

NATURE IS BACK!

Greta Alfaro, Nancy Friedemann-Sánchez, Dulce Pinzón,
Lina Puerta et Ritual Inhabitual

Curator : Jodie Dinapoli

Dulce Pinzón - Nostalgia - Série «Historias del Paraíso» - 2011 - Photographie - 76,2 x 101,6 cm

Pour la première fois, **H Gallery** présente une exposition d'artistes latino-américains et espagnols, dont le curator est une historienne d'art hispano-américaine, Jodie Dinapoli. **Nature is Back !** propose une réflexion sur la relation de contrôle qu'entretient la civilisation humaine moderne avec la nature. Les artistes, qui ont des carrières internationales mais sont encore peu connus en France, sont : Greta Alfaro, Nancy Friedemann-Sánchez, **Dulce Pinzón** dont le travail est actuellement montré au **Palais de Tokyo**, Lina Puerta et Ritual Inhabitual qui a récemment été exposé au **Musée de l'Homme à Paris**.

«La vie imite l'art beaucoup plus que l'art imite la vie» - Oscar Wilde, 1889

Vernissage le mardi 5 septembre 2017 de 18h à 21h

Petit-Déjeuner Presse le jeudi 7 septembre 2017 de 9h à 11h

**Conférence/Débat à la galerie en présence de Jodie Dinapoli, Dulce Pinzón et Ritual Inhabitual,
le dimanche 24 septembre 2017 lors de l'événement « Un dimanche à la galerie »**

Exposition du 6 septembre au 7 octobre 2017,
du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h.

Au premier coup d'œil, nos stimuli visuels donnent un sens aux réminiscences du passé à travers une nature morte baroque, une peinture coloniale espagnole, des dioramas, et à travers l'ancienne technique photographique du collodion humide. Mais en s'appesantissant, nous remarquons un hippopotame en plastique, des *top models* contemporains et même des drones volants dans un arrière-plan. Le présent commence à s'infiltrer... Au troisième coup d'œil, une branche qui provient des murs de la galerie apparaît et un regard approfondi conduit à réaliser que **la nature présentée est finalement très peu naturelle.**

Nature is Back ! propose une réflexion sur **la relation, entre mimétisme et contrôle**, que la civilisation humaine moderne entretient avec la nature, passant constamment de **la conquête à l'exploitation**, tout en définissant **la nature comme source d'inspiration** et comme **source de vie.**

Au XVIIIe siècle, soigneusement organisées, détaillées, les natures mortes rappellent au spectateur sa mortalité. Ce sens de «**vanités**» est référencé dans le film de Greta Alfaro, *In Ictu Oculi*, où le public devient instantanément le **voyeur** du sort dramatique d'un **repas élégant** et élaboré, qui a lieu dans un **environnement naturel**, alors qu'il est violemment dévoré par des **vautours sauvages**. La beauté de tout cela est étonnante, surtout lorsque l'on apprend que l'artiste a laissé la scène se produire en son absence, devant sa caméra qui filmait seule, et qu'elle est arrivée le lendemain matin pour capturer, avec son appareil photo, ce qui restait du souper de la veille.

La mise en scène de Dulce Pinzón offre une approche totalement opposée. **Dulce Pinzón, dont une œuvre est l'affiche de l'exposition Dioramas au Palais de Tokyo**, organise une nature morte, de façon judicieuse, avec la tête d'un adorable bébé-hippopotame empaillée au milieu de figues, d'oranges et d'une version en miniature de son espèce, enfermée dans une bouteille en plastique. La **relation troublante entre la vie et le consumérisme** continue d'être explorée dans les autres images de sa série «Historias del Paraíso» (Histoires du Paradis). Ces photos, comme celles du Palais de Tokyo, ont été prises au Musée d'Histoire naturelle de Puebla, qui est maintenant fermé. Les rôles sont inversés, les lignes sont floutées entre la mise en scène et ce qui se passe vraiment dans les coulisses, entre le spectateur et le spectacle, entre la vie réelle et une apparence de vie. Le regardeur, qui se déplace parmi les apports visuels aux apparences du marketing, est le seul à pouvoir sentir dans quelle mesure des sentiments réels ou instinctifs, tels que la peur ou la tendresse, sont transmis par les acteurs et les actrices qui posent dans les dioramas.

