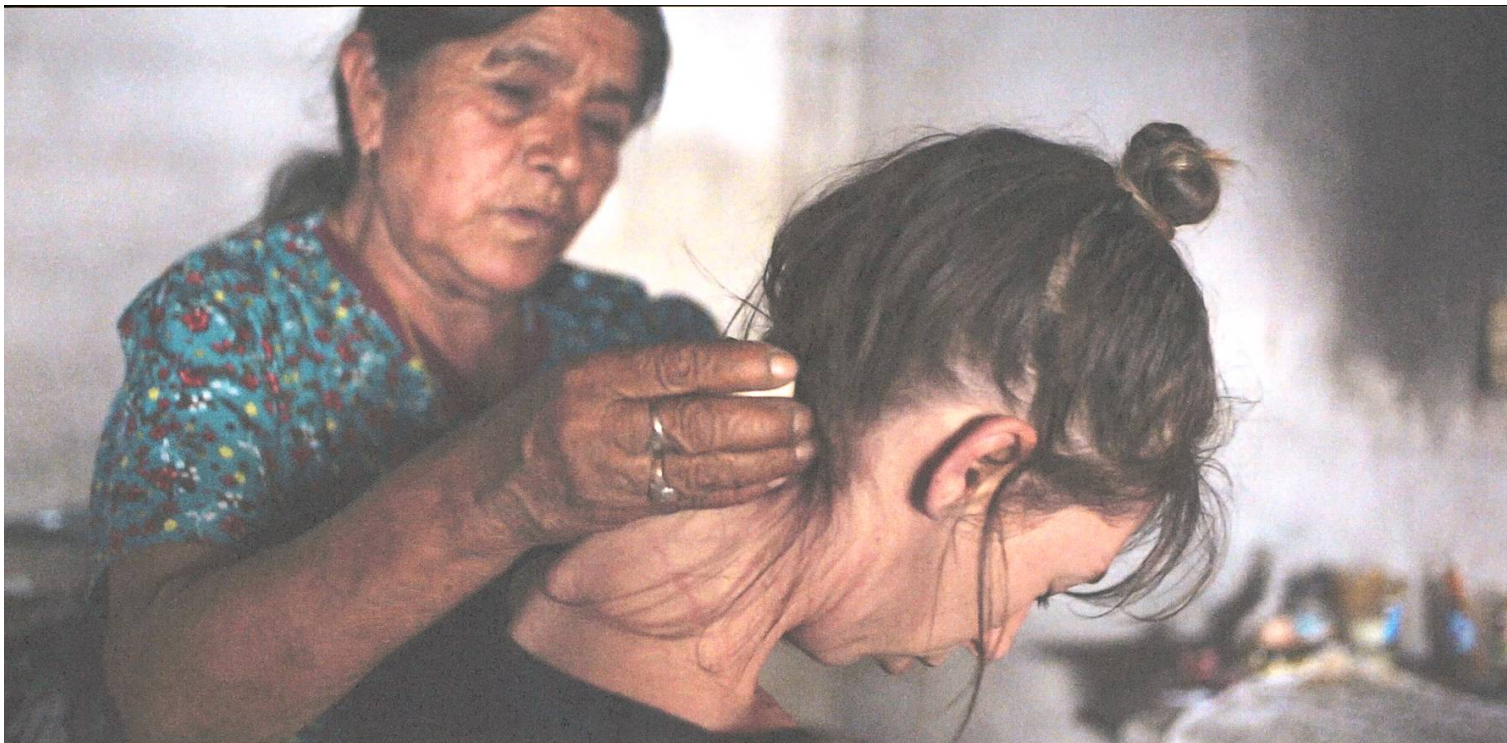

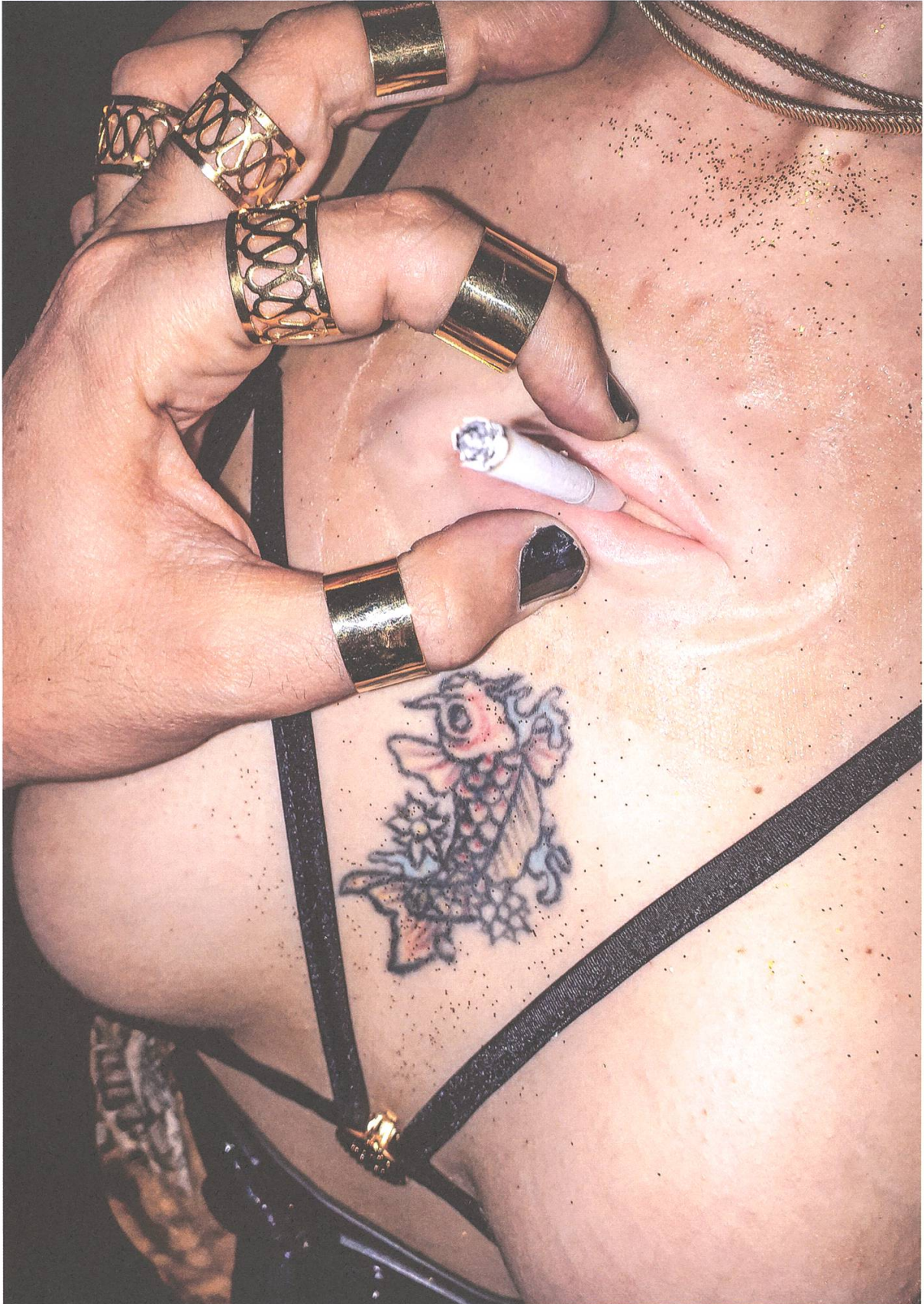

How Many Drops Does it Take for a Mind, 2015
Performance

