

Iri Berkleid

Iri Berkleid a débuté sa carrière en 2017 avec un premier projet créé lors d'une résidence à R.A.R.O Madrid, *Flesh & Stones*. Cette œuvre collaborative et multidisciplinaire est marquée par l'influence des années qui ont précédé alors qu'elle travaillait comme productrice dans l'Opéra à Londres. Dans ce travail mêlant projections vidéo, techniques expérimentales de photographie argentique, performance et scénographie, Iri met en scène 4 performeur.euses, se laissant guidée par les thèmes qui occuperont dès lors son exploration artistique – le rapport entre le psychisme et la matière.

Formée aux techniques de dessin et de peinture classique à *l'ESAG Pennighen Paris*, c'est au laboratoire biologique de la *School of Visual Arts* à New York qu'elle commence à travailler avec des matériaux organiques, alors qu'elle y étudie pour son Master entre 2018 et 2020. Elle y découvre notamment la cellulose bactérienne issue de Cultures Symbiotiques de Bactéries et de Levures (SCOBY), qui deviendra le fer de lance de sa pratique, prenant ses processus biologiques comme principale contrainte de création et comme source majeure d'inspiration.

A la suite du COVID-19, Iri se réinstalle en France et démarre ses propres cultures de SCOBY dans son atelier. Elle expérimente avec la matière jusqu'à développer une technique unique de co-crédation avec les micro-organismes, à l'interstice de l'art pictural et de la sculpture.

Avant d'entamer sa carrière artistique, Iri a été diplômée d'une licence de droit puis a étudié la résolution de conflits diplomatiques – notamment les émotions collectives et leurs conséquences politiques dans les conflits inter-ethniques, avant de pratiquer la médiation dans des organisations internationales.

Cette expérience lui a permis de prendre conscience des relations de pouvoir, des structures sociales et des dynamiques de conflits - des thèmes qui animent son art qu'elle conçoit comme des expériences de communion, transcendant certaines barrières culturelles, psychologiques et physiques par leur esprit rituel et organique.

Démarche : Je me suis initialement intéressée à la cellulose bactérienne parce que je m'interrogeais sur les liens entre le psychisme et la matière, sur ce que la matérialité biologique et chimique de nos corps raconte, sur les réalités politiques et sociales qu'ils produisent. J'étais fascinée par cette nouvelle science qu'était l'épigénétique et par ces militants qui redessinaient les contours de la politique contemporaine en travestissant l'identitarisme par une biopolitique des corps révolutionnaire (ie. Paul B. Preciado).

J'étudiais à la School of Visual Arts à New York, j'étais plongée dans des influences de l'avant-garde féministe des années 70 et leurs techniques subversives pour se réapproprier leurs corps et ses représentations, en le montrant de l'intérieur, en accentuant son aspect monstrueux. L'œuvre *Cravings*, de l'artiste Coréenne Lee Bul a longtemps été une de mes plus grandes inspirations.

En même temps que d'explorer ces questions (comme dans la vidéo *It's Supposed To Be A Loop*, 2020), je passais beaucoup de temps au laboratoire biologique de l'école à explorer des créatures sous-marines - je m'intéressais à l'idée d'une nouvelle altérité inter-espèce et commençais à placer l'élément de l'eau au cœur de ma pratique. C'est là que j'ai découvert les cultures aqueuses de SCOBY qui m'ont instantanément séduites.

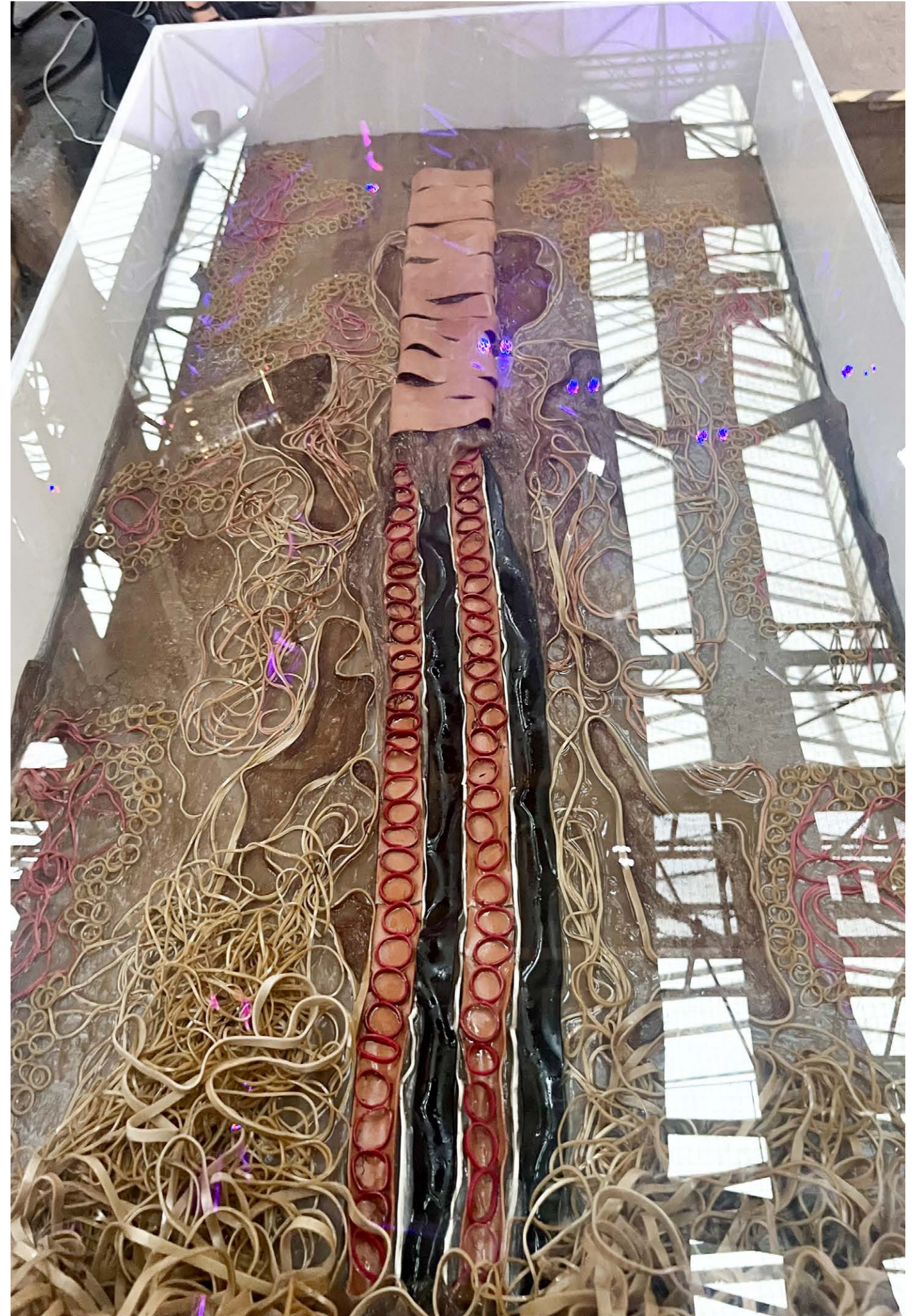
Ma pratique repose sur trois piliers : une recherche matérielle autour de la matière organique et de ses processus biologiques de pousse (technique) ; une recherche formelle issue de la confrontation avec l'informe et le non-trait (représentation) ; une proposition systémique lors de performances invitant des artistes à activer la matière vivante, les œuvres en pousse et les infrastructures connexes (système). Ces trois aspects se nourrissent mutuellement pour former une corporalité mutative, déplaçant notre rapport au corps et à son environnement et revisitant notre notion de l'abject et du sublime.