Après être resté debout devant un appareil photo en attendant d'être immortalisé par un processus ancien qui nécessite un temps de pose relativement long, le personnage photographié par Ritual Inhabitual **perd le contrôle de sa propre image** et entre dans un état de **transe entre la mise en scène et le réel**. En utilisant la technique du XIXe siècle du collodion humide pour représenter le peuple *Mapuche* (Homme de la Terre) dans le Sud du Chili, les artistes **interrogent les méthodes ethnographiques** qui ont servi à étudier les Mapuches dans le passé. Ils cherchent aussi à créer un **documentaire pur de cette culture vivante** et de sa relation intrinsèque continue avec les plantes locales, alors que la culture et la nature des Mapuches sont mis en danger par les systèmes de monocultures et par la politique territoriale du pays.

Dans le but d'apporter une **visibilité à une ancienne tradition colombienne et au passé historique du pays**, les œuvres sur Tyvek de Nancy Friedemann-Sánchez comprennent des fleurs colorées, des fruits et des créatures qui imitent le style de la peinture coloniale espagnole du XVIIIe siècle. Dans cette série, Friedemann-Sánchez fait référence à la technique de collage indigène «Mopa Mopa» qui consiste en l'utilisation de résines naturelles colombiennes. Ce travail est un **manifeste qui revisite les types de mémoires et le traumatisme de la colonisation, aussi bien dans le passé qu'aujourd'hui**. Les bouquets riches, exubérants, et quelque peu indomptés, sont pourtant resserrés, tenus, dans un vase central décoré et sophistiqué. Alors que tout semblait sous contrôle, d'autres objets, d'autres formes apparaissent discrètement en arrière-plan et autour des fleurs, comme autant de références subtiles aux catastrophes naturelles et aux menaces technologiques qui surgissent de manière continue et irrésistible.

Le contrôle, le consumérisme et la fragilité de la vie sont une fois de plus mentionnés dans les travaux sur papier de Lina Puerta, ainsi que dans sa sculpture où des matériaux tels que le béton, la résine, les tissus, les plantes artificielles et les véritables ailes de papillon se lient, s'assemblent pour créer des textures et des formes étranges et combiner le naturel avec un monde fabriqué de main humaine. Sommes-nous seulement capables de voir ce que l'artiste souhaite que nous voyions ? **A quel point contrôlons-nous encore notre propre expérience face à des œuvres si ambiguës ?**

Visuels disponibles pour la presse p.7-9

BIOGRAPHIES

Greta Alfaro (Espagne) vit et travaille à Londres. En utilisant une large gamme de processus visuels (photographie, vidéo, installation), son travail évoque le mystère et l'obscurité, établissant une connexion directe entre le passé et le présent. Elle a obtenu une maîtrise en photographie du Royal College of Art, à Londres, et une licence de l'École des beaux-arts de l'Université Polytechnique de Valence. Greta a reçu, entre autres, les prix de la Collection CAM d'Art Contemporain, du Moving Image Fair à New York, de la Fondation Genesis de Londres, du Magazine El Cultural (El Mundo) et de l'Académie d'Espagne à Rome. Les photographies, vidéos et installations de Greta ont été largement diffusées en Europe. Elle est actuellement artiste en résidence au Glynn Vivian Art Gallery, Swansea, Royaume-Uni.