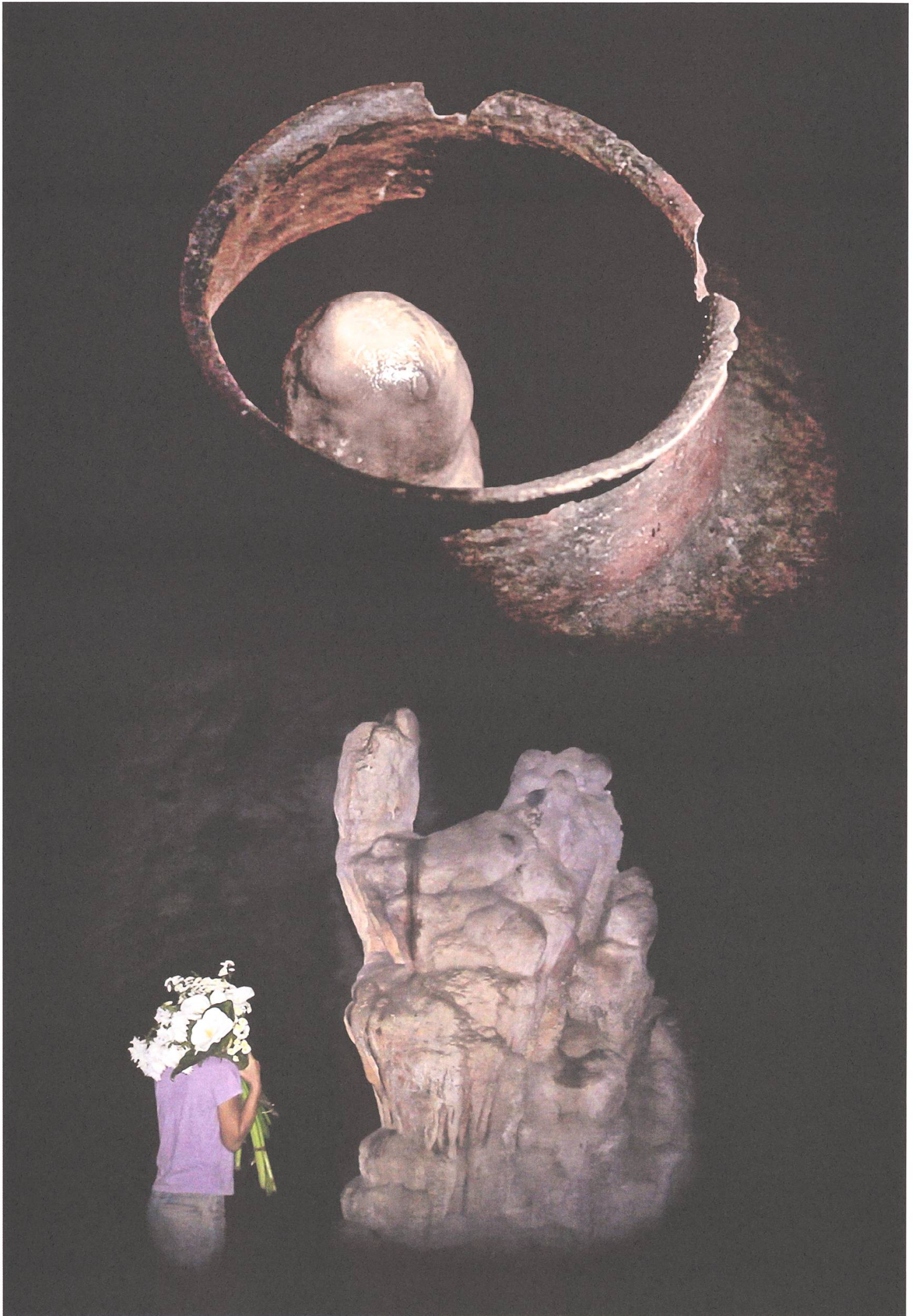

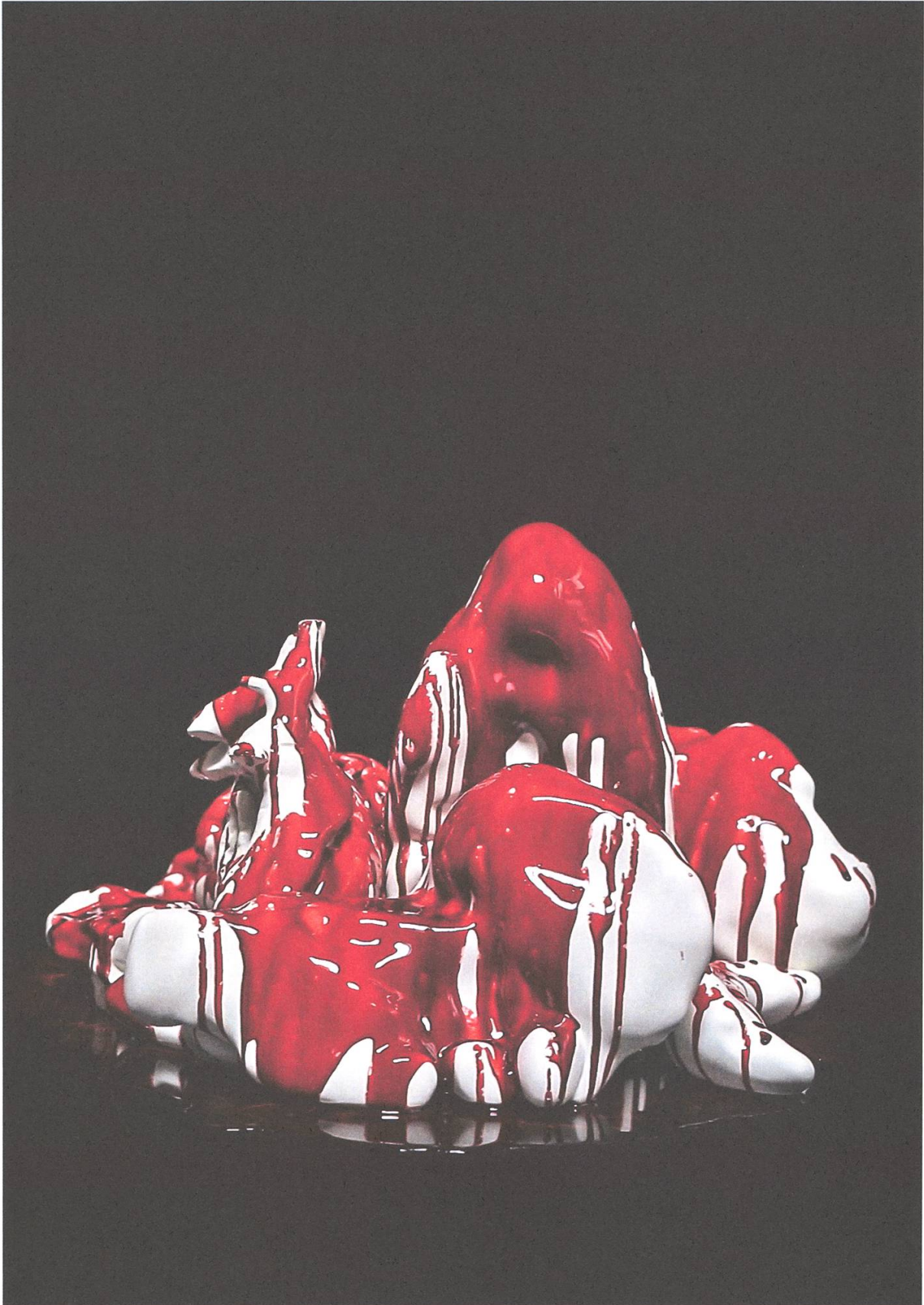
Limits Are Ornaments to Your Infinite Goodness, 2017
C-print, 40 × 60 cm

