

sofihémon
c h a n g e m e n t d e c a p

"Pesée : création. Ce par quoi commence une création, sans pré-supposition de créateur.

Sujet d'avant tout sujet, pesée, poussée exercée, reçue, communauté toute archi-primitive des forces, des corps en tant que forces, des formes des corps _ psyché_ en tant que forces qui se poussent, s'appuient, se repoussent, s'équilibrent, se déstabilisent, s'interposent, se transfèrent, se modifient, se combinent, s'épousent.

Les pesées distribuent l'étendue, extensions et intensions."

"Corpus" - Jean Luc Nancy

Photo de couverture :
"Jeux de Fils" - Installation © 2013 by Sofi Hémon

Photo intérieure :
"Après la lune et avant le soleil" - Installation
© 2006 by Sofi Hémon

Processus et expérimentations

sofi hémon s'intéresse aux variations de formes. Son champ de recherche s'élabore autour d'un dispositif flexible qui se nourrit des étapes du work in progress et de morphogenèse*. Que ses motifs soient tressés ou noués, ils aboutissent à un montage vidéo et/ou une installation. Elle privilégie les perceptions visuelles comme les sensations d'éblouissement coloré et les apparitions fugaces.

Mettant en corrélation des hybrides formels, elle développe des diagrammes archaïques qui structurent chacune de ses œuvres. Elle constitue un stock d'archives à partir de dessins et de photographies « météorites archives » qui brassés et réactivés à la manière d'un compost* mnésique permette de penser l'œuvre comme l'embryon d'un dispositif plus vaste. Elle empreinte en néophyte des technologies multimédias et altère ses résultats. Opérant par trajectoires arborescentes, elle s'interroge sur les processus de création et de production dans un environnement psychique et géographique.

Elle développe des qualités d'observatrice (pas d'action) et de récolteuse (action performative) pour explorer la fluidité (fluxlines) associée aux perceptions chromatiques en tant que dynamiques motrices. Elle crée **l o l i g o ®** un projet qui abrite une production d'œuvres d'artistes, d'œuvres composites et d'œuvres de collaboration. Création en 2015 de QWA : le nom, le signe de la réunion des créateurs Sofi Hémon et Inna Maaimura. QWA est engagé sur un parcours "scottique" et erratique de création : projet SCOTT#, de Dordogne à Gentilly, d'Étampes à l'Écosse (Scotland), du Portugal à la Tchéquie.

Plasticienne, Sofi Hémon a son atelier est à Morangis en Essonne, France.

Process and experimentation

sofi hémon interests lie in varying shapes. Her realm of research expands around a flexible subject, nurtured by periods of work in progress and morphogenesis*. Whether she braids her motifs or ties them, they always come together into a film montage and/or installation. She privileges visual perceptions such as dazzling colour sensations and fleeting appearances. Correlating hybrid shapes, she develops archaic diagrams that give a structure to each of her works. She puts together an archive of drawings and photographs, 'archival meteorites', fermenting and reactivating them like a mnemonic compost* that enables her to think of the work like the embryo of an object that is more vast. Like a novice, she borrows multimedia technology and alters its results. Operating through arborescent routes, she wonders about processes of creation and production in a psychological and geographical environment.

She develops observational (no action) and reaping (performative action) qualities to explore fluidity (fluxlines) associated with chromatic perceptions and motifs dynamics. She creates **l o l i g o ®**, a project that harbours a production of works by various artists, composite works and collaborations. QWA emerges in 2015: the name is a sign of Sofi Hémon and Inna Maaimura's reunion. QWA is embarked on an erratic. The project, which takes it from the Dordogne to Gentilly in France, from Étampes in Paris to Scotland, from Portugal to the Czech Republic.

As a plastic artist, Her studio is located in Morangis in France.

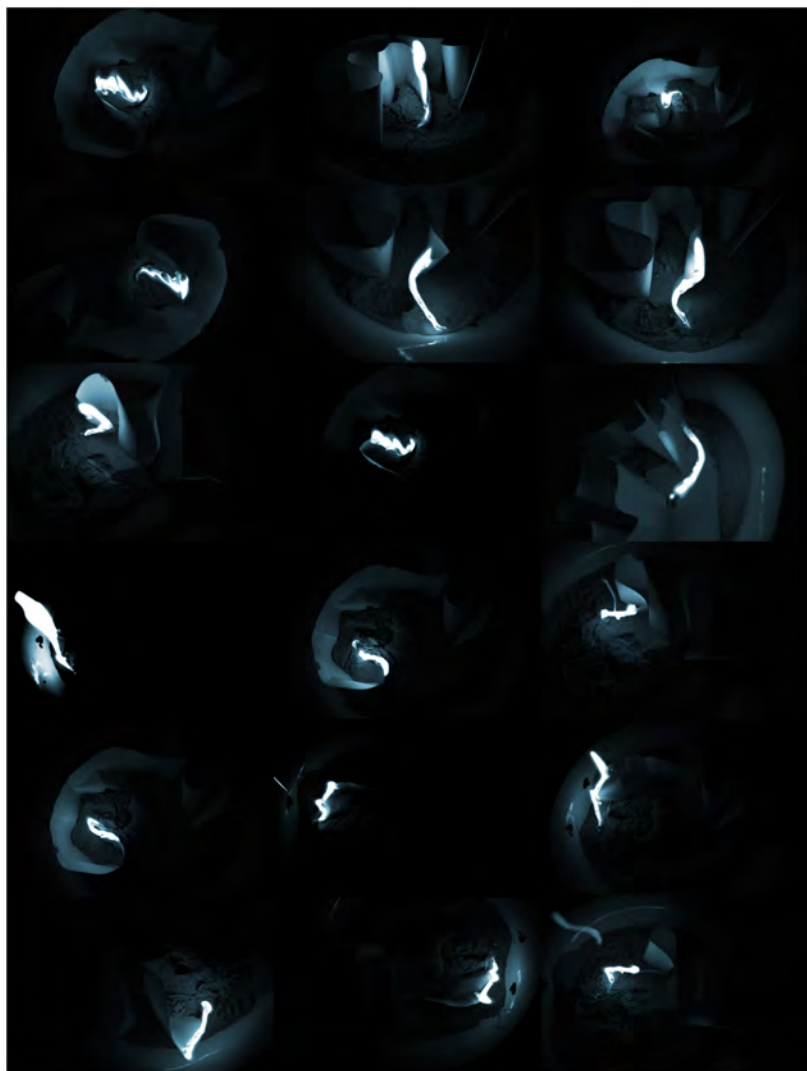

Photo intérieure | Interior photo :
"Dream Line" - Ligne de feu
 © 2003 by Sofi Hémon

Hors/Orée
Faire sa demeure, pourquoi ici plutôt qu'ailleurs ?
Variation 9 :

Installation, images numériques, livre
Association Mydriase, Saint Avit de Vialard, Dordogne,
France - Eté 2015

- Hors/ Préposition servant à marquer l'exclusion du lieu /
French preposition that marks the exclusion from the space
Orée/ Du latin ora (« bord »). / *From the Latin "orá" ("border, edge")*.

© 2015 by Sofi Hémon

Hors/Orée - variation 9 : *Installation*. © 2015 by Sofi Hémon

Notes: "Construire entre cet espace ouvert qu'est le champ et l'espace de la forêt une zone de passage. De l'aube au jour, de la tombée à la nuit, un campement provisoire s'installe et pointe l'idée que dans l'expression « nous qui habitons » manque le sentiment profond du j'habite."

Notes. "Constructing a transit zone between the open space of the field and the space of the wood The dawn of the day, the falling of the night, a provisional camp puts itself up and points out the idea that the expression "we who dwell" lacks the deep sentiment of I dwell".

Les tentes sont montées sur la bordure du bois.
L'orée empiète sur les champs et sur le bois.
La limite n'est pas clairement définie.

Une zone plus vaste a tendance à se développer
au fil des jours. J'investis la lisière, j'accepte d'être
vu. Je pose les questions ou m'installer et pourquoi
m'installer là ? je n'habite pas la grotte, je
m'installe en amont, j'y fais mon campement.

J'ai conscience de la précarité de mon entreprise.
Une fois dans la forêt, j'aimerais ne pas revenir en
arrière.

Bambous, bois, drisses, tentes, cendre, ocre jaune.

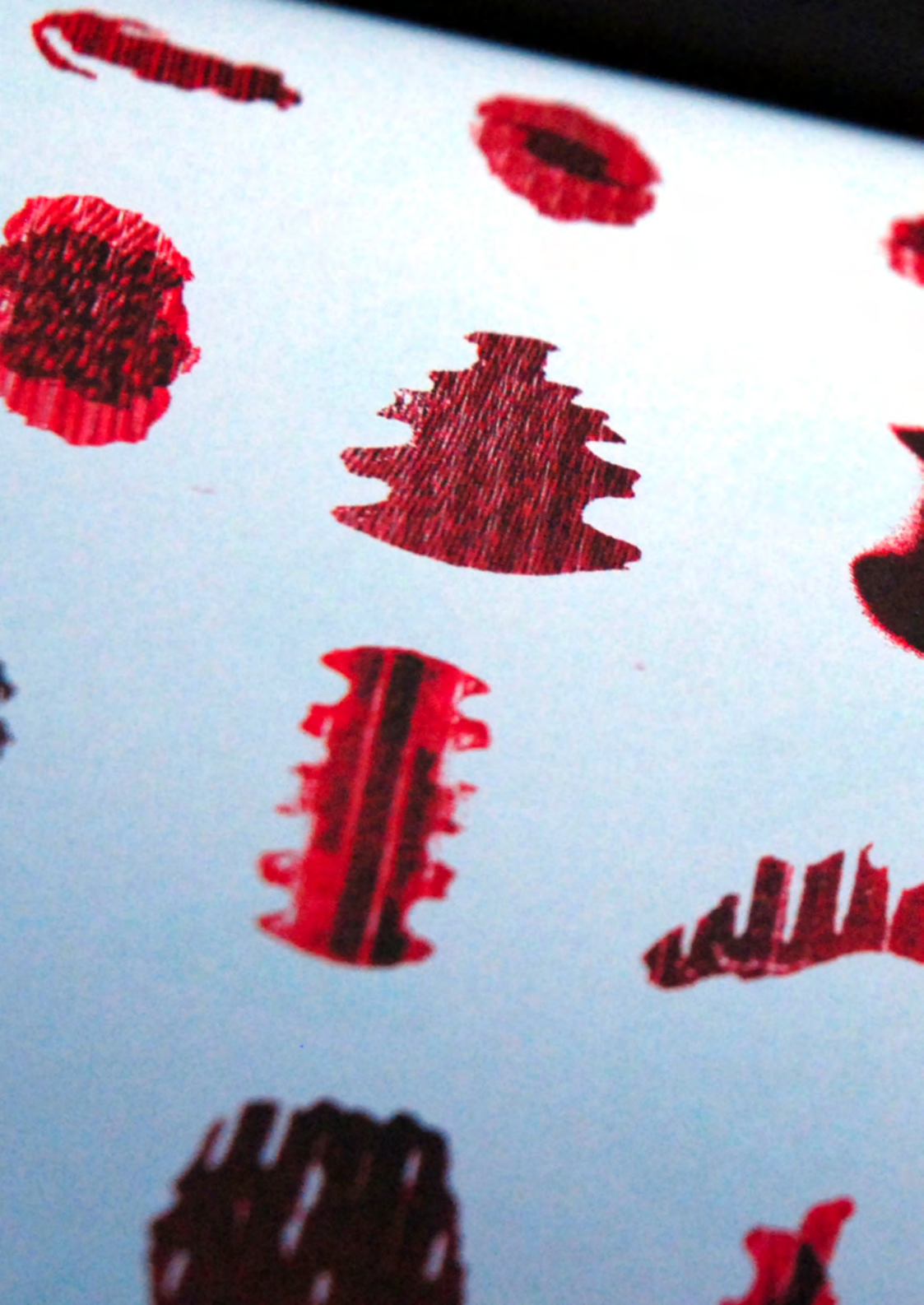
The tents are mounted on the border of the wood.
The outer sides encroach upon the fields and the
wood. The limit is not clearly defined.