Dulce Pinzón (Mexique) vit entre Puebla et New York City. Son travail photographique est engagé en permanence dans les problèmes de consommation culturelle. Après avoir obtenu un baccalauréat en Communications de masse de l'Université de Las Americas à Puebla, elle a étudié la photographie à l'Université d'Indiana en Pennsylvanie et au Centre international de photographie à New York. Son projet *The Real Stories of Superheroes* a été largement diffusé. Elle a reçu de nombreuses récompenses, dont la prestigieuse bourse Jóvenes Creadores / FONCA au Mexique, une bourse de photographie de la **New York Foundation for the Arts** et de la Fondation Ford. Dulce est actuellement la récipiendaire de la prestigieuse bourse de recherche nationale de la Fondation **SNCA / FONCA du Mexique** (2014-2017). Ses photographies ont été exposées dans des musées et des galeries en Europe et en Amérique.

Le travail de Dulce Pinzón est actuellement inclus dans l'exposition Dioramas au Palais de Tokyo dont les curators sont Laurent Le Bon, Claire Garnier et Florence Ostende. Son œuvre a été choisie pour être l'affiche de l'exposition.

Ritual Inhabitual est un collectif d'art créé par deux artistes chiliens vivant en France : Tito Gonzalez Garcia (France) et Florencia Grisanti (**Chili**). Depuis 2013, leur démarche cherche à faire interagir création artistique et recherche scientifique dans des institutions comme le **Muséum National d'Histoire naturelle de Paris**, le **104 (Centquatre)** et la Cité internationale des Arts de Paris. Utilisant différents médiums et dispositifs, leurs projets sont une réflexion sur la place des rituels dans le monde moderne. En janvier 2017, ils ont réalisé l'exposition *Mapuche, voyage en terre Lafkenche* au **Musée de l'Homme à Paris**, une recherche photographique et ethno-botanique menée en collaboration avec le laboratoire d'Eco-anthropologie du MNHN. Ce travail interroge de l'intérieur certaines formes de la représentation muséale : le portrait et l'herbier.

Lina Puerta (Colombie) vit et travaille à New York City. Son travail examine la relation entre la nature et le corps en utilisant une large gamme de matériaux sculpturaux. Elle est titulaire d'une maîtrise en éducation artistique du Queens College / CUNY et a reçu plusieurs résidences et subventions, y compris la résidence d'artiste **Joan Mitchell Foundation**, la résidence Dieu Donné Workspace (NY), Kohler Arts Industry Residency (WI) et Artist Fellowship au **Socrates Sculpture Park** à New York.

Nancy Friedemann-Sánchez (Colombie-Britannique) vit et travaille entre New York et le Nebraska. Dans son travail, elle gère délibérément une économie de matériaux. Ses dessins à grande échelle font allusion au minimalisme et au mouvement *Pattern and Decoration*. Ils explorent explicitement les expériences d'identité, de mémoire et de genre. Elle a reçu son diplôme de maîtrise à l'Université de New York ; une licence de l'Institut d'art Otis et a complété des études de premier cycle à La Universidad de Los Andes, à Bogotá, en Colombie. Ses expositions individuelles récentes incluent : **Neues Kunstforum, Cologne**, Allemagne; Bernice Steinbaum Gallery, Miami ; Collette Blanchard Gallery, New York ; Musée Frost, Miami ; Galeria Diners, Bogotá ; Cheryl Pelavin Fine Arts, New York ; Sheldon Memorial Art Museum, Lincoln, Nebraska ; **Queens Museum of Art, New York** ; Museo de Arte Contemporáneo, Panamá. Les expositions collectives récentes comprennent : La Bienale de Cuenca, Equateur ; **Portland Museum of Art** ; Le Musée de l'Université du Nouveau-Mexique ; Anina Nosei Gallery, New York ; **El Museo del Barrio, New York** ; Museo del Arte de Puerto Rico; University Art Museum, Albany, Etat de New York ; Biblioteca Luis Angel Arango, Bogotá ; San Luis Obispo Art Center, Californie; **Bronx Museum of the Arts**, New York et Gasworks, Londres. Friedemann a reçu une bourse du Smithsonian Artist Fellowship, une subvention de la fondation Puffin, une subvention de la **Pollock Krasner Foundation** et une subvention de l'Association nationale des arts et de la culture latine. Elle a également été nommée au **Rema Hort Mann** et à la Fondation Anonymous Was a Woman. Elle présente actuellement ses œuvres à la Fondation Rush à New York.