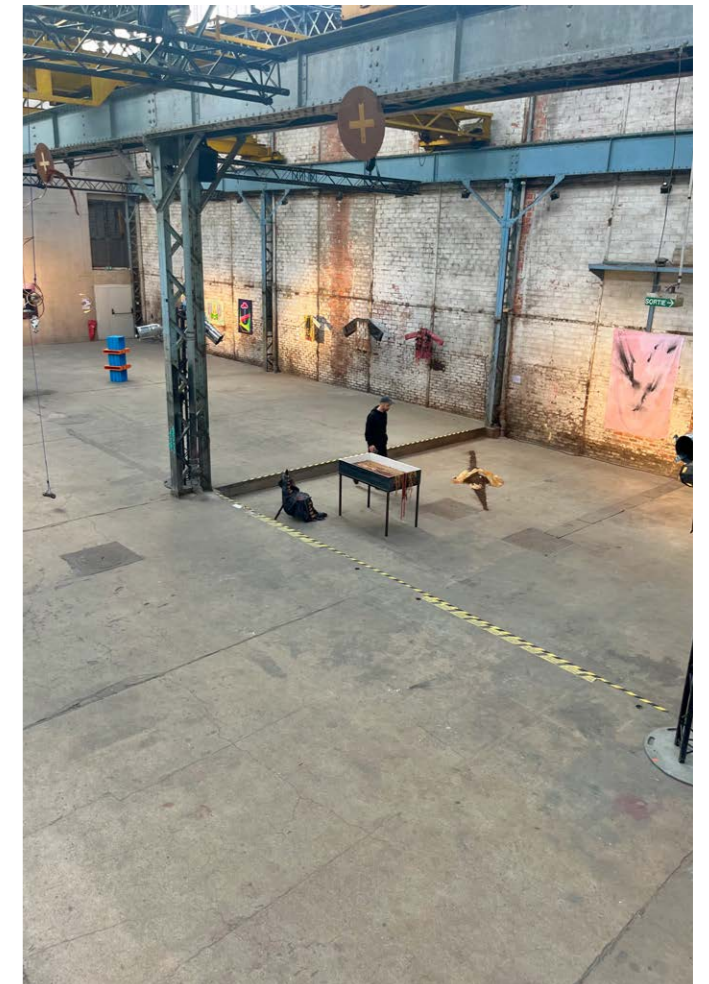
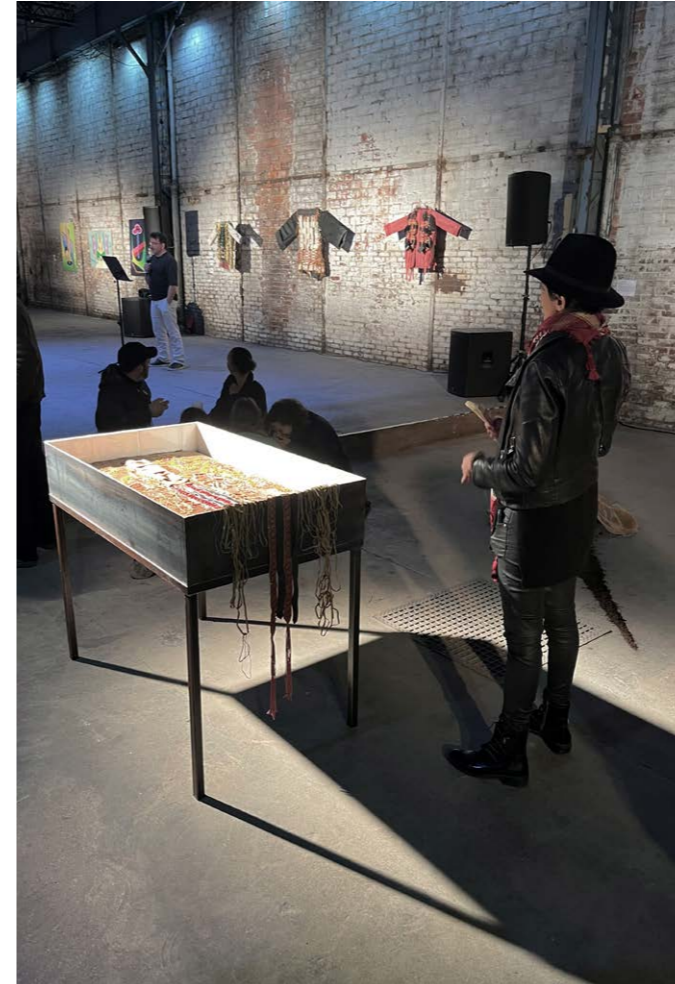
Je travaille avec le temps biologique, une échelle à la mesure de nos vies humaines, dans toute sa robustesse, sa fragilité et son indomptabilité. Autant «œuvres-processus» (en pousse) qu'«œuvres-finies» (stabilisées), les pièces traduisent mon expérience directe de cette nature micro-organique, un imaginaire accessible à l'œil nu, sans médiation technologique ou scientifique, ouvrant la voie à une nouvelle mystique issue de la communion des corps à différentes échelles (micro/macro) et dans l'immanente multitude de chaque individu.

Ma pratique découle de cette affiliation particulière à la matière, des années à me déformer en la formant, à chercher cette architecture commune autour de laquelle co-s'exprimer. À communier par les textures. À prendre tour à tour part à la symbiose et à la confrontation, au conflit qui me régit dans mes projections du Soi et de l'Autre. À interroger ces projections. À introspecter. À renégocier les microterritoires entre ces Autres et ces Sois. À reparamétrer. À accepter ma force raisonnante comme simple caisse de résonance du monde extérieur qui m'entoure. À transcrire.