A larger zone tends to develop as the days go by.
I set the border, I accept being seen. I ask the
questions: where should I settle and why there?
I don't live in the cave, I put myself ahead of it,
I make my camp there.

I realise the precariousness of my undertaking.
Once in the wood, I would rather not return.

Bamboo, wood, ropes, tents, ash, yellow ochre.

Exploration cladonia

Livre+carte présenté à l'exposition Hors Orée à Saint Avit de Vialard.

Textes de - Texts by Mlok, Érica Zingano, Nicolas Vatimbella, Patrick Chouissa, Sofi Hémon
Le livre est accompagné d'une sérigraphie éditée par l'insolante - A silk screen by l'insolante
accompagnes this book. Conception graphique - Graphic concept Birgit Brendgen
Impression - Printing Imprim Ernée.

© 2015 loligo

Dessins ou motifs « patterns » Les motifs sont ceux qui tissent nos langues et nos corps. Un motif est une rivière sous la pierre - Patterns or motifs Motifs weave our languages and bodies. A motif is a river under stone.

Ecriture / Mlok écrit à partir d'un entretien avec Érica Zingano - Writing / Mlok writes from a meeting with Érica Zingano.

Ecriture/ La symbiose végétale, pour les naturalistes est une association durable et réciproquement profitable entre deux ou plusieurs organismes. Ainsi le lichen : algue et champignon vivant en symbiose. Pendant trois mois, associés par mails ou textos N, P et S se sont écrit - Writing/ For naturalists, plant symbiosis is a long-term, mutually beneficial association between two or more organisms. Like lichen: algi and fungi living in symbiosis. For three months N, P and S write to each other, tied together by email or text.

Ecriture/ Érica Zingano, l'invitée, par sa présence et ses choix pose la question de l'échange et du partage - Writing/ Through her presence and choice, Érica Zingano, the guest, asks the question to share and exchange.

http://loligo.tm.fr/projets/loligo-projets2015_04.html

Cladonia , le minuscule est l'immense

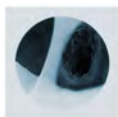
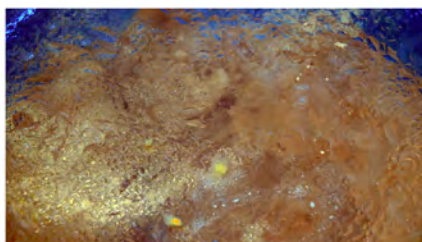
Dessins - Drawings

© 2006 - 2014 by Sofi Hémon

Pag. 74/75

exploration **Cladonia**

SOFI HEMON

Une lisière est une limite entre deux milieux, dont l'un est généralement forestier, par exemple entre une forêt et une prairie, une clairière, une plage. La lisière présente des conditions microclimatiques et écologiques particulières et parfois des micro-habitats spécifiques, favorables ou au contraire défavorables aux espèces des milieux adjacents.

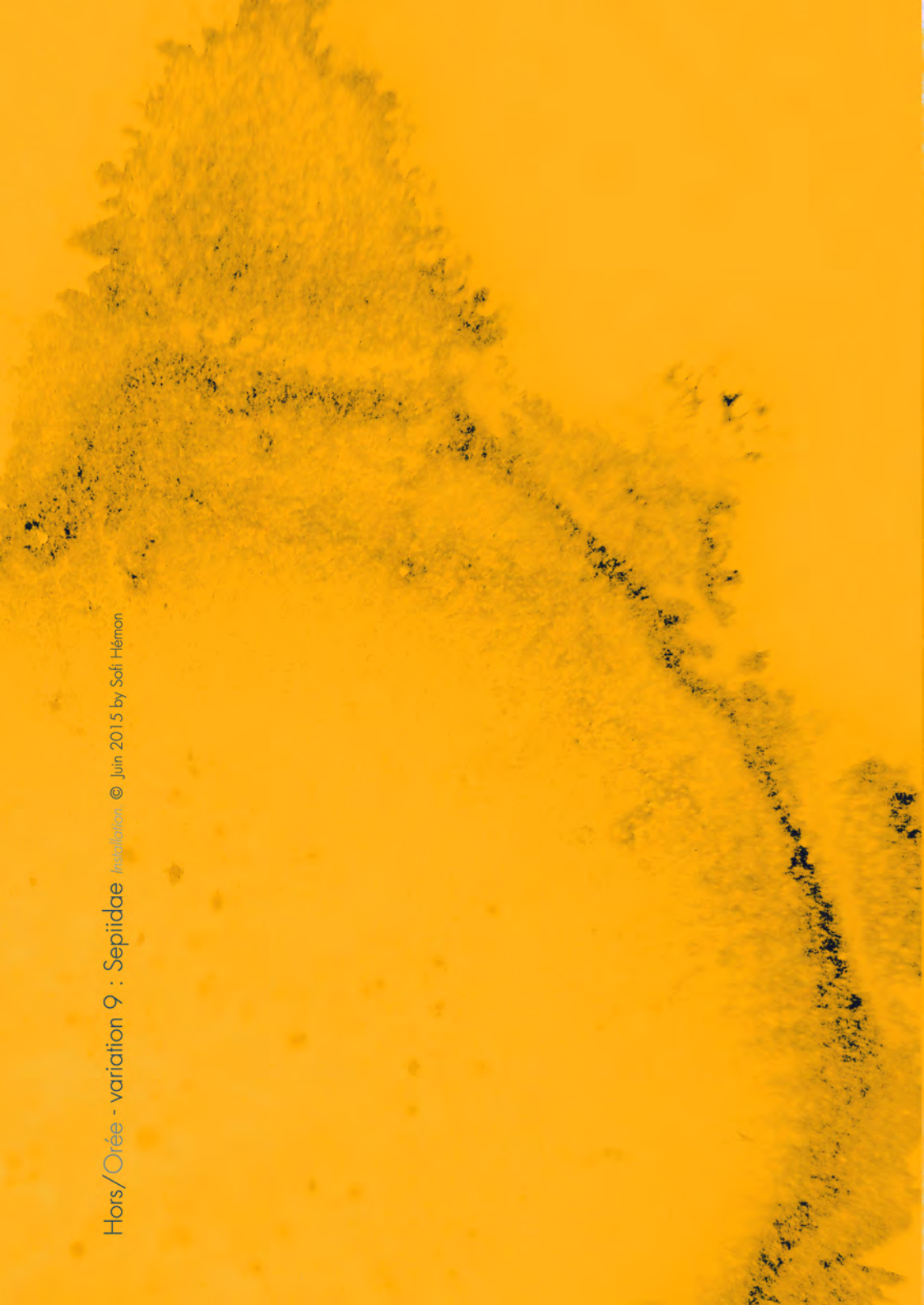
Traversée Hiroshi Okazaki

The French word "lisière" is a border between two types of land; one is generally wooded, for example a forest, and the other grassland, a clearing, or a beach. The lisière harbours particular microclimatic and ecological conditions and sometimes specific micro-habitats, favourable or unfavourable to the species in neighbouring environments.

Crossing Hiroshi Okazaki

Hors/Orée - variation 9 : Septidae *Installation* © Juin 2015 by Sofi Hémon

500 images numériques numérotées - 8/10 cm. - série 3
500 numerical images, numbered - 8/10 cm - series 3.

Hors/Orée a reçu le soutien de Mydriase
Hors/Orée has received Mydriase's support.

Sepiidae , le minuscule est l'immense
Dessins, micro actions (extraits) -
Drawings, micro-action (extracts)

© 2013 - 2014 by Sofi Hémon

Pag. 72/73

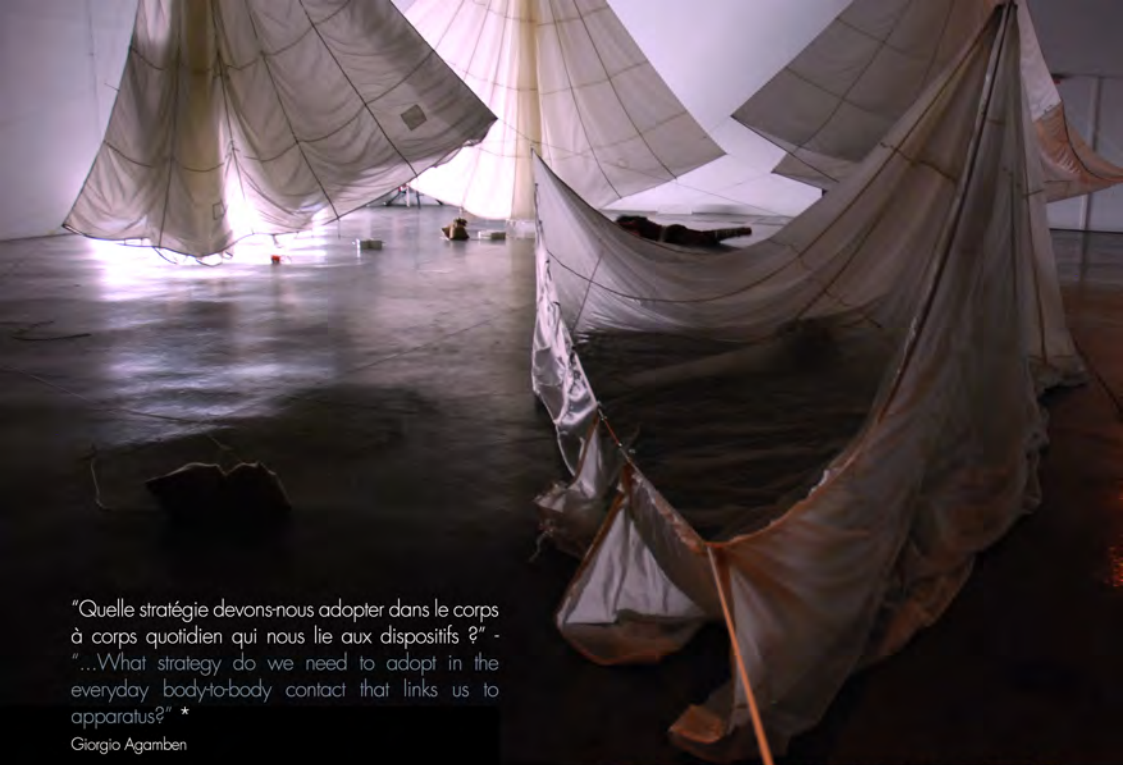

Métazoa process, variation 8 pour 4 performeurs.
Par où commence le corps?