H Gallery tient à remercier les personnes suivantes pour leur contribution précieuse à cette exposition : Jérôme Basdevant, Théodore Berg Boy, Françoise et Isadora Bourdeaux-Maurin, Frédérique Cadieu, Clara De La Tour, Anne-Victoria Delolmo, Jodie Dinapoli, Benjamin Hélon, Damien Jacq, Benjamin Lanot, Pascal Lavarenne et Margaux Wetzer.

NATURE IS BACK!

Greta Alfaro, Friedemann-Sánchez, Dulce Pinzón,
Lina Puerta and Ritual Inhabitual

Curator : Jodie Dinapoli

Dulce Pinzón - Nostalgia - Séries «Historias del Paraíso» - 2011 - Photographie - 76,2 x 101,6 cm

For the first time, **H Gallery** proposes a collective exhibition featuring the works of **Latin American and Spanish** artists curated by a Spanish-American art historian and curator, Jodie Dinapoli. **Nature is Back !** proposes a reflection on the ongoing relationship of control between modern human civilization and nature. It features Greta Alfaro, Nancy Friedemann-Sánchez, **Dulce Pinzón** whose work is currently exhibited at **Palais de Tokyo**, Lina Puerta and Ritual Inhabitual who recently had a show at the **Musée de l'Homme in Paris**.

«Life imitates art far more than art imitates life»- Oscar Wilde, 1889

Opening Tuesday, September 5, 2017 from 6pm to 9pm
Breakfast for the Press, Thursday, September 7, 2017 from 9am to 11am
Talk at the gallery with Jodie Dinapoli, Dulce Pinzón and Ritual Inhabitual,
on Sunday, September 24, 2017 during the « Sunday at the gallery » event

Exhibition from September 6 to October 7, 2017.

Gallery hours: Tuesday to Saturday from 10am to 1pm and from 2pm to 7pm.

4

90, rue de la Folie-Méricourt
 75011 Paris
 +33 (0)1 48 06 67 38
 galerie@h-gallery.fr
 www.h-gallery.fr

In a *wink of an eye* (clin d'oeil), our visual stimuli make sense of reminiscences to the past through a baroque still life, Spanish colonial painting, dioramas, and through the old photographic technique of wet-collodion. With a deeper gaze we notice a plastic hippopotamus, contemporary *fashion models*, and even flying drones emerging from a background. The present starts to creep in. In another wink of an eye we notice a branch stemming from the gallery walls, yet again; a closer look leads to the realization of a **somewhat unnatural nature of the piece**.

Nature is Back! proposes a reflection on the ongoing **relationship of mimic and control** between modern human civilization and nature, constantly moving **from conquest to exploitation** towards a redefinition of **nature as inspiration** and a **source of life**.

In the 17th century, carefully staged, detailed, still lives in paintings reminded viewers of their mortality. This "vanitas" sense is referenced in Greta Alfaro's film *In Ictu Oculi*, where the public instantly becomes a **voyeur** to the dramatic fate of an **elaborate meal** that takes place in a natural environment as it is violently devoured by **wild vultures**. The beauty of it all is astounding, especially when we learn that the artist was not even present when the scene occurred, but she did arrive the next morning to capture what remained of last night's supper.

With an opposite staging approach, Dulce Pinzón thoughtfully arranges a still life for us with a sweet-looking stuffed baby hippopotamus among figs, oranges and a bottled miniature plastic version of its species. The unsettling relationship **between life and consumerism** continues to be explored in the other images of her series "Historias del Paraíso" (Histories of Paradise), taken in the now closed Museum of Natural History in Puebla. Lines blur between the mise en scene and what really goes on behind the scenes, between spectator and spectacle and between life and a life-like state. The viewer, living among the visual inputs of marketing, is the one to define the extent to which real, instinctive, feelings such as fear or tenderness are transmitted by the actors and actresses posing inside the dioramas.