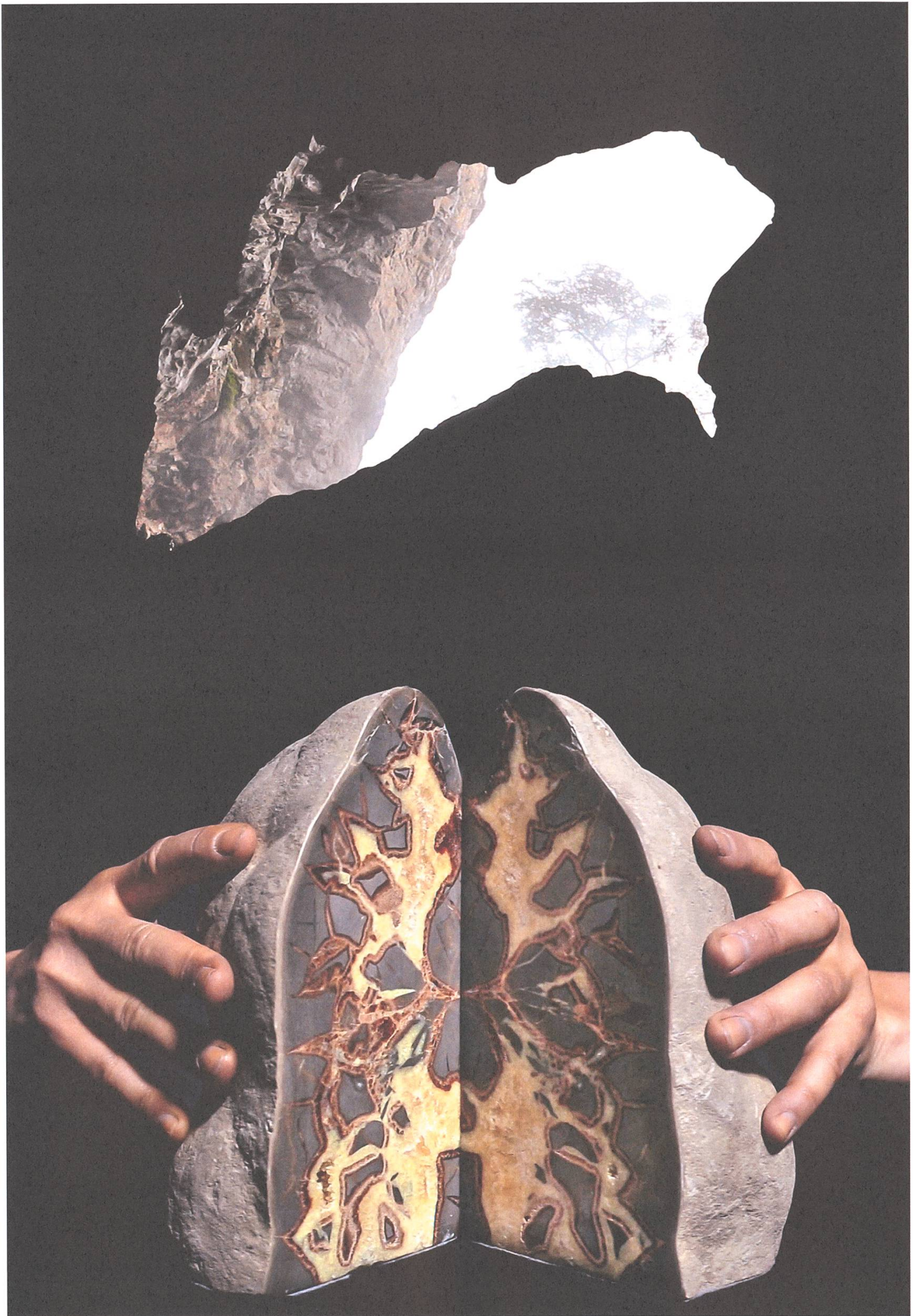
Auto-Volcan, 2017
Animation, 5 min.

Intra Aura (film still), 2019
Film-performance, 56 min.

**Chris
Kraus**

**Mélodie
Moussset**

Chris Kraus

Mélodie Mousset

→ page 47

Mélodie Mousset

I am not preaching to any specific medium's choir. I am not developing a specific technique that I master and capitalize on. Rather, I'm following research intuitively as well as conceptually. I invent ways of making the things I imagine, and this can take any shape.

Mélodie Mousset to Patrick Steffen, *FlashArt* 2013

1. On Stoning and Unstoning (2012)

Three years after the premiere of *The Stoning of Soraya M*, at the height of the Arab Spring, when images of frustrated, angry men hurling rocks at targets outside the frame were transmitted all over the world, a young woman wearing a salmon pink sweatshirt kneels alone in a dusty and parched desert lot. The setting seems to be a construction site, abandoned maybe, with an ominous unfinished wall at the back. The woman's face is completely concealed by a mask of smooth stones. Each one is singly attached to her head with an elastic band, forming a mask that looks like an efficient and primitive torture machine. Alert and implacable, the woman could be a martyr or supplicant, which the viewer instantly realizes are in fact the same thing.

Fifteen seconds in, a man's tattooed arms reach into the right side of the frame towards the performer's head. His hands are concealed with white cotton gloves and he's holding a small, sharp pair of scissors. At first glance this is frightening, but as he deftly cuts an elastic band, releasing the first stone, we understand that the purpose of this procedure isn't to harm, but to release. The subject's eyes remain closed and she flinches a bit as the weight of the stone is removed. Immediately a second pair of hands, less masculine but identically gloved, appears from the left side of the frame, cutting the next elastic band. Each time a stone is removed, the performer flinches a bit. The two pairs of arms continue in turns, and then join at the end when the last stone is released. The woman's head seems to snap back for a moment; her eyes are still closed. But then she recovers. Appearing now as the artist, neither patient nor victim, she grins.