GROWN ART

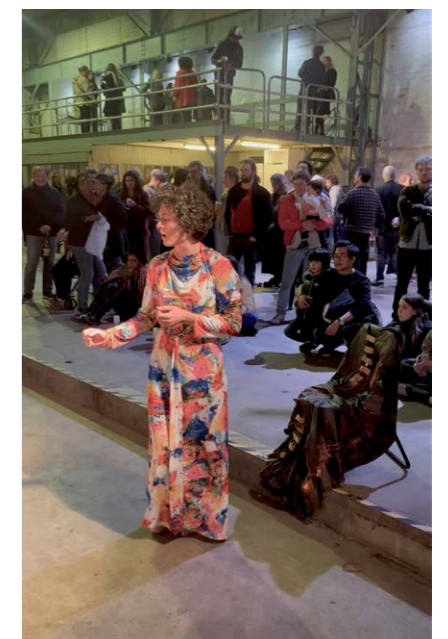
La Veillée d'Éros, 2024

Installation avec table de culture en métal oxydable (120 x 70 x 120 cm),
pièce de cellulose en pousse fusionnée avec du caoutchouc en pousse
(environ 60 kg), vitre en verre, pièce de cellulose sèche brodée sur chaise

Vues d'exposition : Cataoucthouc, Relations en Tension II, Jakmousse
Les Chaudronneries, Montreuil, 2024

Microperformance lyrique de Fanny Perrier Rochas (droite)

«Œuvre-finie» issue de l'Installation (p. suivante)

Série Plastique Plasmatique, 2023

Beak Me Tender, 2023

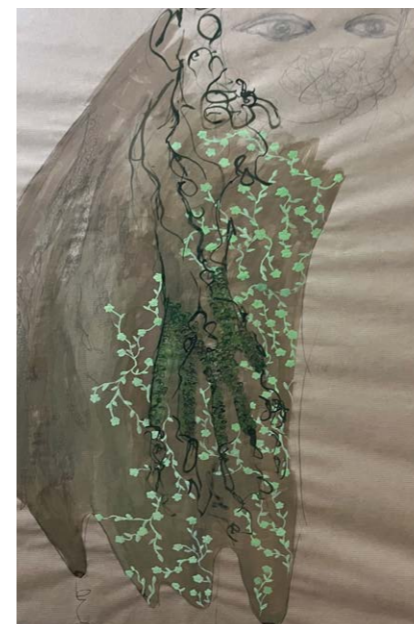
Cellulose, textiles, minéraux, graphite, poudre de cuivre,
fils de coton, bactéries Gram+ sèches
120 X 70 cm

Stabilisé (p. précédente)

Pré-extraction en cours de pousse (gauche, droite) :
vidéo documentant l'«œuvre-processus» : [lien](#)

En cours de stabilisation, détails (p. -5, p. -7)

Croquis (droite bas)

Love Me Tender, 2023
Cellulose, textiles, minéraux, pigments, sable, plastique,
graphite, fils de coton, bactéries Gram+ sèches
120 X 70 cm

Eva Tender, 2023
Cellulose, textiles, minéraux, pigments,
sable, plastique, graphite, fils de coton
120 X 70 cm

Stabilisée (p. gauche)

Portes Ouvertes lors de l'incubation à l'atelier (p. droite)

En incubation (p. +2)

Les microperformances sont comme des mini opéras où la performeuse, artiste visuelle et circassienne Jodie Williams, accompagnée d'autres artistes invités, active une installation évolutive in situ où pousse de la matière organique brute (*Body Abstracts, La Performance, 2022*) ou formée en œuvre dans un état transitoire (*La Naissance d'Eva, 2023*). Jodie interprète le rôle d'une médiatrice entre les mondes micro & macro-organiques en usant d'un langage corporel nouveau pour décliner des rituels et créer des espaces de communion pour les corps en présence (publics, microorganismes, performeurs, etc...). Le terme de «microperformance» a été inventé par les curateur.ices Jens Hauser et Lucie Stecker pour parler d'un pan nouveau de performances créées par des bio-artistes et mettant en scène des micro-organismes.

» Mes performances comprennent une grande part d'improvisation puisque nous ne répétons presque pas avec la matière pour ne pas l'impacter avant que Jodie n'interagisse avec. Cette improvisation prend place dans le cadre d'un scénario narratif imaginé en fonction de l'état de la matière au moment de l'interaction : ses caractéristiques chimiques et biologiques (taux d'acidité, avancement dans le processus de formation) ; son idiosyncratique consistance (épaisseur, résistance, vigueur, couleur, texture) ; les infrastructures dans lesquelles la matière a poussé (installation immersive, plus ou moins temporaire selon le lieu – atelier, lieu de résidence, espace d'exposition.); son apparence suite à mes différentes interventions lors de la pousse (hybridation avec des éléments de provenance non-organiques lui donnant des formes artificielles plus ou moins figuratives).

MICROPERFORMANCE

» Ainsi, dans *La Naissance d'Eva*, l'image produite par incubation constitue un élément pictural qui s'ajoute au scénario (ici, le portrait d'une femme). Pour cette performance, j'ai souhaité créer un rituel artistique autour du moment de l'extraction ; marquer ce passage qu'est la naissance de l'œuvre, sa séparation avec sa culture d'origine. (...)

» (...) Comme dans *Body Abstracts*, qui est plus axé sur le rapport entre le corps et la matière, il s'agit de révéler plusieurs échelles du vivant en même temps et dans un même espace, de déceler leurs liens, de trouver un nouveau langage spirituel imprégné de cette conscience de la vie microscopique qui, mis en scène, nous permet de réfléchir sur ce de quoi nous sommes tous faits mais que nous ne percevons que très difficilement et qui est le plus petit dénominateur commun de nos sociétés et des êtres qui la constituent. »

*Extrait d'un échange avec le critique et curateur Jens Hauser, 2023
suite à une résidence à la Chaire Arts et Sciences de l'École Polytechnique*

Texte de la microperformance : Vous allez dans quelques instants assister à l'extraction de l'œuvre. Il s'agit du moment précis où la peau de cellulose est extraite de son bain de bactéries et de levures après ses 3 mois d'incubation.

Le lien avec sa culture sera irréversiblement rompu, les structures des microorganismes perturbés et le processus symbiotique interrompu.

Ce moment n'existe pas encore et il n'existera bientôt plus.

Dans le bac, l'écosystème symbiotique continuera son cours et formera une nouvelle peau de cellulose. Pendant ce temps-là, la peau de cellulose extraite commencera son processus de séchage et perdra 95% de son poids en eau pendant deux semaines à un taux d'humidité contrôlé. Elle passera donc d'environ 40 kilogrammes à 200 grammes en 15 jours. Ne subsisteront sur la cellulose dépourvue d'eau que les traces de cette activité vitale passée.

Lors de l'extraction et de l'assèchement, l'œuvre sera extrêmement vulnérable. Elle pourra être colonisée par des microorganismes extérieurs, se déliter, se déchirer, se décrocher, se déformer

Depuis le début de ce speech, l'œuvre s'est déjà métamorphosée plusieurs fois au gré des duplications cellulaires en cours. Si la réaction des microorganismes aux différentes interventions - avec des tissus, des pigments naturels et autres manipulations diverses, a pu faire l'objet de rapports très approximatif par l'humain récréatif, la réaction des microorganismes à son œil incessamment observateur est encore plus incertain.