After standing in front of a camera for several seconds, the character photographed by Ritual InHabitual slowly **loses control of his own image** and enters into a somewhat **trance state between the staged and the real**. By using the 19th century wet-collodion process technique to portray the *Mapuche* people (Man of the Earth) in the South of Chile, the artists **question past ethnographic methods** that studied the Mapuche and seek to create a **pure documentary nature of this living culture** and their intrinsic ongoing relationship with local plants. Both, culture and nature, are vulnerable to monoculture systems and territorial politics.

In an aim to bring **visibility to an ancient Colombian tradition and the country's historical past**, Nancy Friedemann-Sánchez's works on tyvek include colourful flowers, fruits and creatures following the style of 17th century Spanish Colonial painting. In this series Friedman-Sanchez references the indigenous "Mopa Mopa" collage technique consisting of natural resins from Colombia as a **statement to revisit the patterns of memory and the trauma of colonization in both the past and contemporary times**. Rich, exuberant and somewhat uncontrollable bouquets are funnelled down to one arranged central vase. When everything seems to be under control, other objects and shapes discretely appear in the background and around the flowers as subtle references to natural disasters and to technological threats, irrupting, uncontrollable.

Control, consumerism and life's fragility are once again alluded to in Lina Puerta's works on paper and sculpture, where materials such as concrete, resin, fabric, artificial plants and real butterfly wings bond in shaping textures and forms that blend the human-made world with the natural. Is what we see only what the artist wants us to see? **How in control are we of our own experience seeing these works?**

Available images for press, p.7-9

BIOGRAPHIES

Greta Alfaro (b. Spain) lives and works in London. Employing a large array of visual processes (photography, video, installation) her work evokes mystery and obscurity, establishing a direct connection between the past and today. She earned an MA in Photography from the Royal College of Art, London, and a BFA from the School of Fine Arts at the Universidad Politécnica de Valencia. Greta has received awards from the Collection CAM of Contemporary Art, the Moving Image Fair in New York, the Genesis Foundation from London, El Cultural Magazine (El Mundo) and the Academy of Spain in Rome among others. Greta's photographs, videos and installations have been widely exhibited in Europe. She is currently an artist in residency at the Glynn Vivian Art Gallery, Swansea, UK.

Dulce Pinzón (b. Mexico) lives between Puebla and New York City. Her photographic work is permanently engaged with issues of cultural consumption. After earning a degree in Mass Media Communications from the Universidad de Las Americas in Puebla Mexico she studied Photography at Indiana University in Pennsylvania and The International Center of Photography in New York City. Her project "The Real Stories of Superheroes" has been exhibited widely. She has received many awards including the notable Jóvenes Creadores/FONCA grant in Mexico, a photography fellowship from the **New York Foundation for the Arts**, and the Ford Foundation. Dulce is currently a recipient of Mexico's prestigious Endowment Of the Arts **SNCA/FONCA fellowship** (2014-2017). Her photographs have been exhibited in museums and galleries across Europe and America.

Dulce Pinzón's work is currently included in the "Dioramas" exhibition at the Palais de Tokyo, curated by Laurent Le Bon, Claire Garnier and Florence Ostende. It has been chosen to be the poster of the exhibition.

Ritual Inhabitual is an art collective created by two Chilean artists living in France: Tito Gonzalez Garcia (b. France) and Florencia Grisanti (b. Chile). Since 2013, their approach seeks interaction between artistic creation and scientific research in institutions like the **National Museum of Natural History in Paris**, the **104 (Centquatre)** and the Cité Internationale des Arts in Paris. Using different mediums and devices, their projects are a reflection on the place of rituals in the modern world.