Videotaped in a continuous four-minute shot near CalArts, where she was a student, Mousset's performance is clearly a ritual: a kind of reversal, it seemed to me, of Chris Burden's *Shoot*, undertaken when he was a UC Irvine student in 1971. *Unstoning* is certainly one of the standout MFA-student works in SoCal art history, as memorable and rich as Julie Becker's *Residents and Researchers* (1998) at CalArts or Jason Rhoades' *Jason The Mason* at UCLA in 1993.

All of Mousset's work is based on research, which is to say that her process is highly digressive. Working without any particular outcome in mind, guided only by need and curiosity, one thing leads to another. Each of Mousset's projects amounts to a manifesto for embodied thought. They are complex but transparent because they mirror the movement of

mind in real life. “My work,” she emailed this week, “is all about healing through ritual that I call art ... falling apart and gathering pieces in a different form.”

Unstoning → p. 2↑/4 was prompted partly by Grace Jones’ Libertango video and partly by an earlier project titled *Balancing Authority and Power in Fast-Changing Natural and Societal Dynamics*. This title, courtesy of the A.K. Rice Institute [AKRI], whose “experiential learning conference” she infiltrated, describes the organization’s therapeutic agenda. An offshoot of the Tavistock Institute, AKRI offers conferences, or training, designed to make participants more aware of the roles they and their peers play in groups. The “conferences” are generally attended by employees of corporations and municipal governments, who use AKRI’s services as part of their employee training. “You may be wondering,” a promotional AKRI letter begins, “how [we] can help you improve your personal and professional effectiveness. An AKRI conference provides an opportunity to become more aware of unconscious group processes. ... We can begin to see what’s really going on when people make jokes at others’ expense, or seat themselves at the head of a table ...”

Mousset attended an AKRI conference at UCLA, recorded, and then transcribed the proceedings. She then created a 24-page script with the writer Travis Diehl, and staged a reenactment. Names of the actual participants were replaced by the names of stones: Pink Granite, Granite River Rock, Brown Limestone and Jade, and at least a dozen others. The script is painful to read. Acutely aware of what their “roles” in this contrived group situation might be, they deconstruct every utterance. For two hours, they debate whether White Alabaster’s suggestion that they go around and introduce themselves by name and hometown is benign or malevolent. Experiencing *Unstoning* doesn’t rely on any knowledge of this earlier project, but examining them both together, it’s clear that Mousset experienced this social anxiety in a visceral way. Individual = Name of Stone = Actual Stone Bound to Her Body. You could say that in *Unstoning* she carries, and then is relieved of, the world’s pain.

I met Mélodie Mousset socially before I was aware of her work. I extended the most casual invitation for her to come down and visit while I was writing in Baja. To my enormous surprise, she and a Mexican friend actually came, more or less unannounced. Somehow they found my nondescript house in a Mexican campo five hours south of LA. The visit felt very weighted. While they went out for a walk, I wrote the last page of a book I’d been working on for more than two years. And then we hung out and had drinks by the bay.

Later, I read “Fragments of a Conversation,” Noura Wedell’s inspired unpublished essay about Mousset’s *Organic Voyage* work. The project began in 2012. It was actively pursued for two or three years, and it’s not finished yet.

2. Organic Voyage

Well, the object does things, for sure. Objects start movement. For me, they also provoke a whole lot of situations with people. They take me on a journey. Each person I meet on this journey is being transformed in a way. I never really expected that.

Mélodie Mousset, interview with Noura Wedell

When asked by Wedell what prompted her to begin her epic *Organic Voyage*, Mousset replied: “I just had a hole made in my head from my last show!” Or then again, as she explained to Patrick Steffen: “After having my skull opened, pulling my organs out! Logically.”

Mousset was referring to *Impulsive Control* → p. 8, a performance at Suzanne Vielmetter Los Angeles Projects, in which she spun on a large potter’s wheel while a potter formed pots from a large clay prosthetic attached to her head. It was as if the potter was *reaching into her brain*, a sensation she knew, or could relate to, as the child of a schizophrenic mother. As she remarked, “The schizophrenic sees. It’s not just inside his or her body. My mom sees me in boys she meets on the street and on TV. She sees me everywhere.” The brain is an organ. What if, Mousset wondered, the process reversed and instead of this metaphorical organ harvest, she could manifest and display her own organs herself?

By the end of 2012, she’d moved back to Switzerland, and learned about Virtopsy, a Zürich company working with new technology that could yield forensic evidence virtually. Working first with the imaging center at CHUV and then with Virtopsy, she had her own organs imaged and then rendered three-dimensionally in resin.

What are the vital organs?

Brain, heart, lungs, liver and kidneys:
the organs which the human organism can’t live without.

The organs are that which determine you.

Organ-i-zation, she wrote.

Mousset considered Artaud’s vision of the Body Without Organs, a dysfunctional body beyond social norms, fragmented and free. If, as the illustrious schizophrenic Artaud believed, organs are the trace of God, to remove them is to have done with the judgment of God, or (depending upon your choice of translation) to pass final judgment on him. Artaud traveled to the Sierra Madre to be with the Tarahumaras, famed for their peyote rites. Mousset considered retracing his steps but decided to go to a town in the Sierra Madre in the state of Oaxaca instead.

She would travel by sea, but the only means of reaching Mexico from Europe was on a container ship leaving Le Havre. For about 2000 Euros she convinced someone in charge to let her travel in a small empty cabin once used by a fourth mate. During the thirty-day voyage, she discovered

the caste system separating the Filipino crew and East European officers, and filed her new resin organs until they were beautifully smooth. Docking in Veracruz, she caught a bus to Mexico City and discovered the Caronte Lab about an hour away. The Lab made horror prosthetics for movies. In this Catholic country, with its syncretic culture with cruceros and velas everywhere, Mousset decided to have the Lab cast her organs as wax candles with wicks. But the candle-organs were heavy and just one set was made.

By the end of July, Mousset reached her destination, Huautla de Jimenez, home of the famed curandera Maria Sandera. But there, she found nothing was right. Hundreds of North American psychedelic tourists had preceded her. Julietta Casimirio and other curanderas she worked with encouraged her to take mushrooms under their auspices but she distrusted them, found them corrupt. In September she left for the village of Puente de Fierro, where she stayed with a very old diabetic man, his two wives and their seven kids. The family helped her make crocheted organ bags. After washing them when she returned from a trip to the depths of a cave, she hung her bags of wax organs out to dry on the branches of trees. All the time she was there, she kept videotaping everything.

En route to the village of San Antonio, she discovered a very deep cave: "An entire generation of North American hippies had come to live side by side with the indigenous people. A total cultural clash. I was lost, myself, but I discovered that underneath this skyzophrenic society was the largest cave system in the Americas. I decided to engulf myself in the earth rather than traveling with shamans and mushrooms. I discovered a cave very deep down where the Mazatecs hid to protect themselves from the Spanish invaders. I discovered an intact pot from which an organ-like calcite column had grown slowly over thousands of years. I somehow identified with this, and decided to abandon my organ candle there." She thought the project was, maybe, finished. But in early December 2013, the hard drive containing most of her video footage was lost. She consulted the curanderos; she advertised on the radio. During the following year, she retraced some of her footsteps, recreating some of what had been lost. Since then, the work has been exhibited in various forms in Europe and the US.