Résidence de création, Anis gras, Arcueil et Générateur, Gentilly, Fr

Installation performative, mai 2015. Durée 1H15

© 2015 by Sofi Hémon

"Quelle stratégie devons-nous adopter dans le corps à corps quotidien qui nous lie aux dispositifs ?" -
 "...What strategy do we need to adopt in the everyday body-to-body contact that links us to apparatus?" *

Giorgio Agamben

Le métazoa process est un dispositif qui regroupe sur un espace donné des êtres de familles différentes. Chacun/e est une matrice en proie à la découverte de l'environnement et des formes de vie qui l'entoure. Le métazoa process fait partie d'une totalité dans laquelle l'élément vivant pourvoit une fonction précise dont on ne connaît pas l'étendue.

L'installation porteuse de dynamiques provoque des trajectoires. Le Générateur est paysage.

Il révèle un espace potentiel*.

The metazoa process is an apparatus that regroups the creatures of different families in a given space. Every one of them is a mould prey to the discovery of the environment and the life forms that surround it.

The metazoa process is part of a whole where the living element provides for a precise function the extent of which we do not know.

The installation with dynamic parts provoque trajectoires. The "Générateur" is the landscape and reveals a potential space. *

Métabio process, variation 8 pour 4 performeurs Par ou commence le corps? : Installation. © 2015 by Sofi Hémon

Les métazoaires* sont extrêmement diversifiés, de l'éponge à l'éléphant en passant par les étoiles de mer, les scarabées, les escargots ou l'Homme.

The metazoans* are extremely diverse, from the sponge, over the stars, the sea, the beetles, snails or even man himself to the elephant."

- Dulce Trejo: mouvement et pratique somatique;

- Inna Maamuro: peintre et plasticien;
- Laurent Pascal: musicien improvisateur;
- Sofi Hémon: plasticienne.

*"un partage de l'espace" **

4 performeurs sont préparés à une souplesse d'action et se préparent à la transmission de certaines informations.

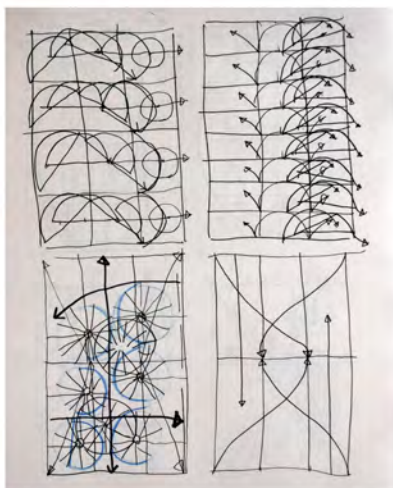
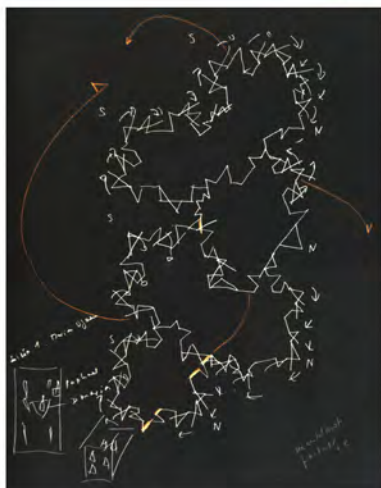
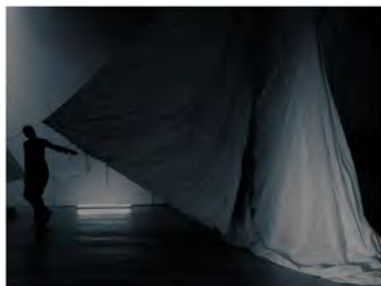
Les questions du jeu, du faire, du non faire, de l'implication et du désinvestissement se jouent entre eux et avec les spectateurs.

"sharing the space"

4 performers are prepared for a flexibility of action and prepare themselves for the sending of certain information.

The questions of the game, of doing or not doing, of involvement or disengagement play between them and the audience.

- Dessins;
- 6 parachutes;
- Déplacements en fractal.

- Drawings;
- 6 parachutes;
- Fractals Movements.

Métazoa process est point d'appui
Métazoa process est trajectoire
Métazoa process est paradoxe
Métazoa process est fréquence brouillée
Métazoa process est sac de stockage
Métazoa process est antipode
Métazoa process est effondrement
Métazoa process est entité
Métazoa process est repérage
Métazoa process est répertoire de machine
Métazoa process est zone de conflit
Métazoa process contredit
Métazoa process est paysage
Métazoa process est repli
Métazoa process est organe froissé
Métazoa process est oreille interne
Métazoa process absorbe
Métazoa process déploie
Métazoa process est spectatrice
Métazoa process est informe
Métazoa process contourne
Métazoa process est phosphorescente
Métazoa process est perméabilité
Métazoa process est territoire fluide
Métazoa process s'adosse
Métazoa process est zone intermédiaire
Métazoa process est haute altitude
Métazoa process est carte de vent
Métazoa process est écoulement
Métazoa process est nuage convectif
Métazoa process est répartition des tâches
Métazoa process est catalyseur
Métazoa process est météo marginale
Métazoa process est zone de condensation
Métazoa process est guerrière

16 Vidéogrammes réalisés à partir des rushes de
Pierre Hémon

Dans le cadre du Festival Extension 2015 de la muse
en circuit et avec son soutien, Métazoa process est
soutenu par le Prince Claus Fund.

Metazoa process is fulcrum
Metazoa process is trajectory
Metazoa process is paradox
Metazoa process is blurred frequency
Metazoa process is storage bag
Metazoa process is antipode
Metazoa process is fall
Metazoa process is entity
Metazoa process is finding
Metazoa process is machine repertoire
Metazoa process is conflict zone
Metazoa process challenged
Metazoa process is landscape
Metazoa process is fold
Metazoa process is crumpled organ
Metazoa process is inner ear
Metazoa process absorbs
Metazoa process deploys
Metazoa process is spectator
Metazoa process is shapeless
Metazoa process contours
Metazoa process is phosphorescent
Metazoa process is permeability
Metazoa process is fluid territory
Metazoa process leans
Metazoa process is zone in between
Metazoa process is high altitude
Metazoa process is wind map
Metazoa process is flux
Metazoa process is convective cloud
Metazoa process is allocation of tasks
Metazoa process is catalyst
Metazoa process is marginal weather forecast
Metazoa process condensation zone
Metazoa process is the warrior

Ta Videograms edited by Pierre Hémon

For the Festival Extension 2015 of the muse in circuit
and with its support, Metazoa process has received
the support of the Prince Claus Fund.

Natures, Exposition de Sofi Hémon et Laure Tixier :

Peinture, installation, vidéo

Ecole et Espace d'art contemporain Camille Lambert, Juvisy

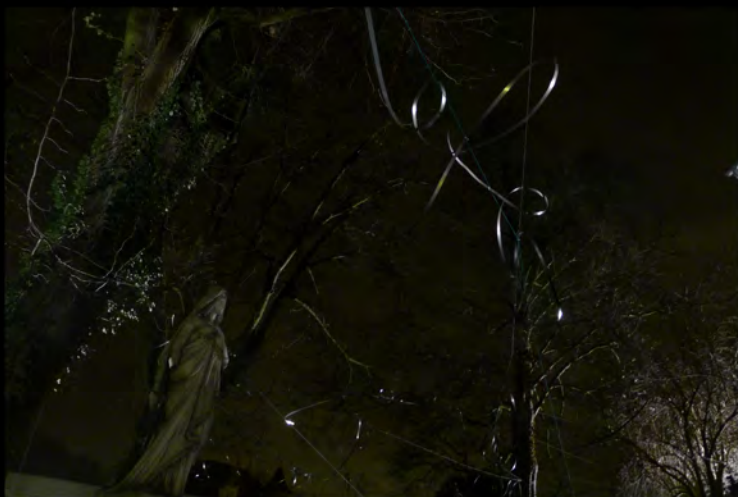
Commissaire d'exposition, Sandrine Rouillard.

© 2015 by Sofi Hémon

Piste Virga (neume) /vers - en dehors et autour des lieux towards – outside of and around
Installation in situ/ Drisses, feuillards d'acier.

Inspirée par le Benthos & piezopodes, j'établis très librement un lien entre la liane et la note Virga (neume). Cette installation silencieuse est un hommage à Donna Olivia, porteuse de chant.

Inspired by Benthos & piezopodes, I make a very liberal link between the liana and the Virga note (neume). This silent installation is a homage to Donna Olivia, the song bearer.

Drops, sepiidae, le minuscule est l'immense
374 matrices pigments, gomme laque sur plexiglass.

crédit photo Laurent Arduin.

"La matrice, forme mère essentielle à la formation de l'élément principe, au UN de la série. Espace volumique de reproduction, espace de matières et de cellules, les matrices impriment aux éléments qu'elles produisent leurs identités au-delà de la simple forme."

Extrait, texte de Sandrine Rouillard

"The mould, the essential mother form to the formation of the principal element that is at number ONE in the series. As vast reproduction spaces, spaces of materials and cells, the moulds imprint their identities beyond the simple form on the elements they produce."

Sandrine Rouillard

sables terres poussières
solstices d'été 2006 / 2015
sand, earth, dust
summer solstices 2006 / 2015

« Solstice d'hiver. Miniature dans le microscope ou interférence dans une galaxie, l'échelle n'est donnée que par nos propres impressions face à la lumière qui coule sur nous. »

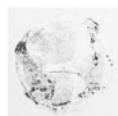
Extrait, texte de Sandrine Rouillard

"Winter Solstice - Solstice d'hiver. Miniature in the microscope or interference in a galaxy, the scale is not given but by our own impressions vis-à-vis the light that flows on us."