Dans son rapport n°112, l'humain récréatif note : « toute mesure implique un échange d'information, par définition. »

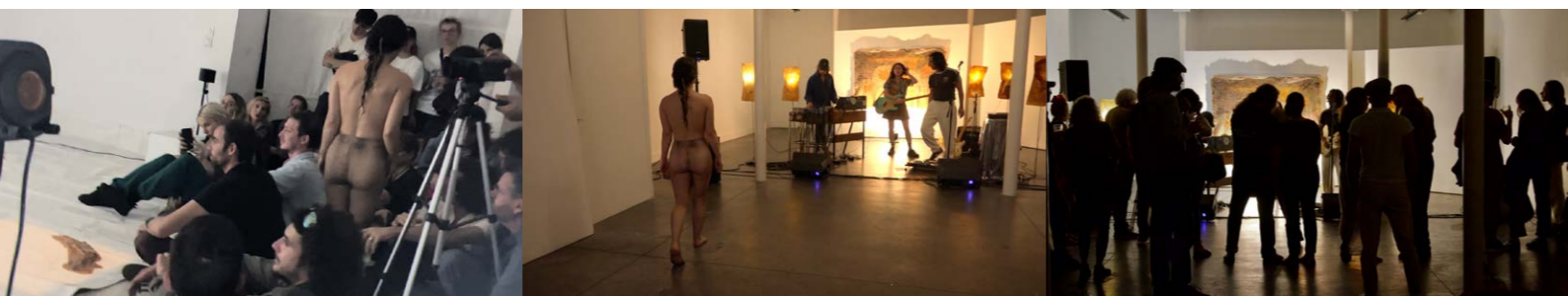
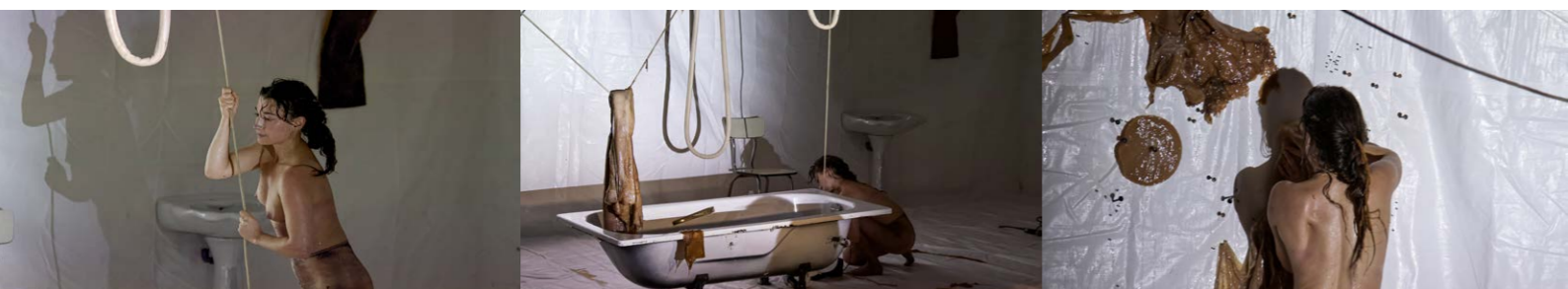
Puis ajoute : « Observer l'œuvre durant ses 3 mois de pousse a été comme observer les mouvances du ciel, comme si je pouvais palper, humer cette fugacité »

Microperformance La Naissance d'Eva

Sur le lieu de production (l'atelier), Juin 2023
 Ecriture et direction par Iri Berkleid, performance par Jodie Williams,
 performance musicale par Fanny Perrier Rochas,
 performance théâtrale par Martin Guillaud et Evangelia Pruvot

***Body Abstracts, La Performance
Soma Marseille, Octobre 2022***

Ecriture et direction par Iri Berkleid, performance par Jodie Williams, performance musicale par Santiago Aldunate et Hanta Yo, Création son et musique live par Tamas Juhasz

TEASER

IRI BERKLEID

LIEU H Y B R I D E
55 COURS JULIEN,
13006 MARSEILLE.

LIEU H Y B R I D E
55 COURS JULIEN,
13006 MARSEILLE.

RESTITUTION 29 OCT 19H30

ESPACE DE RECHERCHE
B A R

19H30: PERFORMANCE BODY
ABSTRACTS II AVEC JODIE WILLIAMS
ET SANTIAGO ALDUNATE

MICRODOSAGE POETIQUE

LIVES:
20H30: SANTIAGO ALDUNATE
; LIANTA VO

Installation Évolutive où pousse la matière que Jodie Williams activera lors de la Microperformance *Body Abstracts*, SOMA Marseille, 2022

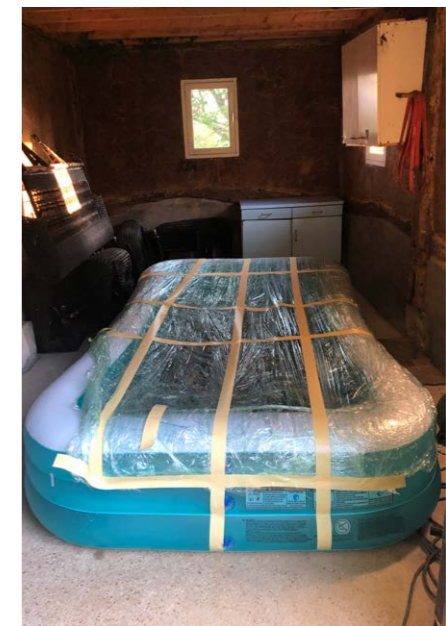

Microdosage Poétique, 2022
Cellulose, tissus variés
190 x120 cm

Vue d'exposition, SOMA Marseille
(p. droite haut)

Documentation de l'œuvre en pousse
(p. gauche, p. droite bas)

Série Body Abstracts, 2022-24

Body Abstracts est une série de douze bustes créés par Iri Berkleid, à partir de cellulose bactérienne. Cette série est le résultat de recherches et d'expérimentations autour des corps : le corps organique, cellulaire et sa matière. Le corps politique et social, inscrit dans une démarche conceptuelle féministe. Body Abstracts pose la question de la représentation de ces corps dans l'ère post-anthropocène. Comment représenter et projeter nos corps en symbiose avec le vivant ?

Les bustes sont réalisés à partir de matière organique : la cellulose bactérienne. Cette matière est le dépôt de bactéries qui aident à la fermentation et à la reproduction du SCOBY : une culture symbiotique de bactéries et de levures. L'artiste cultive cet amas de cellules, le fait grandir pendant 2 à 3 mois selon le temps biologique de pousse. Un labour de soin est performé au quotidien, en corps à corps, et petit à petit cette matière vivante grandit, mute et se transforme.

Iri Berkleid dialogue et collabore avec la matière. Elle se laisse guider et intègre tour à tour à ces peaux des éléments tels que des perles, du tissu, des fils, de la dentelle ... La matière organique devient toile dévoilant des formes abstraites ou plus figuratives, inspirées des processus biologiques et physiologiques en jeu, des réflexions de l'artiste sur des thèmes comme le sublime, l'empathie ou la résilience et d'éléments autobiographiques comme l'exile, l'amour ou la transmission transgénérationnelle. Berkleid explique que son intervention est 'épi-phénoménale' dans la création de chaque buste qui absorbe, épouse ou rejette ce qu'elle propose.