What strikes me most powerfully about *Organic Voyage* is the way that the artist's quasi-spiritual search is continually interrupted by material circumstances. She encounters exploitation and toxic dust on the container ship; a bunch of North American stoners have colonized the Oaxacan jungle, and the shamans are crooks.

In a way, Mousset's *Voyage* mirrors Artaud's disastrous journey to Ireland to return St. Patrick's cane, but in reverse. Arriving in Dublin, he was arrested for being "destitute and undesirable"; her journey ended with loss. Artaud sought a body without organs, while Mousset managed to externalize her own organs and presented them to those she met on her journey as a strange psychic gift. As she told Noura Wedell, "I realized that each time I'd present them, they became like anti-containers. People

would begin filling them with their own stories, their own histories, their fictions and projections. They were a catalyst.”

I don't see Mousset as part of any particular artistic lineage, unless it's one of exceptionally original anomalous artists who have the courage to pursue an idea as far as it will go. So, perhaps—Carolee Schneeman, Werner Herzog, Bela Tarr, Paul Thek, Jan Bas Ader, Jay DeFeo.

Since returning to Europe and creating multiple pieces around *Organic Voyage*, Mousset has moved on to conducting the kind of virtual experiments and projects she first approached in 2013 through her collaboration with Virtopsy and other medical imaging technologies. She is discovering the pleasure of surface, after probing the depths as far as she could go. And this time it's a game. Or a series of games.

I think that Mélodie Mousset's belief in her own imagination, her mental agility, and her inspired ability to morph into almost any anthropo-cultural milieu make her work especially important now, and will do so in years to come.

Chris Kraus

Mélodie Mousset

← page 41

Mélodie Mousset

Je ne prêche pas aux adeptes d'un médium particulier. Je ne développe pas de technique spécifique que je maîtrise et sur laquelle je capitalise. Je poursuis plutôt ma recherche de façon intuitive autant que conceptuelle. J'invente des façons de faire les choses que j'imagine, et cela peut prendre n'importe quelle forme.

Mélodie Mousset à Patrick Steffen, *FlashArt* 2013

1. On Stoning and Unstoning (2012)

Trois ans après la première de *The Stoning of Soraya M*, au plus fort du Printemps arabe, alors que le monde entier recevait les images d'hommes frustrés et en colère, lançant des pierres sur des cibles hors champ, une jeune femme vêtue d'un sweat-shirt rose saumon s'agenouille, seule, dans un terrain désertique, desséché et poussiéreux. Le décor fait penser à un chantier, abandonné peut-être, avec à l'arrière-plan un sinistre mur inachevé. Le visage de la femme est entièrement dissimulé derrière un masque de pierres lisses, chacune de celles-ci individuellement fixée à sa tête par un élastique, toutes formant ainsi un masque semblable à un engin de torture primitif et efficace. Attentive et impassible, la femme pourrait être martyre ou suppliante, ce qui revient au même, le spectateur s'en rend immédiatement compte.

Au bout de quinze secondes, les bras tatoués d'un homme pénètrent par le côté droit du cadre et s'avancent vers la tête de la performeuse. Les mains sont recouvertes de gants blancs en coton et tiennent une petite paire de ciseaux acérés. Le geste est, à première vue, effrayant, mais aussitôt que la main coupe avec habileté un élastique, nous comprenons que le but de cette opération n'est pas de blesser, mais de libérer. Les yeux de la femme restent clos, elle tressaille légèrement lorsque le poids des pierres s'allège. Une seconde paire de mains apparaît aussitôt du côté gauche du cadre, moins masculine mais également gantée, pour couper un nouvel élastique. Chaque fois qu'une pierre est enlevée, la performeuse tressaille légèrement. Les deux paires de bras poursuivent leur opération, à tour de rôle, et s'allient à la fin pour enlever la dernière pierre. La tête de la femme semble vouloir retomber vers l'arrière; ses yeux restent clos. Mais elle se rétablit. Se présentant maintenant en artiste, ni impassible ni victime, elle fait un large sourire.

Enregistrée en un plan continu de quatre minutes près de CalArts, où elle étudiait, la performance de Mélodie Mousset est clairement un rituel: une sorte de renversement, me semble-t-il, de *Shoot*, réalisé en 1971 par Chris Burden alors qu'il était étudiant à l'Université de Californie à Irvine. *On Stoning and Unstoning* est certainement l'une des œuvres d'étudiant des beaux-arts les plus marquantes de l'histoire de l'art de la Californie du sud, aussi mémorable et riche que *Residents and Researchers* créée par Julie Becker en 1998 à CalArts ou *Jason The Mason* réalisée par Jason Rhoades à l'UCLA (Université de Californie à Los Angeles) en 1993.

Toute l'œuvre de Mélodie Mousset se fonde sur la recherche, ce qui revient à dire que sa démarche est extrêmement digressive. Elle travaille sans avoir à l'esprit de résultat particulier, seulement poussée par la nécessité et la curiosité, une chose entraînant une autre. Tous ses projets s'apparentent à un manifeste pour la pensée incarnée. Ils sont complexes, mais transparents car ils reflètent le mouvement de l'esprit dans la vraie vie. «Tout mon travail», écrit-elle dans un courriel cette semaine, «consiste en une guérison par le moyen d'un rituel que j'appelle art... tomber en morceaux puis rassembler ces morceaux en une nouvelle forme.»

On Stoning and Unstoning → p. 21/4 s'inspire en partie de la vidéo de Grace Jones, *Libertango*, et en partie d'un projet antérieur intitulé *Balancing Authority and Power in Fast-Changing Natural and Societal Dynamics*. Ce titre, emprunté au A. K. Rice Institute [AKRI], dont elle avait infiltré «la conférence sur l'apprentissage par l'expérience», décrit le programme thérapeutique de l'organisation. Les conférences ou les formations offertes par AKRI, une ramification de l'Institut Tavistock, ont pour objectif de sensibiliser les participants au rôle qu'eux-mêmes, mais aussi leurs pairs, jouent dans les groupes. Les «conférences» sont, en général, suivies par les employés de sociétés et d'administrations municipales qui font appel aux services d'AKRI pour former leurs employés. «Vous vous demandez peut-être», commence une lettre promotionnelle d'AKRI, «comment [nous pourrions] vous aider à améliorer votre efficacité personnelle et professionnelle. Une conférence AKRI vous offre l'occasion de mieux comprendre les processus inconscients à l'œuvre dans les groupes. [...] Nous pourrions commencer par percevoir ce qu'il se passe lorsque quelqu'un fait des blagues aux dépens de quelqu'un d'autre ou s'assoit en tête de table...»