Sandrine Rouillard

* Solstice d'hiver - vidéo
 Réalisation: Sofi Hémon
 Montage: Nils de Coster
 Durée: 37'24
 Format 4 : 3

© L o l i g o 2007

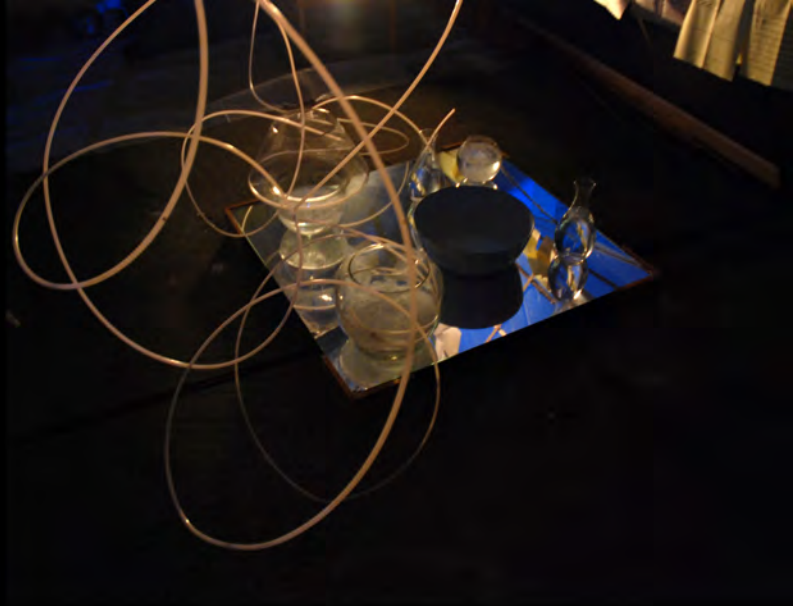

Surtout des vagues / Sobretudo ondas 2:

*Installation textes photographies objets carnets vidéo bande son.
Résidence - création Anis gras, le lieu de l'autre, Arcueil, Fr*

© 2013 - 2015 by Érica Zíngano and Sofi Hémon

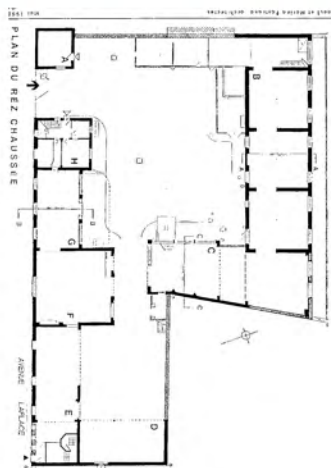
Un projet en cours / en processus qui traverse d'autres projets individuels ou collectifs. Constitué par différentes étapes, le projet incorpore le déplacement et le déroulement dans l'espace et le temps. La traversée réelle ou fictive de la rencontre poétique passe par Lisbonne, Paris, Arcueil, Dieppe, Marseille, Naples, Fortaleza.

A project in course/in process crossing other individual or collective projects. Consisting of different stages, the project incorporates the displacement and continuity in time and space. The real or fictional crossing of the poetic encounter passes over Lisbon, Paris, Arcueil, Dieppe, Marseille, Naples and Fortaleza.

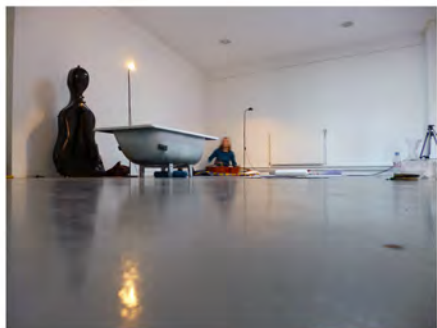

Installation textes, photographies, objets, carnets, vidéo, bande son.

Résidence - création Anis gras, le lieu de l'autre, Arcueil - France.

Performances, Sofi Hémon, Érica Zingano,
Avec la participation de Kristina Nyttová, Alessandra Giura Longo, Deborah Walker.

Surtout des vagues / Sobretudo ondas 1:

Installation textes photographies carnets vidéo

Résidence - création Residências Coop, Lisbonne, Portugal

© 2012 by Érica Zingano and Sofi Hémon

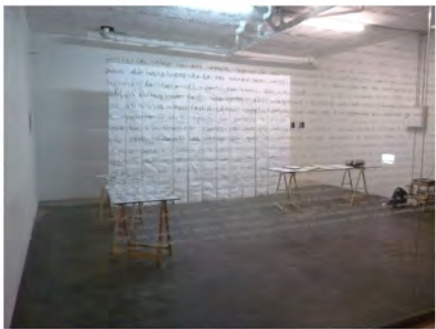
Si on parle de collaboration, même si ce n'est pas le « bon » mot, c'est parce que il y a partage, elles entrecroisent leurs processus de création et de production: des notes, des cahiers, des rêves, des images, des photographies, des poèmes, des actions performatives, des installations et des vidéos. Elles travaillent les fragments, traduisent et traversent des espaces démultipliant le réel.

Elles archivent méthodiquement et soudainement désertent un espace.

If we talk about collaboration, even if it is not the "right" word, it is because there is sharing, they overlap their processes of creation and production: notes, notebooks, dreams, images, photographs, poems, performative actions, installations and videos. They work on fragments, translate and traverse the spaces that diminish the real.

They methodically archive and suddenly desert a space.

Surtout des vagues / Sobretudo ondas 1 : © 2012 by Érica Zingano & Sofi Hénon

Détails - Surtout des vagues/Sobretudo ondas
© 2012 sh

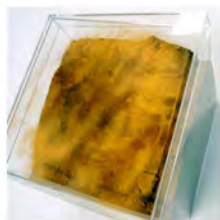
Combien d'arbres coupés pour fabriquer
une ramette de 500 feuilles A3 ?
How many cut-down trees to make a
ream of 500 A3 sheets?

PouceCoupé - variation 6 :
ma tête d'épingle est une île volcanique - Installation performative
 © 2013 by Sofi Hémon

Action :
 Sofi Hémon, Nicolas Vatimbella, Hiroshi Okazaki, Alessandra Giura Longo, Deborah Walker, Lisa Brugière et Sarah-Lou Bertholot, Pierre Hémon.

Imaginée par - delà les frontières et les formats, l'installation performative permet un déroulement d'actions qui incorpore la possibilité d'incidents multiples engendrant de l'ordre et du désordre.

L'artiste organise un point de départ et ne connaît pas le point d'arrivée. Des orientations sont prises, elles font référence à l'exil, à la précarité et au repos que les performeurs et les spectateurs vont instaurer dans cet environnement.

PouceCoupé - variation 6 : *my pinhead is a volcanic island - Performative installation.*

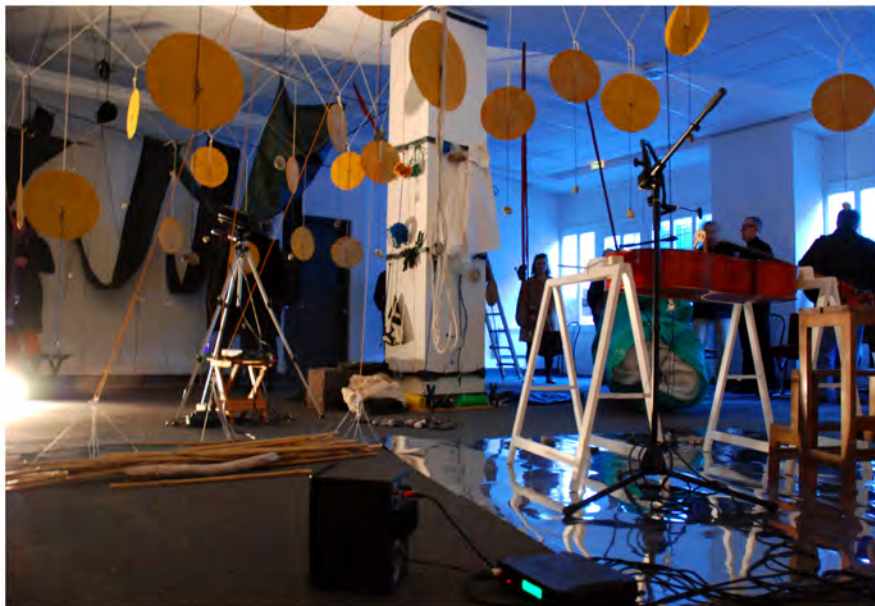

Imagined beyond boundaries and formats, this performative installation allows a course of actions incorporating the possibility of multiple incidents generating order and disorder.

The artist provides a point of departure while not knowing the point of arrival.

Orientation has been set, referencing exile, precariousness and the rest which the performers and spectators will instill in this environment.

En hommage à ceux et celles qui rangent et stockent jusqu'à la démesure, la variation 5 connecte poétiquement les lieux de nos enfances et de nos cultures, les disparus et les vivants dans un espace partagé.

Cette variation est un chant silencieux aux motifs inventés par ceux que Jean Malaurie* nomme les peuples racines.

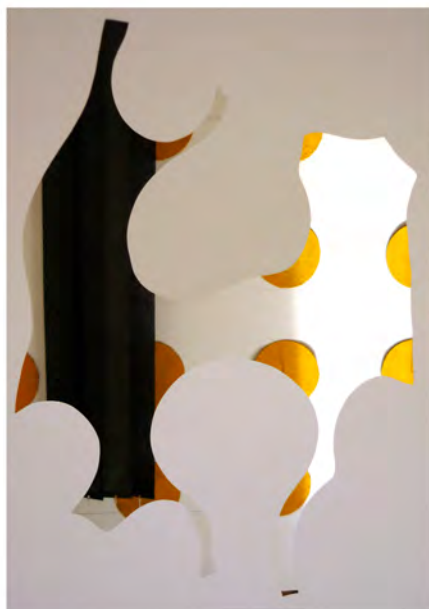
In homage to all those who arrange and collect up to excessiveness, variation No. 5 poetically connects the places of childhood and cultures, the disappeared and the living in a shared space.

This variation is a silent chant with motifs invented by those which Jean Malaurie* calls 'root peoples'.

Performance/ Starflux: clessidra Sofi Hémon & Deborah Walker
Galerie App'art - Périgueux (France)

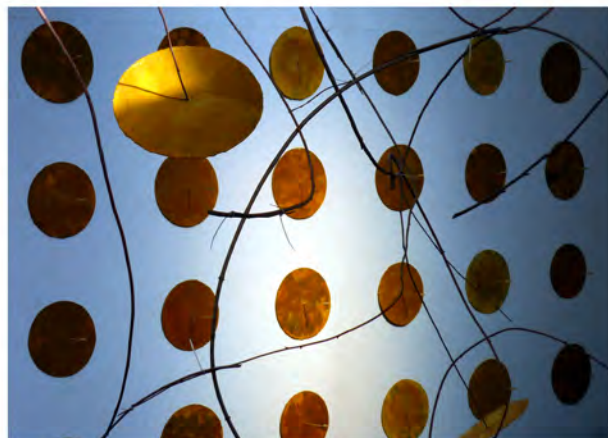
Un lieu: Pouce coupé à 6 km de Dawson Creek, British Columbia, Canada,

Un nom: Pouce coupé, trappeur amérindien Sekani.