Le titre Body Abstracts est un hommage à Meat Abstracts, la série photographique de l'artiste Helen Chadwick à l'intersection de la biologie et l'art. L'artiste se positionne dans l'après de cette avant-garde féministe des années 70. Les bustes androgynes, ni complètement féminin ni complètement masculin, dialoguent entre eux, laissant la place à l'interprétation personnelle de chacun.e.s.

Cette série est ancrée dans sa quête autour de la mémoire cellulaire et de l'épigénétique. Comme avec Buste 12, Berkleid recherche les traces du psychisme sur toute matière. La fusion entre la dentelle et la cellulose évoque les traces visibles (ou invisibles) que la matière peut laisser sur certains corps à travers le temps. Les installations lumineuses suggèrent une présence, une lumière de l'âme. Elles amènent une dimension spirituelle au travail de l'artiste.

L'espace entre nos peaux humaines et celles des bustes se resserre pour nous rappeler l'attachement de nos corps au tissu vivant qui constitue notre monde biologique.

*Marie de Ganay
Exposition Symbiocène, Arles, 2022*

Série Body Abstracts, 2022

Buste 0 et 1 de la Série Body Abstracts, 2022

Vues d'exposition Symbiocène, L'Été des Serpents, Arles, Juin 2022

Bustes

Cellulose sèche, clous, fils de coton, matériaux variés

70 X 35 X 15cm

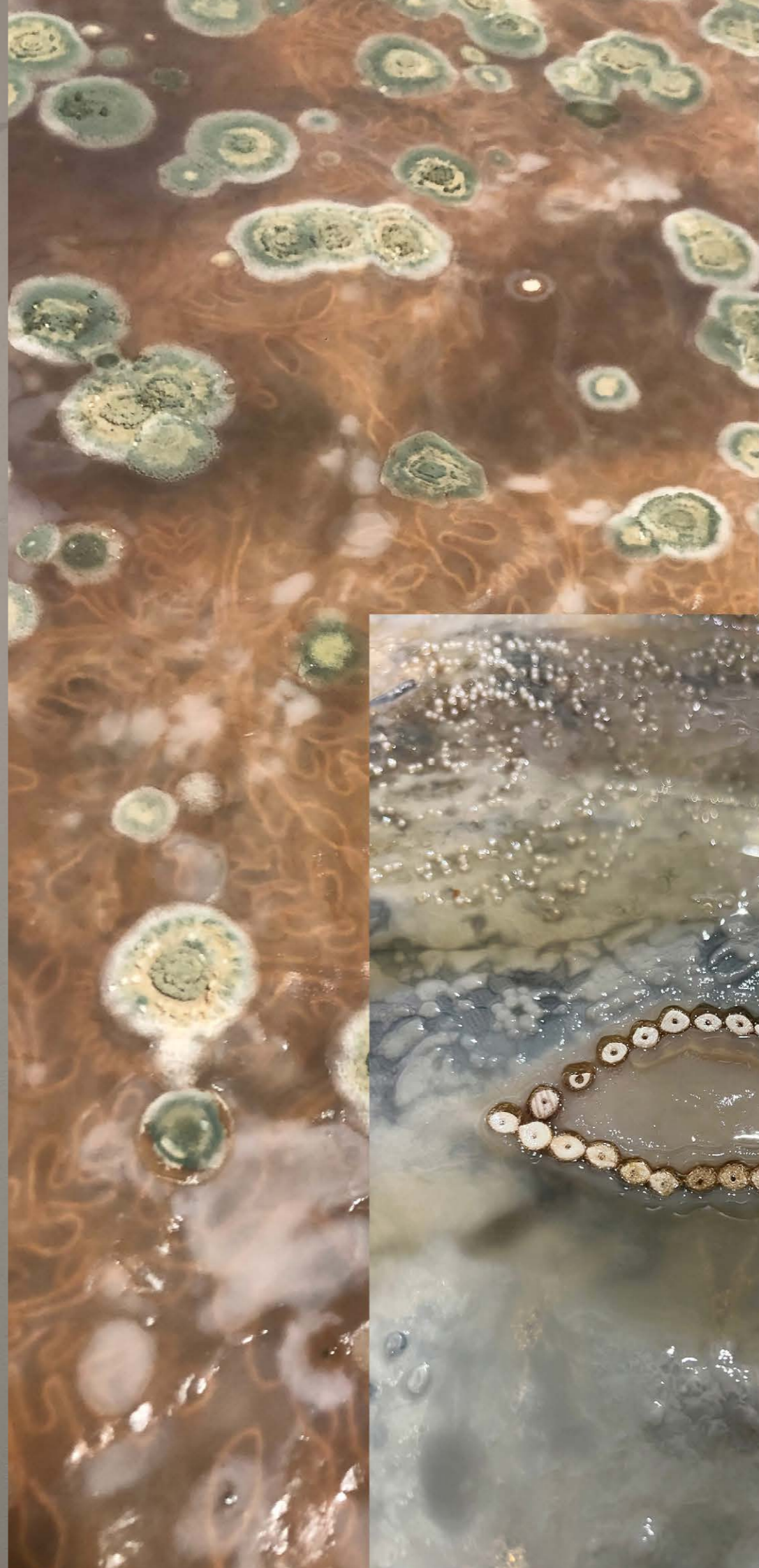
Après de longues recherches expérimentales à la confluence de la bio ingénierie et de la sculpture, c'est une exposition hybride et délicate que nous livre Iri Berkleid. Sur le fil entre un féminisme hérité des artistes pionnières de l'Amérique des années 1970 et les réflexions contemporaines sur l'intersectionnalité des luttes, des désirs et des traumatismes de genre, Iri Berkleid fait surgir, sublime, la prodigieuse synthèse des contradictions et combats propres à sa génération.