À l'UCLA (Université de Californie à Los Angeles), Mélodie Mousset a assisté à une conférence AKRI dont elle a enregistré et retranscrit les délibérations. Elle a ensuite créé un script de 24 pages avec l'écrivain Travis Diehl et mis en scène une reconstitution. Les noms des véritables participants ont été remplacés par les noms de pierres: Granit rose, Granit de rivière, Pierre à chaux brune, Jade et au moins une douzaine d'autres. Le texte est d'une lecture pénible. Pleinement conscients de ce que pourraient être leurs «rôles» dans cette situation de groupe artificielle, ils déconstruisent tout ce qui est proféré. Ils discutent pendant deux heures pour décider si la suggestion d'Albâtre blanc, de faire un tour de table et de se présenter par son nom et sa ville d'origine, est bienveillante ou malveillante. Pour saisir *On Stoning and Unstoning*, nul besoin de connaître ce projet antérieur, mais si on les examine tous les deux ensemble, il est clair que Mélodie Mousset a vécu cette angoisse sociale de façon viscérale. Individu = Nom de la pierre = Pierre réelle fixée à son corps. On pourrait dire que dans *On Stoning and Unstoning*, elle porte la douleur du monde et en est libérée.

J'ai rencontré la personne de Mélodie Mousset avant de connaître son œuvre. Je lui ai adressé une invitation informelle à me rendre visite à Baja où j'écrivais. À mon énorme surprise, elle est vraiment venue, accompagnée

d'un ami mexicain, plus ou moins à l'improviste. Ils ont tant bien que mal trouvé mon indéfinissable maison dans un campo mexicain, à cinq heures au sud de Los Angeles. Le moment de leur visite m'a semblé très intense. Pendant qu'ils étaient sortis se promener, j'ai écrit la dernière page d'un livre sur lequel je travaillais depuis plus de deux ans. Et puis, nous avons passé du temps à bavarder et bu un verre face à la baie.

Plus tard, j'ai lu «Fragments of a Conversation», l'essai inspiré et inédit de Noura Wedell sur l'œuvre de Mélodie Mousset, *Organic Voyage*. Ce projet a commencé en 2012. Il s'est poursuivi pendant deux ou trois ans, et il n'est pas encore achevé.

2. Organic Voyage

Disons que l'objet fait des choses, incontestablement. Les objets lancent un mouvement. Pour moi, ils provoquent aussi de nombreuses situations avec les gens. Ils m'emportent dans un voyage. Chaque personne que je rencontre dans ce voyage se transforme d'une certaine manière. Je ne me suis jamais vraiment attendue à ça.

Mélodie Mousset, entretien avec Noura Wedell

Lorsque Noura Wedell lui a demandé ce qui l'avait incitée à commencer son œuvre épique *Organic Voyage*, l'artiste a répondu: «Ma dernière performance me laissait avec un vide dans la tête!» Ou encore lorsqu'elle a expliqué à Patrick Steffen: «Après avoir ouvert mon crâne et extrait mes organes! Logique».

Mélodie Mousset faisait référence à *Impulsive Control* → p. 8, une performance réalisée dans le cadre des «Suzanne Vielmetter Los Angeles Projects», dans laquelle elle est assise sur un large tour de potier et, en même temps qu'elle toupine, un potier façonne des pots à partir d'une énorme prothèse d'argile fixée sur sa tête. On a l'impression que le potier fouille son cerveau: fille d'une mère schizophrène, c'était une sensation qu'elle connaissait ou pouvait dépeindre. Comme elle l'a dit: «Le schizophrène voit, cela ne se passe pas seulement dans son corps à lui ou à elle. Ma mère me voit dans les garçons qu'elle aperçoit dans la rue ou à la télévision. Elle me voit partout.» Le cerveau est un organe. Que se passerait-il, se demanda l'artiste, si on inversait le processus et si, en lieu et place de cette moisson d'organes métaphorique, elle pouvait révéler et exposer ses propres organes elle-même?

Fin 2012, elle était rentrée en Suisse, et elle apprit l'existence de Virtopsy, une entreprise zurichoise utilisant une nouvelle technologie capable de fournir des preuves médico-légales virtuellement. Après s'être associée d'abord avec le centre d'imagerie du CHUV, puis avec Virtopsy, elle obtint bientôt une image de ses propres organes et en fit une reconstitution tridimensionnelle en résine.

Quels sont les organes vitaux ?

Cerveau, cœur, poumons, foie et reins :
les organes dont l'organisme humain ne peut se passer.

Les organes sont ce qui vous détermine.

Organ-i-sation, écrivit-elle.

Mérodie Mousset étudia la vision du Corps sans organes élaborée par le poète Antonin Artaud, ce corps dysfonctionnel hors toutes normes sociales, fragmenté et libre. Si, comme le croyait l'illustre poète schizophrène, les organes sont l'empreinte de Dieu, les supprimer, c'est en finir avec le jugement de Dieu ou (selon la façon dont on choisit de le traduire) émettre une sentence définitive à Son encontre. Antonin Artaud s'était rendu dans la Sierra Madre chez les Tarahumaras, célèbres pour leur cérémonie du peyotl. Mérodie Mousset envisagea de suivre ses pas, mais décida finalement de s'arrêter plutôt dans une ville de la Sierra Madre, dans l'État d'Oaxaca.

Elle voulait voyager par mer, mais le seul moyen d'atteindre le Mexique depuis l'Europe était un porte-conteneurs au départ du Havre. Pour quelque 2000 euros, elle a persuadé l'un des responsables de la laisser voyager dans une petite cabine vide, occupée auparavant par un quatrième membre d'équipage. Au cours des trente jours qu'a duré le voyage, elle a découvert le système de caste qui séparait l'équipage philippin des officiers est-européens, et elle a poli ses nouveaux organes de résine jusqu'à ce qu'ils soient magnifiquement lisses. Débarquée à Veracruz, elle a pris un bus pour Mexico City et a découvert, à une heure de route, le laboratoire Caronte Lab qui fabrique des prothèses pour les films d'horreur. Dans ce pays catholique à la culture syncrétique, aux « cruceros » et « velas » (croix et bougies) omniprésents, Mérodie Mousset a décidé de demander au Lab de mouler ses organes sous forme de bougies munies de mèches. Seulement, les organes-bougies étaient lourds et seule une série a pu être fabriquée.

Vers la fin juillet, l'artiste parvint à destination, Huautla de Jimenez, où vit Maria Sandera, célèbre « curandera » (guérisseuse). Or arrivée là, elle a constaté que tout allait de travers. Des centaines de touristes psychédéliques nord-américains l'avaient précédée. Julietta Casimirio et les autres curanderas avec lesquelles elle a travaillé, l'ont encouragée à absorber des champignons sous leurs auspices mais elle n'avait pas confiance en elles, elle les trouvait corrompues. En septembre, elle est partie pour le village de Puente de Fierro, où elle a logé chez un très vieil homme diabétique, avec ses deux femmes et ses sept enfants. La famille l'a aidée à confectionner des sacs au crochet pour ses organes. Après les avoir lavés au retour d'une excursion dans les profondeurs d'une grotte, elle a suspendu ses sacs d'organes en cire aux branches des arbres pour les faire sécher. Durant tout le temps qu'elle a passé là-bas, elle a tout filmé sur vidéo.