Les motifs(pattern) portés indiquent un lieu géographique et font référence à l'espace du rêve.

Sauge (Salvia), Bourgeons de saule (Salix alba), limon, ocre jaune clair, filets de pêcheur, osier brut, 72 cercles de cire /ocre, 10 kg de cendre.

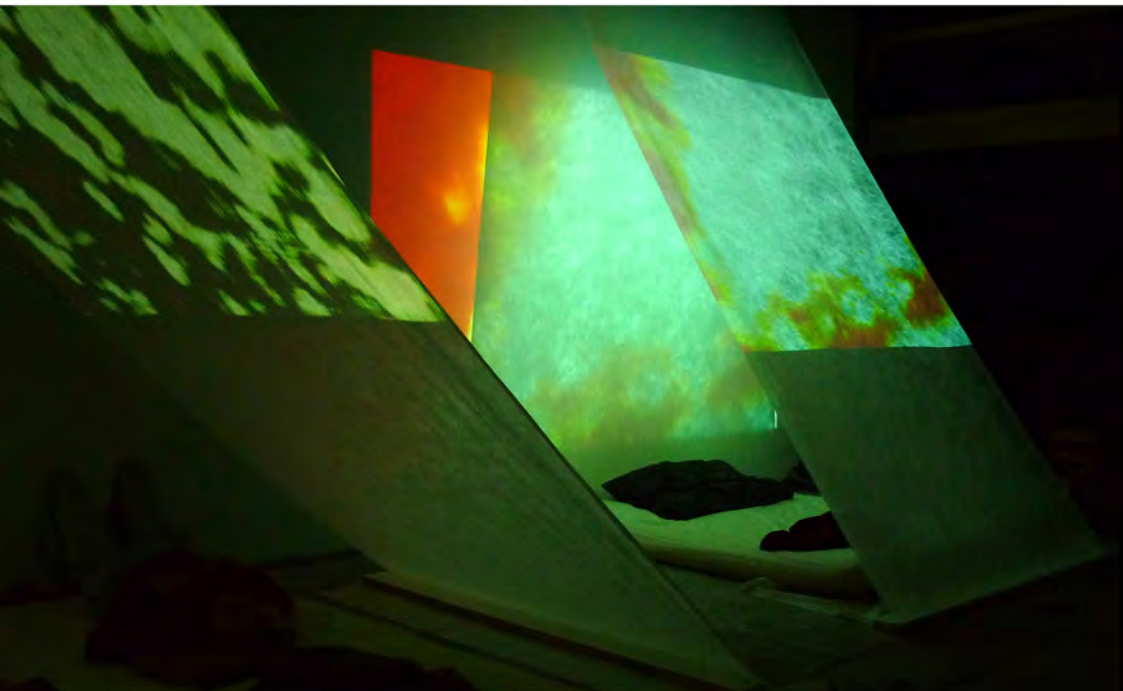
One place: Pouce Coupé, 6 km from Dawson Creek, British Columbia, Canada

One name: Pouce Coupé, American Indian trapper Sekani.

The featured patterns indicate a geographical place and refer to the space of dreams.

Sage (salvia), white willow (Salix alba), lime, light yellow ochre, fishnets, clear yellow ochre, 72 circles of wax/ochre, 10 kg of ash.

Videaudios :

Installation vidéo et sonore - Video and sound installation.

Images: Sofi Hémon - Son/Sound: Olivier Coupille

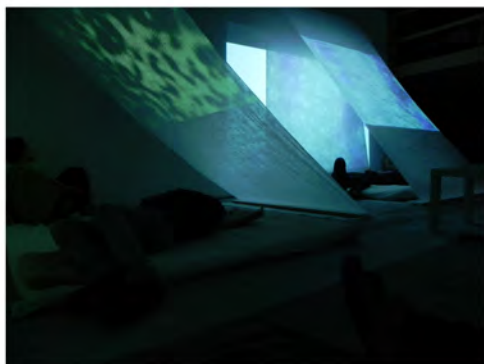
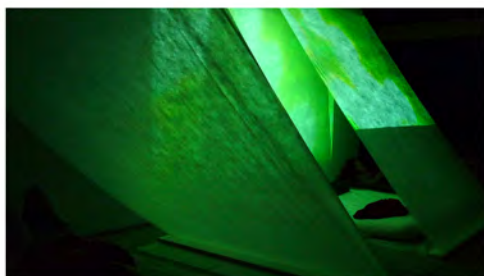
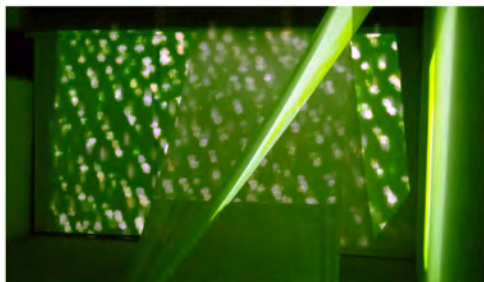
© 2011 by Sofi Hémon and Olivier Coupille

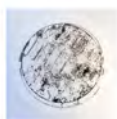
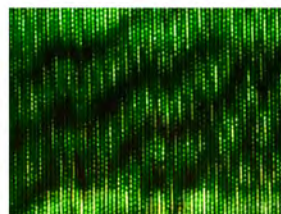
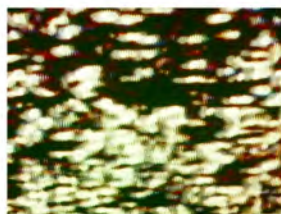
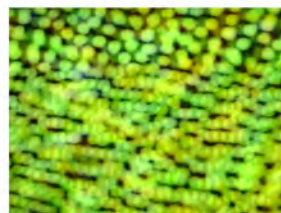
Les images et les pistes sonores des Videaudios s'écoulent chacune à leur propre rythme dans une même structure temporelle.

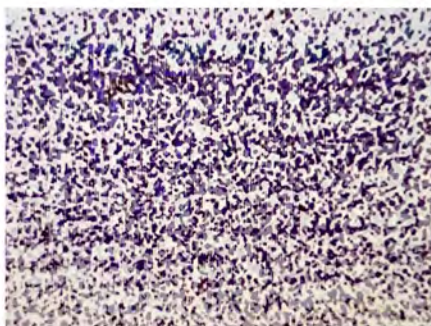
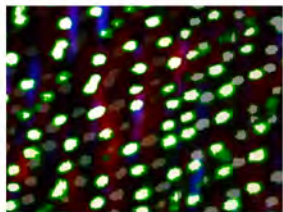
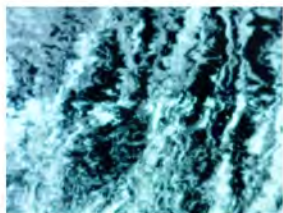
Les séquences d'images élaborées par Sofi Hémon se propagent à la surface de l'écran sans jamais aboutir à une forme fixe. Ainsi jusqu'à ce que l'œil, l'ouïe et le cerveau renoncent à s'attacher à quoi que ce soit.

The videaudio images and sound tracks play all at their own pace in a similar time structure. The image sequences developed by Sofi Hémon grow on the surface of the screen without ever ending in a fixed shape, until the moment eyes, ears and the brain relinquish to attach themselves to anything.

Videaudios, vidéogrammes présentation - l o l i g o ©
 Videaudios, videograms, Presentation - l o l i g o ©

Starflux : clessidra

Installation performative sonore - performance.

© 2012 by Sofi Hémon and Deborah Walker

Composition et violoncelle - Composition and violoncello: Deborah Walker

Video : Sofi Hémon

Starflux est un parcours sur le violoncelle à travers une action répétitive. A la main droite une action percussive, en position perpendiculaire sur 4 cordes. A la main gauche un glissando très lent en effleurant les cordes, chaque doigt sur une corde différente. La durée de chaque version est indiquée par la musicienne. Indépendamment, à partir de captation de ciel d'aube et de crépuscule, Sofi Hémon obtient par mixage une première version vidéo. Cette alternance contrastée fournit la matière d'un 2ème montage. La version intermédiaire est projetée directement sur l'œil d'une petite caméra qui opère à une ultime captation.

Durant la performance le vidéo projecteur est équipé d'un pied pivotant, l'image balaye l'espace selon un trajet pré défini.

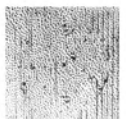
Starflux is a course on the violoncello through a repetitive action. The right hand, in a perpendicular position on 4 strings, provides percussion while the left hand makes a very slow glissando, sliding over the strings, each finger on a different string. The length of each version is indicated by the musician. Starting from a sky at dawn and dusk, Sofi Hémon independently attains a first video version by mixing the images. This contrasting alternation provides the material for a second video montage.

The intermediary version is directly projected onto the eye by a small camera recording one ultimate image. All through the performance, with the video projector mounted onto a pivoting base, the image moves through the space along a predefined route.

Vidéogrammes
Frames

Morphic Resonances

Installation vidéo performative - Performative video installation.

© 2012 by Sofi Hémon and Angie Eng

FRASQ Nuit Blanche au Générateur - Gentilly - Fr

Opening of the Festival de la Performance Frasq, le Générateur Gentilly - France

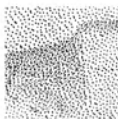
Installation/Performative objects and actions : Sofi Hémon

Vidéo/Performative video installation : Angie Eng

Performeurs/Performers : Sofi Hémon, Angie Eng, Dulce Trejo, Kristyna Nytrová,
Martin Nytra, Isabelle Veuilleux, Hana et Milan Nytrovy

«Rupert Sheldrake a formulé l'hypothèse selon laquelle la mémoire serait inhérente à toutes structures ou systèmes organiques. Le philosophe Henri Bergson* avait déjà contesté le fait que la mémoire personnelle et les habitudes se trouvaient dans le cerveau. Sheldrake va plus loin et avance que les formes corporelles et les instincts, bien qu'exprimés à travers les gènes, n'y trouvent pas leurs origines. Il propose au contraire l'hypothèse selon laquelle les organismes se développent sous l'influence d'organismes similaires ultérieurs grâce à un mécanisme qu'il nomme la résonance morphique*».*

«Rupert Sheldrake formulated a hypothesis that memory would be inherent to all organic structures or systems. Philosopher Henri Bergson* already contested the fact that personal memory and habits find each other in the brain. Sheldrake goes further and argues that bodily forms and instincts do not find their origins in genes, although they are expressed through them. On the contrary, he proposes the hypothesis that organisms develop themselves under the influence of similar ulterior organisms thanks to a mechanism he calls 'morphic resonance*».*

Morphic resonance* est une installation vidéo performative réalisée par Sofi Hémon et Angie Eng, vidéaste. Le dispositif comporte une zone de stockage constamment sollicitée. Les structures sont déplacées par une équipe qui connaît partiellement les données de la partition. Le vidéomapping* de la vidéaste plonge l'espace dans une vibration lumineuse. Performeurs, objets manipulés et spectateurs évoluent sur un même plan. "Simbol" musique de Pascal Battus accompagne le dispositif.