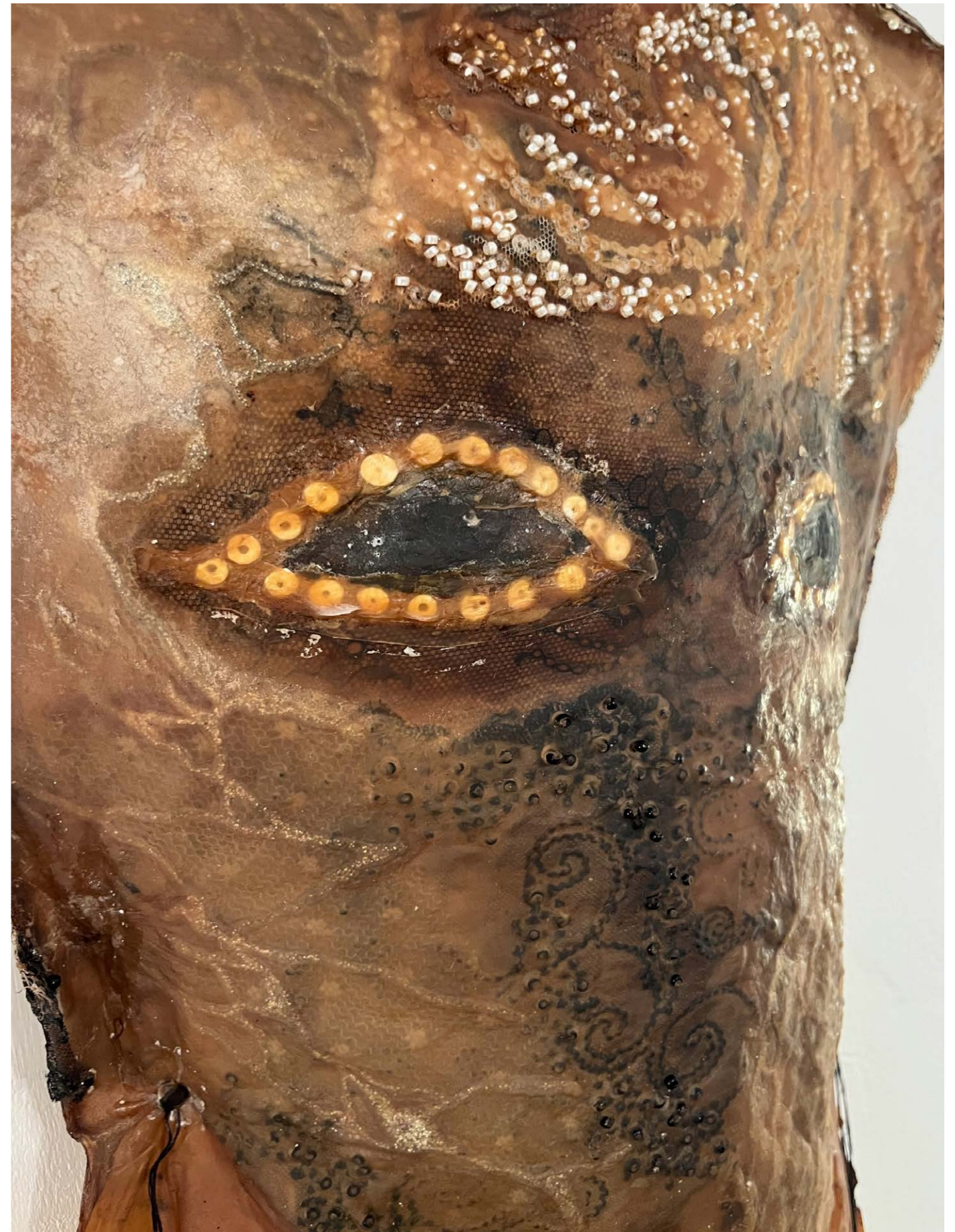
Dans cette série, fruit de réflexions menées au long cours à travers sa création et ses recherches passées, les pièces nous invitent tour à tour à l'émerveillement sensuel et à la révolte perverse, deux sentiments parfaitement mis à distance par l'entremise de son médium fascinant, le SCOBY.

Celleux qui suivent le travail d'Iri Berkleid savent la patience de l'artiste dans le développement de cette technique qui fait naître ce qui s'apparente à une peau ou une membrane, par la culture de bactéries dans des bains de kombucha.

Le travail de tissage, d'inclusion de sable pigmenté, de dentelles ou de perles qui suit la formation de ces corps vivants leur prête des qualités figuratives et symboliques inscrites dans la réflexion d'Iri Berkleid sur l'épigénétique, la violence physique et psychique, et la réappropriation du corps par les femmes, mais chacune y trouve un miroir et emporte avec elle une réflexion qui se poursuit bien après avoir quitté le studio de l'artiste.

Odyssée Bouvyer Marsan
2022

Buste Maria Callas, Série the Diner Party Revisited 2023

Buste Sarah Bernhardt , Série *The Diner Party Revisited*, 2023
Accrochage «tête de poue» sur structure en métal
66 X 35 X 35cm