En route vers le village de San Antonio, elle a découvert une grotte très profonde : « Toute une génération de hippies nord-américains était venue vivre côte à côte avec la population autochtone. Un véritable choc

culturel. J'étais moi-même perdue, mais j'ai découvert que, sous cette société schizophrène, se trouvait le plus grand réseau de grottes des Amériques. J'ai décidé de m'engouffrer dans la terre plutôt que de voyager avec chamans et champignons. J'ai découvert tout au fond une grotte où les indiens Mazatèques se cachaient pour échapper aux envahisseurs espagnols. J'ai découvert un vase intact d'où avait lentement émergé au fil des millénaires une colonne de calcite, semblable à un organe. Je m'y suis en quelque sorte identifiée et j'ai décidé d'abandonner mes bougies-organes là-bas». Elle pensait que le projet était peut-être achevé. Mais début décembre 2013, elle a perdu le disque dur contenant la plupart de ses fichiers vidéo. Elle a consulté les curanderas, fait des annonces à la radio. Durant l'année qui a suivi, elle est retournée sur ses pas, recréant un peu de ce qui avait été perdu. Depuis, son œuvre a été exposée, sous diverses formes, en Europe et aux États-Unis.

Ce qui me frappe le plus dans *Organic Voyage*, c'est la façon dont la recherche quasi spirituelle de l'artiste est sans cesse interrompue par les contingences matérielles. À bord du porte-conteneurs, elle se heurte à l'exploitation et à la poussière toxique; une bande de drogués nord-américains a colonisé la jungle d'Oaxaca et les chamans sont des escrocs. En un sens, *Organic Voyage* de Mélodie Mousset reproduit, mais à l'inverse, le périple désastreux d'Antonin Artaud en Irlande pour rendre la canne de St Patrick. Arrivé à Dublin, celui-ci est arrêté pour «indigence et vagabondage»; son voyage à elle s'est terminé par la perte. Antonin Artaud cherchait un corps sans organes, Mélodie Mousset est parvenue à externaliser ses propres organes et à les présenter à ceux qu'elle rencontrait en chemin comme un étrange cadeau psychique. Comme elle le dit à Noura Wedell: « Je me suis aperçue que chaque fois que je les présentais, ils devenaient comme des anti-conteneurs, leur plein devenait creux, les gens commençaient à les remplir de leurs propres histoires, de leurs fictions et projections. C'étaient des catalyseurs ».

Je ne peux situer Mélodie Mousset au sein d'une famille artistique particulière, à moins de la compter au nombre des artistes exceptionnellement originaux et singuliers qui ont le courage de poursuivre une idée jusqu'au bout. Peut-être: Carolee Schneeman, Werner Herzog, Bela Tarr, Paul Thek, Jan Bas Ader ou Jay DeFeo.

Rentrée en Europe, elle a créé plusieurs pièces autour d'*Organic Voyage*, mais depuis, Mélodie Mousset est passée à autre chose et a repris les expériences et les projets virtuels qu'elle avait abordés en 2013 dans sa collaboration avec Virtopsy et les autres technologies d'imagerie médicale. Elle découvre le plaisir de la surface après avoir exploré les profondeurs aussi loin qu'elle le pouvait. Et cette fois, c'est un jeu, ou plutôt une série de jeux.

Je pense que la croyance en sa propre imagination qui anime Mélodie Mousset, son agilité mentale et sa capacité inspirée à se couler dans n'importe quel milieu anthropologique et culturel confère à son œuvre une importance particulière pour notre époque, importance qu'elle gardera dans les années à venir.

Biography of the author

Chris Kraus is the author of four novels, three books of art and cultural criticism, and the literary biography *After Kathy Acker*. Her first novel, *I Love Dick*, was adapted for television, and her work has been translated widely. Kraus is a co-editor of the independent press Semiotext(e) alongside Sylvère Lotringer and Hedi El Kholi.

Biographie de l'auteur

Chris Kraus est une écrivaine, auteure de quatre romans, de trois livres d'art et de critique culturelle ainsi que de la biographie littéraire *After Kathy Acker*. Son premier roman, *I Love Dick*, a été adapté pour la télévision, et son travail a été largement traduit. Chris Kraus est coéditrice, avec Sylvère Lotringer et Hedi El Kholi, des éditions indépendantes Semiotext(e).

Mélodie Mousset *1981

Lives and works in
Vit et travaille à

Zürich

Education
Études

2011

Master of Fine Arts,
California Institute
of the Arts, CA, USA

2009

Royal College of Arts,
London, GB

2007

Diplôme Supérieur
d'Arts Visuel, ECAL,
Lausanne

2003

Diplôme National
d'Arts Plastique, EBAR,
Rennes, F

Solo Exhibitions
Expositions
individuelles

2019

Roehrs&Boetsch Gallery,
HanaHana Full Bloom,
Zürich, CH

Centre culturel suisse,
Paris, F

Palais de Tokyo,
Palais Virtuel, Paris, F

2018

Ex-MOI Arcades, *Full
Bloom*, Treti galaxie,
Torino, IT

Zabludowicz Collection,
HanaHana, London, GB

Last Tango, *Intra-Aura*,
Zürich

2017

Salts, *A fresh burn
like a double-tree*,
Birsfelden

2016

Barbara Seiler,
*There it should be like it
is going inside like here*,
Zürich

2015

Forde, *I divide infinitely*,
Genève

2013

Suzanne Geiss Company,
Mélodie Mousset,
New York, USA

2012

Susanne Vielmetter
Los Angeles Projects,
Impulsive Control,
Los Angeles, USA

2011

Lime Galerie, *Mélodie
Mousset MFA thesis
show*, CALARTS,
Los Angeles, USA

2010

Claudia Groeflin
Galerie, *Impulsive
Control*, Zürich

Group Exhibitions
Expositions
Collectives
(selection)

2019

La bleu FACTORY,
Technoculture 2,
Fribourg

A Maze, Official
Selection, Berlin, D

CCSTI Museum, Recto
VRso, Laval Virtual, F

Aargauer Kunsthaus,
Mask, Aarau

CEEAC Strasbourg,
Effets secondaires, F

2018

Helmhaus, Kunst-
ankäufe der Stadt
Zürich 2011–18, Zürich

Blue Ruin, *Spirit Chair*,
København, DK

Atelier Hermann Haller,
Sculptresses, Zürich

i4c – The Magic
in Virtual Reality,
Academy of Fine Arts,
München, DE

CentroCentro, *Adverbs
of Time*, Madrid, E

Kunstmuseum
Stuttgart, *Mixed
Reality*, DE

Ludicious, Zürich

Symposium IX 2018,
Montreal, CDN

2017

ZHDK, *Expanding
immersive design*,
Zürich

Kunstverein Wiesbaden,
*The Desire Called
Utopia and Other
Science Fictions*, D

Museum Rietberg,
Carnage, Zürich

Gamescom, *Swissgame
booth*, Köln, D

RIXC Festival, Riga, LIT

VRdays, *Church of VR*,
Amsterdam, NL

Westbund Museum,
Villa VR, Shanghai, CHN

GIFF, *Virtual Territories*,
Genève

AWE 2017, Santa Clara,
USA

HeK, *The Unframed
World. Virtual Reality
as artistic medium for
the 21st century*, Basel