Cette composition est réalisée à partir d'enregistrements de cymbales. Le musicien fait émerger des fréquences pures choisies parmi les sonorités les plus aiguës de la cymbale.

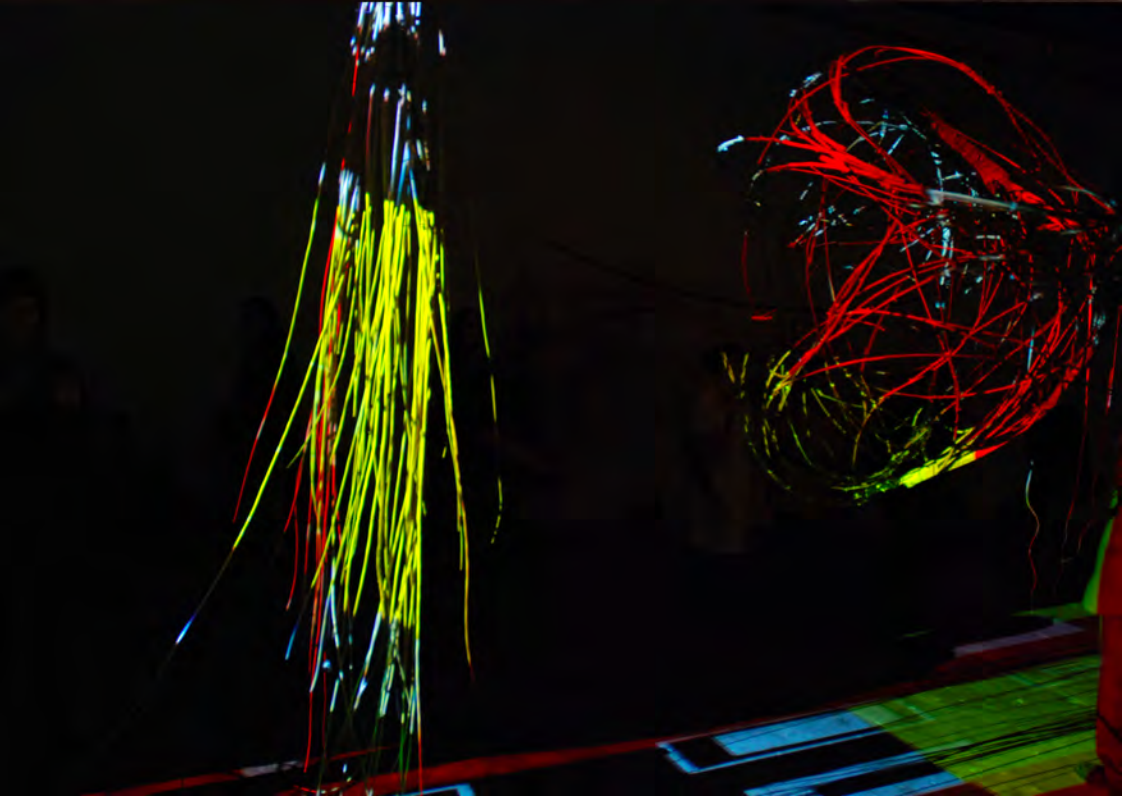
Morphic resonance* is a performative video installation by Sofi Hémon and video artist Angie Eng. The subject consists of a stock zone continuously solicited. Structures are moved by a team knowing in part the music score data. The video artist's video mapping* plunges the space into a luminous vibration.

Performers, manipulated objects and spectators evolve on the same level. 'Simbol' music by Pascal Battus accompanies the subject. The composition sets off with a recording of cymbals. The musician lets pure frequencies emerge, picked from the sharpest cymbal sounds.

Performance
Performance

Montage des structures
Assembly of structures

Processus de montage/partition

"Il y a 11 familles de formes... Tu participes à certaines. D'autres te sont inconnues ! Elles ne t'intéressent pas."

Comment indiquer aux spectateurs qu'il est libre de ses actes et de ses actions ? Le sol s'illimite sous l'image fragmentée de la vidéaste.

L'espace est traversé par tous, il n'y a pas de centre, les formes sont déplacées selon des règles constamment mise à l'épreuve, nous devenons photosensible, la lumière provoque nos déplacements.

Montage/
score process

"There are 11 shape families... You take part in some. The others are unknown to you! They do not interest you."

How to make it clear to the spectators that they are free from their acts and actions? The ground is endless under the fragmented image of the video artist.

The space is crossed by everyone. There is no centre, the shapes are moved according to rules constantly questioned, we become sensitive to light; the light registers our movements.

Esquisses de l'installation et plan
Assembly of structures

Benthos & Piezopodes

Installation sonore - Audio installation. © 2011 by Sofi Hémon and Ollivier Coupille
Présentation LOLIGO - Morangis - France

Installation : Sofi Hémon
Son/Audio : Ollivier Coupille

Le Benthos est un résonateur sonore composé de jeu de ficelles, de segments de feuillard d'acier et de Piezopodes créés par le musicien.

Les éléments du dispositif croissent à la manière des plantes dites épiphytes*: à n'importe quel moment du processus, la moindre tension en un point du réseau va modifier l'ensemble de la structure, d'une manière à la fois subtile et imprévisible.

Benthos is a soundboard composed of a string figure, pieces of metal strip and piezopodes created by the musician.

The subject's elements cross like epiphytes*: at whichever moment in the process, the least tension in one spot of the network will modify the entire structure, in a way that is at the same time subtle and unforeseeable.

Toutes sortes de motifs émergent des entrelacs de drisses et d'acier .

Les Piezopodes sont des oscillateurs générateurs d'impulsions sonores réglés sur une fréquence différente et alimentés en électricité par une cellule solaire.

Expansion/ amplification = 1 kilomètre de feuilard d'acier .

All kinds of motifs emerge from the string and metal joins. The piezopodes are oscillators generating sound impulses regulated at different frequencies and applied with electricity from a photovoltaic cell.

Expanse/amplification = 1 kilometre of metal strips

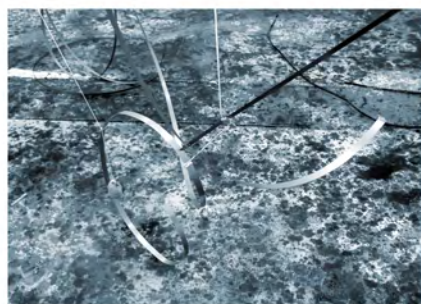
Installation
Installation

Résidence
Work in progress

Résidence
work in progress

Outro brejo

Installation multimédias diurne/nocturne

Diurnal/nocturnal multimedia installation.

© 2008 by Sofi Hémon

Torreão - Porto Alegre Brésil/Brazil - été/summer 2008

Installation : Sofi Hémon - Son/Audio : Ollivier Coupille

Description :

Espace : 6 M4, 4 murs, 12 fenêtres = 12 sources de lumière
 Matière : 20 branches de palmier récoltées dans un parc après une tempête.

Objets: 4 téléviseurs
 Vidéos: Trebouxia*

Dispositif sonore : Trame, oscillateurs générateurs d'ondes sonores périodiques qui dès le levé du jour émettent des sons - Ollivier Coupille

La nuit plonge le dispositif dans le silence et l'obscurité. Les téléviseurs progressivement deviennent des repères spatiaux.

Torreão/ centre de recherches et de création à Porto Alegre au Brésil.

Description :

Space: 6 x 4 mt. , 4 walls, 12 windows = 12 sources of light
 Material: 20 palm branches from a park after a storm

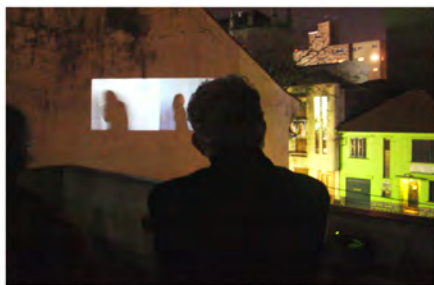
Objects: 4 televisions
 Videos: Trebouxia*

Sound subject: Trame, oscillators generating periodical sound waves emitting sound from dawn onwards – Ollivier Coupille

Night plunges the subject in silence and obscurity. The televisions gradually become spatial markers.

Torreão/centre for research and creation in Porto Alegre, Brazil.

Vidéo

Micro-actions liées à la lumière, au dessin et à la mythologie brésilienne.
Micro-actions related to light, drawing and Brazilian mythology.

Réalisation: Sofi Hémon
 Son/Sound: Ramille 1- 2008, Olivier Coupille
 Montage: Jailton Moreira
 Caméras: JM et SH
 Durée/Duration: 23 mn.

Recto verso / Hjallinn

Installation multimédias - Multimedia installation. © 2007 by Sofi Hémon
Galerie Vshup, Prague, République tchèque, en collaboration avec l'Institut français de Prague
Gallery Vshup, Prague, Czech Republic, in collaboration with the French Institute of Prague

Installation : Sofi Hémon
Curatrice : Lada Hubatová

"Un corps est rarement parfaitement blanc. Une surface blanche est dite achromatique, c'est à dire qu'elle se rapporte au rayonnement d'une source à laquelle ne correspond pas une longueur d'onde dominante." Dictionnaire des techniques, André Béguin

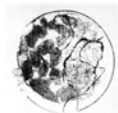
L'hypothèse est la suivante :

cela ne se passe pas sur une face ou sous une autre, cela se passe dans un espace intermédiaire. Une structure de 6 mètres est construite, chaque élément qui la compose est couvert de blanc puis disposé sur une couche de poudre de marbre. A la lumière du jour, les formes sont peu discernables. Quand la rétine s'accoutume à la luminosité, une multitude de variations colorées surgissent. Durant l'exposition, le dispositif est équipé d'une projection vidéo. La dyade*, 2 projecteurs, 4 pistes vidéo diffusent les images en mouvement sur les murs se faisant face et sur un écran transparent situé au centre de l'espace.