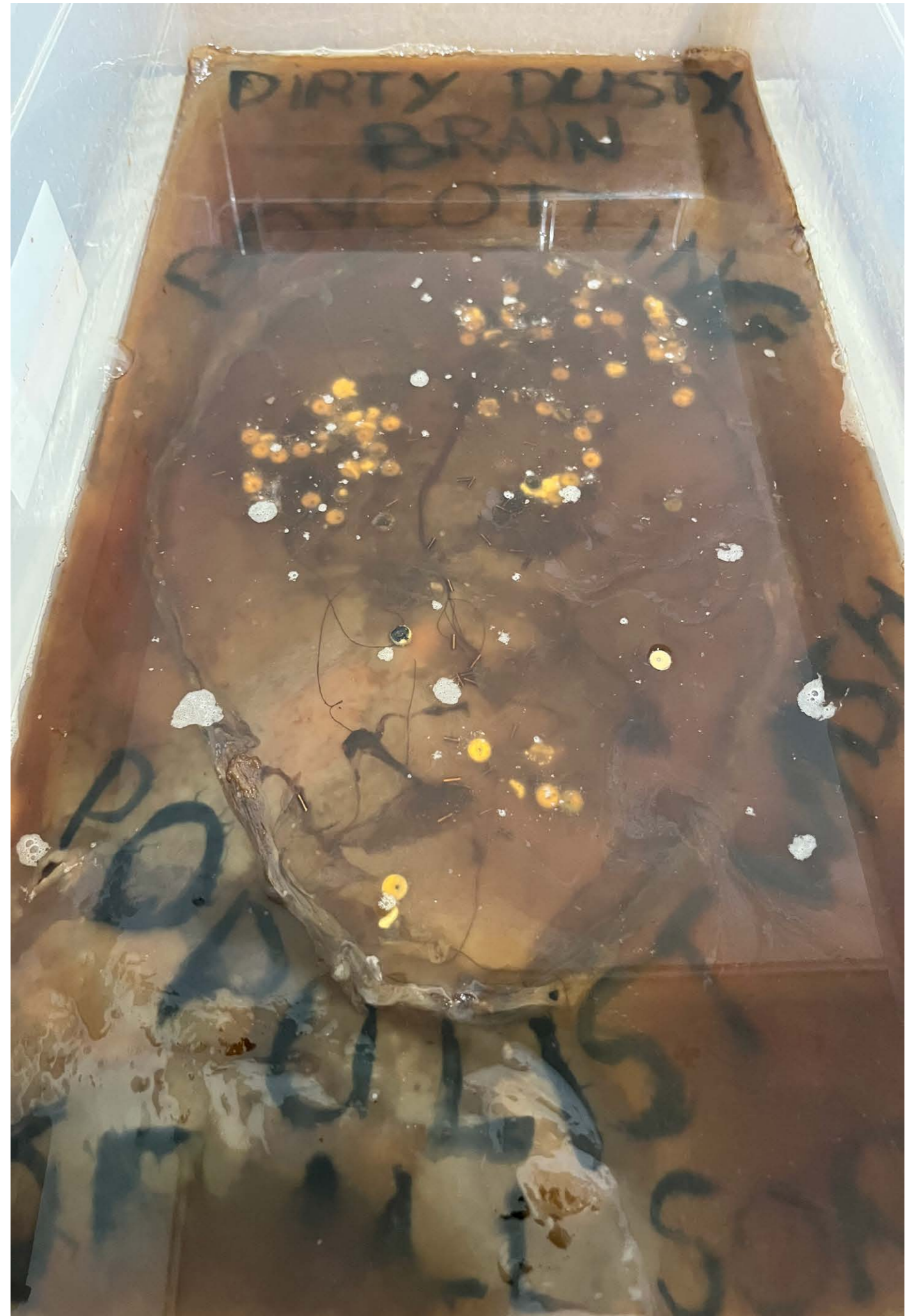

Guts Help Us !, 2024

Buste 1 : PILE OF WORRIED AGGREGATED CELLS RESISTING TROPISM, OF ALL SORTS

Buste 2 : TRAINED EMPATHETIC HUMAN HUMAN AGAINST FASCISM, OF ALL SORTS

Buste 3: DIRTY DUSTY BRAIN BOYCOTTING POPULIST WASH, OF ALL SORTS

Guts Help Us!, 2024
Triptyque de Bustes
Accrochage mural «tête de proue» sur châssis en métal
66 X 35 X 35cm par buste

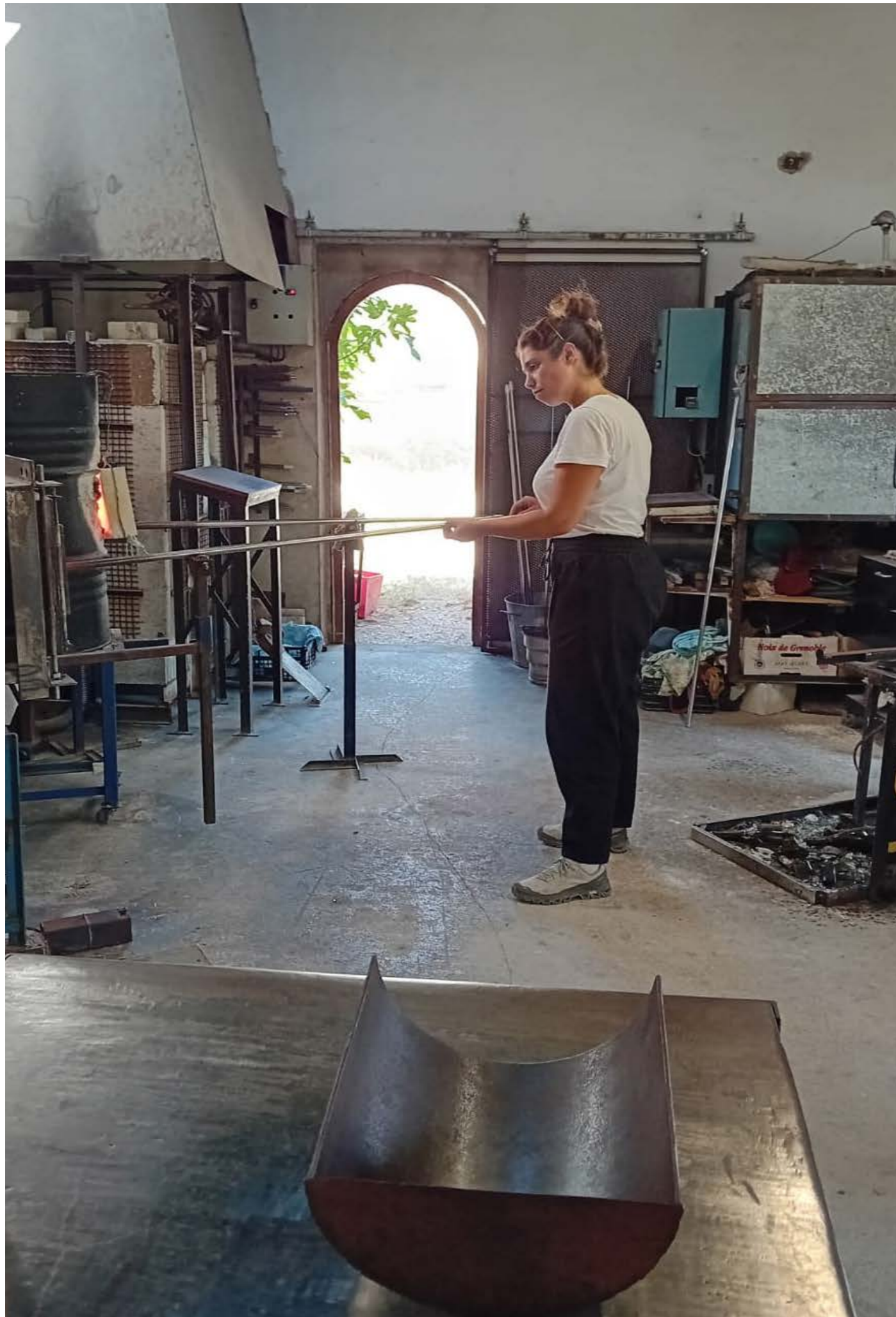
RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

Projets de sculptures en
verre soufflé et thermoformé
pour l'installation **Guts Help Us !**