In January 2017, they realized the exhibition «Mapuche, voyage en terre Lafkenche» at the Musée de l'Homme in Paris, a photographic and ethnobotanical research carried out in collaboration with the laboratory of Eco-anthropology of the MNHN, a work which questions from, from the inside, some forms of the museum representation: portrait and herbarium.

Lina Puerta (b. Colombia) lives and works in New York City. Her work examines the relationship between nature and the body using a wide range of sculptural materials. She holds an MS in Art Education from Queens College/CUNY and has been recipient of several residencies and grants including the **Joan Mitchell Foundation** Artist Residency, Dieu Donné Workspace Residency (NY), Kohler Arts Industry Residency (WI), and Artist Fellowship at **Socrates Sculpture Park** in New York.

Nancy Friedemann-Sánchez (b. Colombia) lives and works between New York and Nebraska. In her work she deliberately manages an economy of materials. Her large-scale drawings allude to Minimalism and the Pattern and Decoration Movement but explicitly explore the experiences of identity, memory and gender. She received her Master's Degree from New York University; a BFA from Otis Art Institute and completed undergraduate studies at La Universidad de Los Andes, Bogotá, Colombia. Recent individual exhibitions include: **Neues Kunstforum, Cologne**, Germany; Bernice Steinbaum Gallery, Miami; Collette Blanchard Gallery, New York; Frost Museum, Miami; Galeria Diners, Bogotá; Cheryl Pelavin Fine Arts, New York; Sheldon Memorial Art Museum, Lincoln, Nebraska; **Queens Museum of Art, New York**; Museo de Arte Contemporáneo, Panamá.

Selected group shows include: La Bienal de Cuenca, Ecuador; **Portland Museum of Art**; The Museum of the University of New Mexico; Anina Nosei Gallery, New York; **El Museo del Barrio, New York**; Museo del Arte de Puerto Rico; University at Albany Art Museum; Biblioteca Luis Angel Arango, Bogotá; San Luis Obispo Art Center, California; **Bronx Museum of the Arts, New York** and Gasworks, London.

Friedemann has been awarded a Smithsonian Artist Fellowship, a Puffin Foundation grant, a Pollock Krasner grant and a National Association of Latino Arts and Culture grant. She has also been nominated to the **Rema Hort Mann** and to the Anonymous Was a Woman Foundation. She is currently exhibiting her works at the Rush Foundation in New York City.

H Gallery would like to thank the following people for their valuable contributions to this exhibition: Jérôme Basdevant, Théodore Berg Boy, Françoise and Isadora Bourdeaux-Maurin, Frédérique Cadieu, Clara De La Tour, Anne-Victoria Delolmo, Jodie Dinapoli, Benjamin Hélon, Damien Jacq, Benjamin Lanot, Pascal Lavarenne and Margaux Wétzer.

VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE

Greta Alfaro - *In Ictu Oculi* - 2009 -
Vidéo monocal - 10 min et 35 sec

Greta Alfaro - *In Ictu Oculi #5* - 2009 -
Photographie - 40 x 50 cm

Nancy Friedemann-Sández - *Cornucopia* - 2017 -
Encre de Chine sur Tyvek - 203,2 x 406,4 cm

Dulce Pinzón - *Fashion Victims* - Séries «Historias del Paraíso» -
2011 - Photographie - 76,2 x 101,6 cm

Lina Puerta - *Galaxy 4* - 2015 -
Ailes d'insectes, dentelle et gouache sur papier - 22,9 x 30,5 cm

Ritual Inhabitual - *Quitral* - 2016 -
Photographie au collondion humide sur plaque de verre - 18 x 13 cm

Dulce Pinzón - *Bodegon 4* - Séries «Historias del Paraiso» - 2011 -
Photographie - 76,2 x 101,6 cm

Lina Puerta - *Lacelimb* - 2013 -
Techniques mixtes - 55,9 x 58,4 x 55,9 cm

Ritual Inhabitual - *Kollon* - 2015
Tirage noir et blanc d'après négatif au collodion humide sur plaque de verre -
126 x 86 cm