"A body is rarely perfectly white. A white surface is said to be achromatic, that is, it is related to the radiation of a source with no single dominant wavelength."
Dictionnaire des techniques, André Béguin

The hypothesis is thus:

this does not happen on a surface or under one, this happens in a space in-between. A 6 m structure is constructed, each element that is part of it covered in white, then put onto a layer of marble dust. When the day dawns, the shapes are little discernable. When the retina adapts to the light, a multitude of colour variations appear. During the exhibition, the subject is accompanied by a video projection. The dyad*, 2 projectors, 4 video recordings diffuse moving images onto the facing walls and onto a transparent screen at the centre of the space.

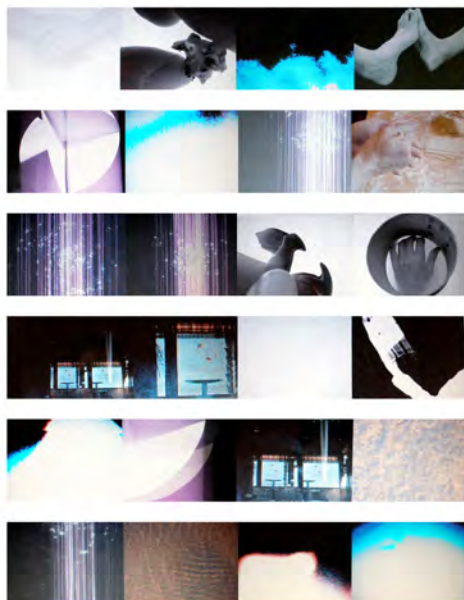
Dyade pasta/poulpe, vidéo
Réalisation : Sofi Hémon ©SH 2007

Son : Pluie septembre 2007, Olivier Coupille
Montage : Nils de Coster
Pistes A /B- Durée: 2h45 mn - Format 16:9x2
Pistes C/D- Durée: 2h02 mn - Format 16:9x2

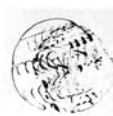
Pasta/pulp dyad, video
Realisation: Sofi Hémon ©SH 2007

Sound: Rain September 2007, Olivier Coupille
Montage: Nils de Coster
Recordings A/B- Duration: 2h 45min - Format 16:9x2
Recordings C/D- Duration: 2h 02min - Format 16:9x2

Capture vidéo
Frames

Timide minérale, le minuscule est l'immense

Dessins, micro actions (extraits)

Drawings, micro-action (extracts)

© 2006 - 2014 by Sofi Hémon

Action :

Timide minérale est une série de dessins micro action, micro mouvements esquissés par l'être humain pour son environnement timide minérale parle de la densité du corps et de la pierre sans préférence. L'artiste déplace la matière macule le sol réunit les tas travaille les dunes égrène la poussière.

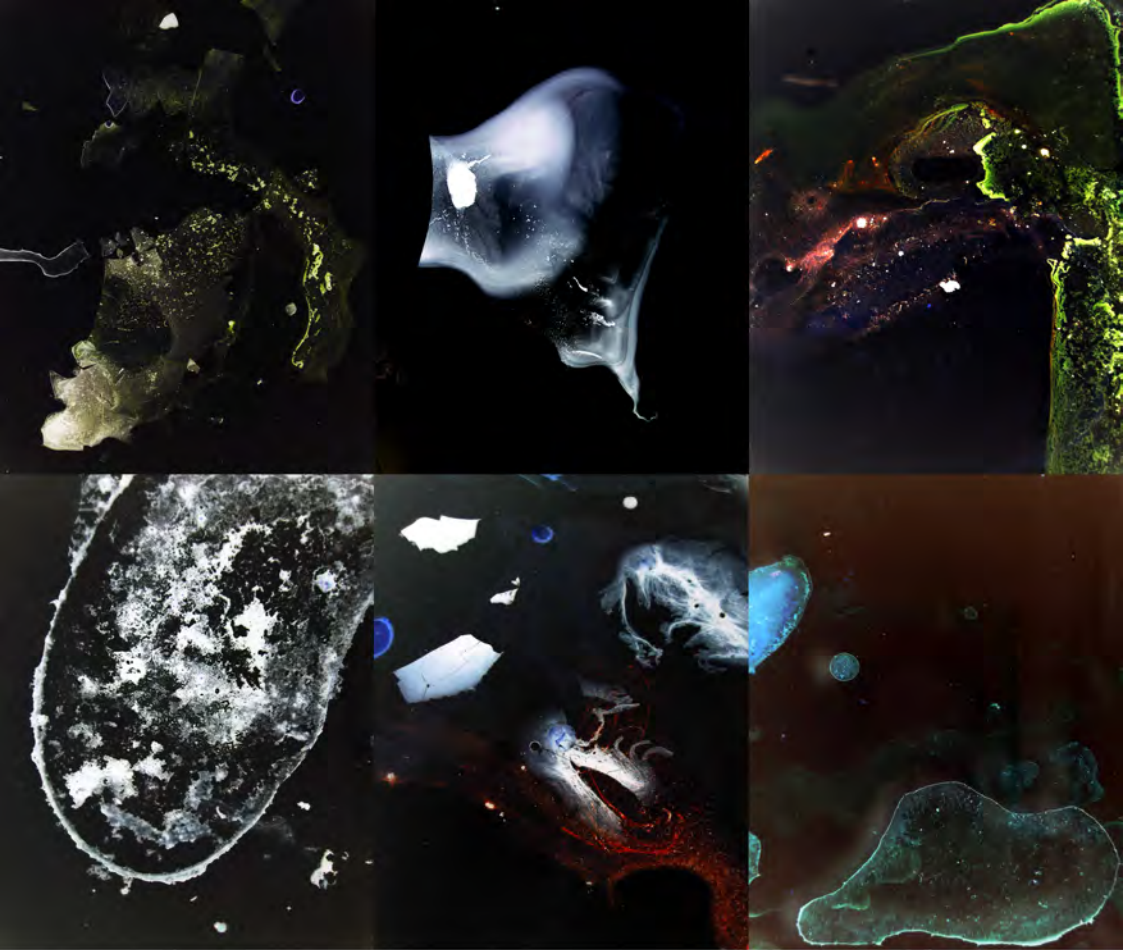
Matières : Scories volcaniques, cendres, sable.

Action:

Timid mineral is a series of micro-action, micro-movement drawings, sketched by the human creature for its environment. Timid mineral speaks about the density of body and stone without preference. The artist moves the material tarnishes the ground reunites the piles works the dunes wipes away the dust.

Material: volcanic scoria, ash, sand.

Sepiidae

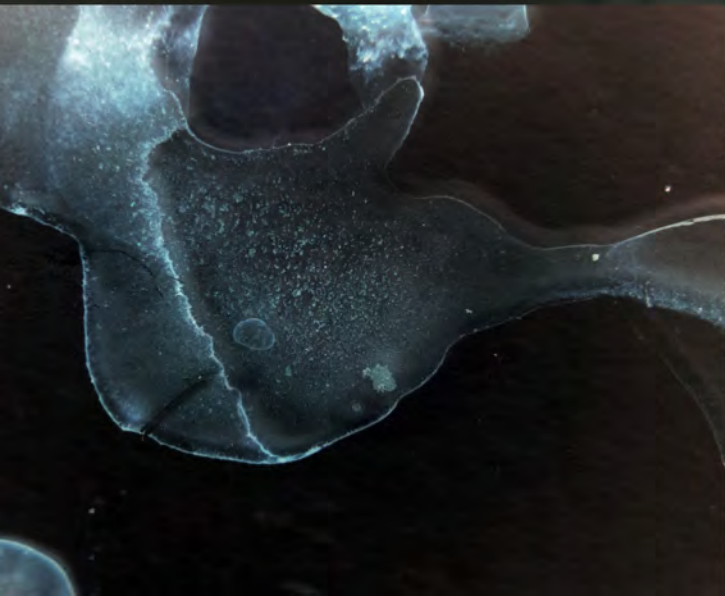
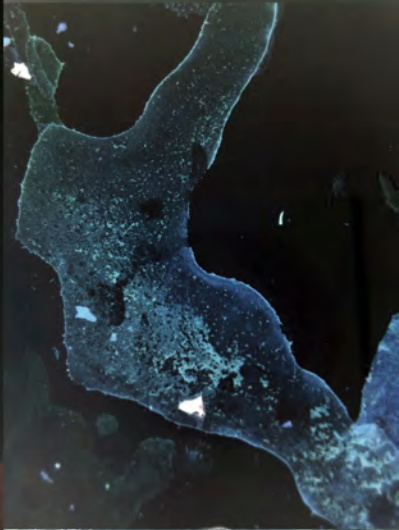
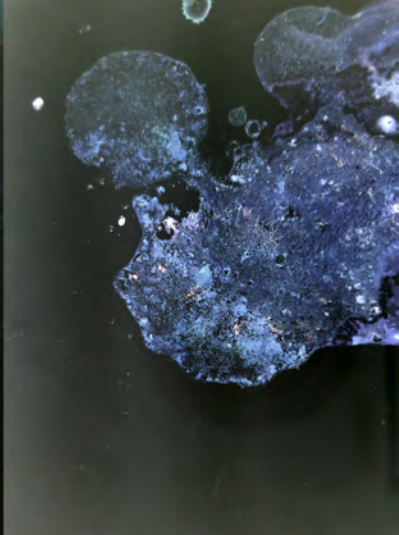
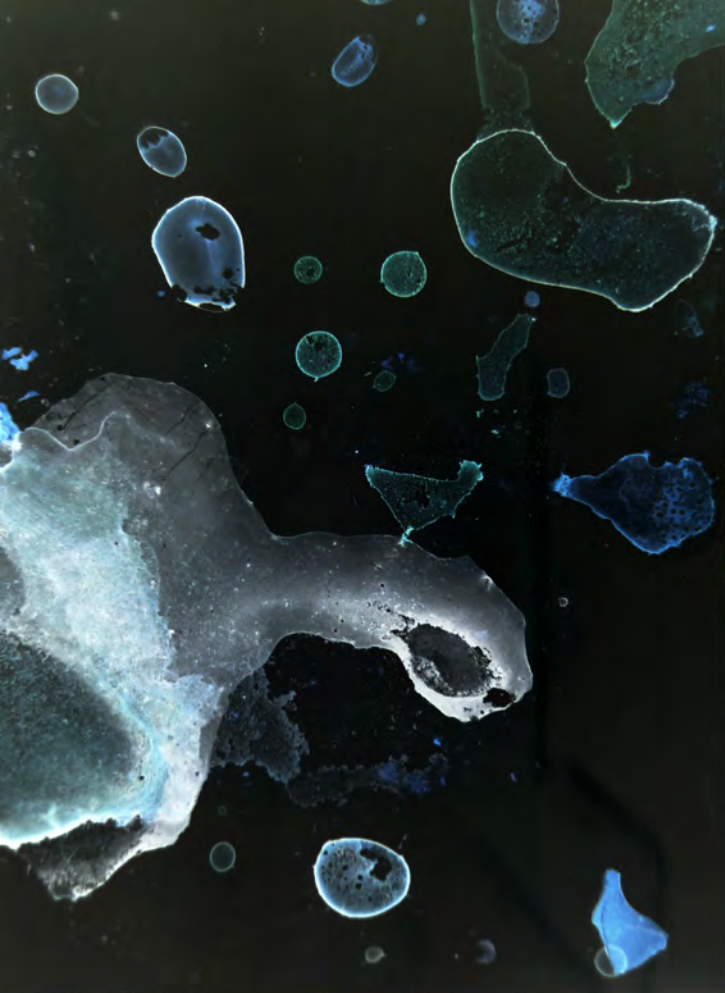
Dessins, micro actions (extraits) - Drawings, micro-action (extracts)

© 2013 - 2014 by Sofi Hémon

72 planches fêtent la branche animale des sépiidés (Sepiidae) qui forment une famille de seiches. En plus du mimétisme, ces céphalopodes possèdent des contres mesures pour tromper leurs prédateurs et couvrir leur fuite en expulsant un nuage d'encre. La contre mesure devient pour l'artiste le motif de sa recherche, le développement et la répétition exercent notre *capacité de reconnaissance visuelle** pour tester son efficacité.