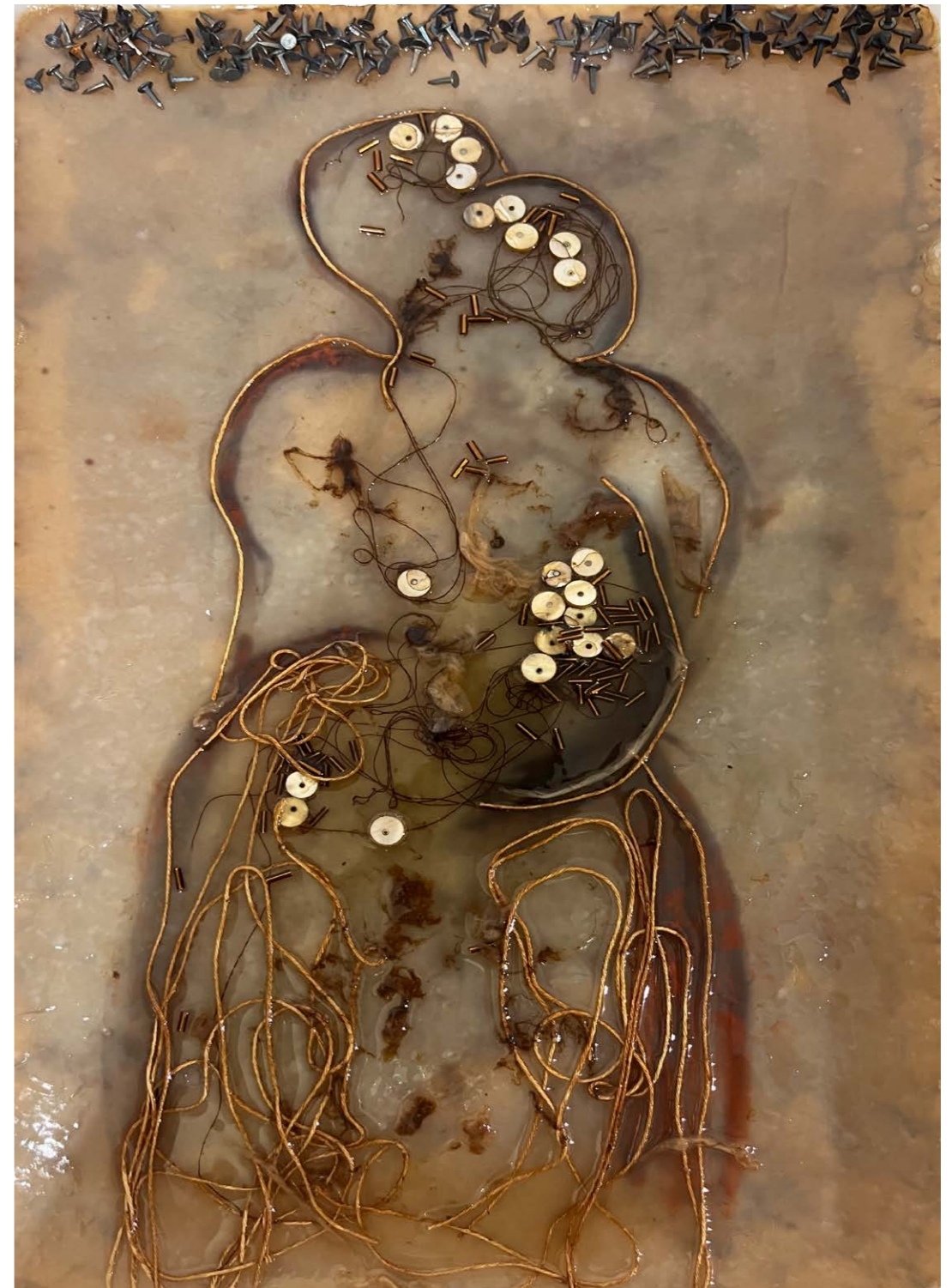
*Prototype miniature de bénitier en verre soufflé
avec liquide de culture*

Résidence de recherche chez un souffleur de verre pour un projet de sculpture en verre de contenants d'«œuvres-processus» et d'autres travaux autour du verre, 2024

«Œuvre-finie»
Petit format
30 x 40 x 10 cm

Photos d'une
«œuvre-
processus»
26 x 40 cm

Sculpter l'informe
Sculptures éphémères

Vue d'atelier, 2024

Partenariat de recherche avec le laboratoire Coniphy-Conidia
Lyon, 2023

*Discernement Visceral - Je Sais Que Je Suis Faite de Chair et du Sang qui
Coule Dans mes Veines, et Toi, Seule Idéologie, Tu es Perdu*
2023-2024
Vidéo 5.14 min

Images du film (haut, gauche)
Image documentant la performance de Jodie Williams pour le film

Image tirée d'une interview sur la scène de *Body Abstracts* suite à la performance,
SOMA Marseille, 2022

Formations Académiques

DIPLOMES

- 2018-20 Master of Fine Arts (MFA) in Art Practice, *School of Visual Arts, New York*
2015-16 Master's Degree (MA) in Arts and Cultural Management, *King's College London*
2013-14 Master's Degree (MA) in diplomacy, Conflict Resolution & Mediation, *IDC, Herzliya*
2007-11 ESAG Penninghen, L1 / Licence de Droit et de Sciences Politiques, *Université Paris Panthéon-Assas, Paris II*

AUTRES FORMATIONS

- 2023 Microperformance Bioart (workshop), Jens Hauser & Chaire Arts-Sciences, *École Polytechnique*
2022 Pratique de la scénographie (formation certifiée), *Studio Té, Rennes*
2021. Infinitesimal, *AYATANA Research Program for Science and Art*, Ontario
2015 Advanced Photography class (short course), *Central Saint Martins, Londres*
2014 Social Anthropology (MOOC), *Oxford University, Londres*

Expositions & Résidences

EXPOSITIONS

- 2024 Jakmousse, *Les Chaudronneries de Montreuil* (collectif)
2023 Plastique Plasmétique, *23 rue de Saint Petersburg* (solo)
2022 Microdosage Poétique, *SOMA Marseille* (solo)
Eros Hypnotica, *Artwork in Promess*, Paris (collectif)
Symbiocène, *L'Été des Serpents*, Arles (collectif)
Body Abstracts, *23 rue de Saint Petersburg*, Paris (solo)
2020 Four Seasons and a Half, *Van der Plas Gallery*, New York (solo) (reporté COVID)
Queer Appropriation (Collective), *Cité Internationale des Arts*, Paris (collectif)
2019 Non-location Specific (collective), *Flatiron Gallery*, New York (collectif)
2018 Te Llevo Para Que Me Lleves, *Centro Munar*, Buenos Aires (collectif)
2017 Flesh & Stones – Renacimiento (solo), *Espacio Nigredo*, Madrid (solo)

RÉSIDENCES & COLLECTIFS

- 2022 Résidente à *SOMA*, Marseille, FRANCE
Membre de *Le Cercle de l'Art*, Paris, FRANCE
2021 Résidente à *AYATANA Research Program for Science & Art*, Ontario, CANADA
2020 Membre du Queer Appropriation Workshop, *Cité Internationale des Arts*, Paris, FRANCE
2019 Membre temporaire du *Houloc*, Aubervilliers, FRANCE
2017 Résidente à *R.A.R.O*, Madrid, ESPAGNE
Résidente à *ACART Intercambiador*, Madrid, ESPAGNE

PRIX & RECOMPENSES

- 2018-20 **School of Visual Arts (SVA) Departmental Awards**
Prix d'excellence & bourse d'étude pour les années 2018, 2019 et 2020

Autres Activités

ENSEIGNEMENT

- 2021-24 Le Vitalisme Expérimental : Une Histoire Alternative du Bioart (Art, Féminisme et Technoscience)
Le Cercle de l'Art

ENTREPRENARIAT CULTUREL & PRODUCTION (Londres)

- 2015 -17 Program Coordinator fort *.ART Domains name (UKCI) & The Artstack*, Londres
Executive Producer for the Opera *Puck, Synart & The Royal College of Music*

DIPLOMATIE & MEDIATION

- 2014 Assistante du directeur du département Médiation
United Nations (OMBUDSMAN Office), New York

Contact :

email : iriberkleid@gmail.com

IG : Iri Berkleid

Visites d'atelier sur demande

Place de Clichy

75017 Paris