WVRF, Official
selection, Crans
Montana

2016

Open source
gallery, *Permanent
construction*, Brooklyn,
USA

CACY, *La grande place*,
Yverdon les bains

Les ateliers du vent,
Ambitions, Rennes, F

Wallriss, *Macaroni*,
Fribourg

Sunday art fair Duo
booth with Vanessa
Safavi, London, GB

2015

Aargauer Kunsthaus,
Inhabitation, Aarau

Swiss Art Awards, Basel

Salon Suisse, S.O.S.
*Dada, The World is a
Mess*, Venezia Bien-
niale, IT

Wearable matter,
New York, USA

2014

The Underground
Museum, *Veils*,
Los Angeles, USA

MAC, *Motopoetique*,
Lyon, F

Favorite Goods,
Screening III, Los
Angeles, USA

2013

Art Basel Miami,
Susanne Vielmetter
Projects, USA

The Metropolitan Art
Society, *Forever Beirut*,
IRN

Bold tendencies,
Inherent Vice, London,
GB

Crystal palace,
«l'entrepreneur»,
Bordeaux, F

La RADA, «the state
of making things»,
Locarno

Grants & Awards
Bourses & Prix

2018

Best Art Content Award
360 film festival

2017

Best Artistic
Achievement Award,
VR Days

Best Interactivity
Award, WVRF

Best Artistic
VRExperience,
Beijing Virtual Reality
Film Festival

Production grant,
Pro Helvetia

Work grant,
Pro Helvetia

2016

UBS Kulturstiftung

Curt und Erna Burgauer
stiftung

Volkart Stiftung

2015

Swiss Art Awards

Ville de Lausanne

Canton de Vaud

Collection Cahiers d'Artistes 2019

A project of the Swiss Arts Council
Pro Helvetia for promoting the Visual Arts

Un projet de la Fondation suisse
pour la culture Pro Helvetia
pour la promotion des arts visuels

N° 143

Ralph Bürgin

ISBN 978-3-906016-97-9

N° 144

Chloé Delarue

ISBN 978-3-906016-98-6

N° 145

Tarik Hayward

ISBN 978-3-906016-99-3

N° 146

Markus Kummer

ISBN 978-3-906016-96-2

N° 147

Mélo die Mousset

ISBN 978-3-906016-50-4

N° 148

Yoan Mudry

ISBN 978-3-906016-94-8

N° 149

**Martina-Sofie
Wildberger**

ISBN 978-3-906016-09-2

N° 150

Pedro Wirz

ISBN 978-3-906016-95-5

Impressum

Text
Essay

Chris Kraus, Los Angeles

Editor
Rédaction

Flurina Paravicini,
Luzern

Head of
publication
Responsable de
publication

Patrick Gosatti,
Pro Helvetia, Zürich

Translation
Traduction

Marielle Larré, Zürich
Relu par Étienne
Barilier, Pully

Proofreading
Correction

Flurina Paravicini, Luzern
Marielle Larré, Zürich
Catherine Schelbert,
Hertenstein
Louise Stein, London

Design
Graphisme

Bonbon, Zürich

Printing
Imprimerie

von Ah Druck AG, Sarnen

Binding
Reliure

Bubu AG, Mönchaltorf

Font
Police

Atak, outofthedark.xyz

ISBN

978-3-906016-50-4

© 2019 Pro Helvetia
Artist & author
Artiste & auteur

Edizioni Periferia
Luzern/Poschiavo
Museggstrasse 31
CH—6004 Luzern
mail@periferia.ch
www.periferia.ch

Pro Helvetia
Marianne Burki
Head of Visual Arts
Responsable Arts visuels
www.prohelvetia.ch

Photographie
Photography

All images (except
pp. 3, 8, 11, 12, 18, 22,
25, 26, 28, 32, 35,
37, 39) are stills from
Intra-Aura, Film
material from 2012–
2016 based on a
performative journey
across Europe
and in the Americas

p.3 Courtesy of
the artist

p.8 Courtesy of
Susanne Vielmetter
Projects (Los Angeles)
and the artist

p.11 Courtesy of
the artist

p.12 Courtesy of
the artist, photography
by Gunnar Meier

p.18 Courtesy of
the artist

p.22, 25, 26 Courtesy
of Last Tango (Zürich)
and the artist,
photography
by Kilian Bannwart

p.28 Courtesy of
the artist, photography
by Mathilde Agius

p.32 Courtesy of
Forde (Geneva) and the
artist, photography
by Maria Trofimova

p.35 Courtesy of
the Artist, photography
by Pablo Durango

p.37 Courtesy of
the Artist

p.39 Courtesy of
the Artist

With its Collection Cahiers d'Artistes series, Pro Helvetia supports promising Swiss artists by funding their first publication. Based on a jury's recommendation, every two years the Swiss Arts Council selects eight artists who have responded to the public call for applications. The selected artists are personally involved in the production of the publication and renowned writers from the international art scene are commissioned to contribute the essays. Pro Helvetia has issued the Cahiers d'Artistes since 1984, and since 2006 the monograph series has been published by Edizioni Periferia, Luzern/Poschiavo.

www.cahiers.ch

Swiss Arts Council
Pro Helvetia

Mandated by the Swiss Confederation, Pro Helvetia supports Swiss arts, audience awareness of the arts, cultural exchange within Switzerland and the dissemination of Swiss culture abroad. The Swiss Arts Council is primarily involved in contemporary arts.

www.prohelvetia.ch

La Collection Cahiers d'Artistes permet à Pro Helvetia de soutenir des artistes suisses prometteurs du domaine des arts visuels en leur offrant une première publication. Sur recommandation d'un jury, la Fondation suisse pour la culture désigne tous les deux ans huit artistes ayant répondu à un appel à candidatures. Les artistes sont largement impliqués dans la conception de leurs publications et les textes qui l'accompagnent sont confiés à des personnalités renommées de la scène artistique internationale. Les Cahiers d'Artistes de Pro Helvetia existent depuis 1984 et sont publiés depuis 2006 aux Edizioni Periferia, Luzern/Poschiavo.

www.cahiers.ch

Fondation suisse pour la culture
Pro Helvetia

Sur mandat de la Confédération, Pro Helvetia encourage la création artistique, soutient la médiation culturelle et entretient les échanges culturels en Suisse et avec l'étranger. La Fondation s'engage en priorité dans le domaine de la création contemporaine.

www.prohelvetia.ch

prohelvetia

Melodie

Chris
Kraus

Collection
Cahiers d'Artistes
2019

Edizioni
Periferia

Pro Helvetia
Schweizer Kulturstiftung
Swiss Arts Council

Mousset