*72 planks celebrate the order of Sepiidae, a family of cuttlefish. In addition to mimicry, these cephalopods also possess ways of tricking their natural enemies and covering their tracks by producing a cloud of ink. This becomes a motif for the artist's research; development and repetition exercise our *capacity of visual recognition** and tests its effectiveness.

Cladonia , le minuscule est l'immense

Dessins - Drawings - © 2006 - 2014 by Sofi Hémon

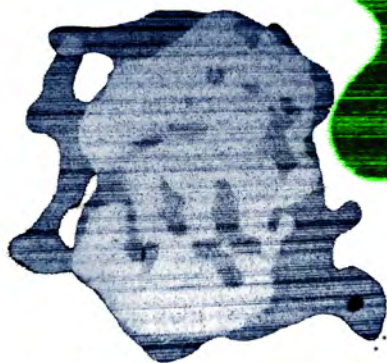
Suite à un voyage en Islande, je nomme Cladonia* une série proliférante de micro dessins. Entre 2006 et 2007, la série évolue chaque jour, les variations sont liées aux perceptions sonores et aux conditions météorologiques. Je travaille au pinceau, avec une imprimante à jet d'encre et des loupes.

En 2007, je réunis 717 dessins, 7 répertoires. En 2014, je sélectionne une centaine de dessins, je distingue 8 dynamiques complexes et autonomes, j'esquisse le schéma d'une organisation globale en 3 mesures : macro (cladonia)/ micro (stones)/ nano (solstices) au sein d'un mouvement général apparenté à une constellation.

Following a trip to Iceland, I call Cladonia* a large series of micro-drawings. Between 2006 and 2007, the series evolved every day, the variations are linked to sound perceptions and weather conditions. I worked with brushes, an inkjet printer and magnifying glasses. By 2007, I had put 717 drawings, 7 series together. In 2014, I selected some 100 drawings, recognised 8 complex and autonomous dynamics. I sketched a general organisation schedule in 3 sizes:

macro(cladonia) / micro(stones) / nano(solstices) within a general movement connected to one constellation.

Notes

Benthos, ensemble des organismes aquatiques (marins ou dulcicoles) vivant à proximité du fond des mers et océans, des lacs et cours d'eau. L'étymologie de ce mot vient du grec ancien , benthos, signifiant « profondeur » - All aquatic organisms together (marine or fresh water), living by the bottom of the seas and oceans, lakes and streams. The word originates from Ancient Greek benthos, meaning 'depth'.

Henri Bergson, Philosophe français - French philosopher.

Capacité de reconnaissance visuelle, Ruppert Sheldrake* - Capacity of visual recognition, Rupert Sheldrake*.

Cladonia, genre de lichens* comportant de très nombreuses espèces. Formes dressées, se développant sur un sol - type of lichen, consisting of many species. Develops on ground surfaces.

Compost, (XIIIe siècle) Substantivation de l'adjectif en ancien français compost « mélangé, mêlé » - (13th century) Noun form of the Old French adjective compost, meaning 'mix, mixture'.

Dyade, concept du pédiatre psychanalyste anglais Donald Winnicott. Elle peut être décrite comme un ensemble qui réunit deux principes complémentaires et opposés . Dyad, concept coined by English psychoanalyst Donald Winnicott. It could be described as one whole uniting two complementary and opposite principles.

Epiphytes, les plantes épiphytes se servent d'autres plantes pour croître sans qu'aucune d'entre elles ne perde son autonomie - epiphyte plants use other plants to grow without either losing autonomy.

Gregory Bateson, psychologue, anthropologue américain - American psychologist and anthropologist.

Hjallinn [hjallur], mot islandais désignant une remise en bois dont les planches sont largement espacées pour créer des ouvertures. On y fait sécher du poisson - Icelandic word meaning a wooden shed constructed from spaced planks, used to dry fish.

IKAT, tissus dont les motifs sont obtenus par la teinture des fils avant le tissage. On parle d'ikat chaîne, d'ikat trame ou d'ikat chaîne et trame suivant que les motifs sont teints sur la chaîne, sur la trame ou à la fois sur la chaîne et sur la trame - fabric whose patterns are created by using resist-dyed threads. Warp, weft and double ikat are distinguished, depending on whether the patterns in the fabric are obtained by tying the warp threads or whether the pattern emerges during weaving, or whether both techniques are used.

Jean Malaurie, Géomorphologue, anthropogéographe, cartographe, français
French geomorphologist, human geographer, cartographer, editor.

Lichens, Association symbiotique stable et indépendante entre un champignon et une algue. Les lichens captent les particules de l'air et des pluies et contribuent à l'épuration permanente des milieux et au recyclage des éléments - Stable and independent symbiotic association between a fungus and algae. Lichen catch air and rain particles, and contribute to the steady purification of environments and recycling of elements.

Morphogenèse, Naissance de la forme, du grecque morphe /forme, genesis/naissance - Birth of a shape, from Greek morph meaning 'shape' and genesis meaning 'birth'.

Morula, Nom donné à l'embryon à un stade précoce de développement. Chez l'homme, ce stade est atteint au bout du quatrième jour environ après la fécondation. Au stade de la morula, les cellules embryonnaires sont totipotentes, c'est à dire que chaque cellule pourra donner n'importe quelle cellule spécialisée : peau, os, muscle, cerveau - Name given to the embryo at an early stage of development. In humans, this stage occurs at the end of the fourth day after fertilisation. During this stage, all the embryonic cells are stem cells, meaning each of them can develop into any cell type: skin, bones, muscle, brain.

Outro brejo, Autres marais, portugais. Dans le sertão, zone géographique du Nordeste du Brésil au climat semi-aride, , le brejo apparaît comme une oasis abritant un écosystème riche - 'Other swamp' in Portuguese. In the semi-arid Sertão, in the north east of Brazil, swamps have the appearance of an oasis offering a habitat to a rich eco-system.

Ollivier Coupille, musicien - musician: <http://www.olliviercoupille.fr>

Pouce coupé, Robert Dickson, Poète et traducteur actif dans la communauté franco-ontarienne , canadien - Canadian poet and translator, active in the French community of Ontario.

Rupert Sheldrake, Biologiste qui introduisit le concept d'existence de champ morphique « The Presence of the past, morphic resonance and the habits of nature » (La mémoire de l'univers), américain - American biologist who introduced the concept of morphic field existence. 'The Presence of the past, morphic resonance and the habits of nature'.

Sonogramme, Représentation graphique d'un signal sonore - Graphic representation of a sound signal.

Sepiidae, Famille de sèche dont le camouflage consiste à imiter des objets inanimés de l'environnement - Order of fish who camouflage themselves by mimicking inanimate objects in their environment.

Trebouxia, Genre d'algues vertes unicellulaires rencontrées couramment chez les lichens*. Montage vidéo pour 4 pistes réalisés à la manière d'un IKAT* : chaque fragment d'image en mouvement est disposé sur la time line en suivant un motif général. Les images vidéo sont obtenues à partir d'une re-interprétation des sonagrammes de « Maille » de Ollivier Coupille - Gender of green one-cell algae, occur often together with lichen*. Video montage made in the ikat weaving style: each moving image fragment is put onto the timeline and follows a general pattern. The video images are taken from a re-interpretation of the Maille sonograms by Ollivier Coupille.

Tim Ingold, Anthropologue, « Une brève histoire des lignes » - Anthropologist, writer of Lines, A Brief History, Routledge, 2007.

L o l i g o ® <http://loligo.tm.fr/> abrite une production d'œuvres d'artistes, d'œuvres composites et d'œuvres de collaboration. Les projets qui s'y développent et leur réalisation sont de la responsabilité des artistes qui s'y engagent. - harbours a production of works by various artists, composite works and collaborations. The project that develops between them and their fulfilment are the responsibility of the artists who commit to it.

L é p i p h y t e ® blog <http://www.lepiphyte.com/> Lépiphyte permet aux curieux de rêver la feuille et l'écran. Textes, tracts, partitions, pistes sonores ou vidéo, ces traces offrent le champ d'une pensée, d'une idée qui chemine. - Lépiphyte permet aux curieux de rêver la feuille et l'écran. Textes, tracts, partitions, pistes sonores ou vidéo, ces traces offrent le champ d'une pensée, d'une idée qui chemine.

Neumes « On appelle neumes (du grec ancien / neûma (« signe »), altération de π / pneûma (« esprit ») les signes de la notation musicale qui furent en usage à partir du ixe siècle et durant tout le Moyen Âge, jusqu'à la généralisation de la portée moderne à cinq lignes. - Lépiphyte permits the curious to dream about the leaf and the screen. Texts, tracts, partitions, sound and video fragments, these traces offer the field of a thought, an idea that leads the way.

Virga (du latin virga, ae : branche verte, tige, baguette) est un neume élémentaire, le plus simple en notation grégorienne avec le punctum. La virga est dotée d'une queue vers le bas - Virga (from the latin virga, -ae: green branch, stalk, wand) is an elementary neume, the simplest notation in Gregorian music with the punctum. The virga is provided with a downwards tail.

« Les **Lianes** sont des plantes grimpantes qui commencent leur vie sur le sol en tant que petits arbustes autosuffisants et comptant sur d'autres plantes pour atteindre l'environnement riche et lumineux de la couche supérieure de la canopée - Lianas are climbing plants that start their lives on the ground as small self-sufficient shrubs and count on other plants to reach the rich and luminous environment of the upper layer of the canopy.

Notes bulletin de liaison

http://www.notesbulletin.net/repere_.php?noteur=17

Les **Métazoaires** constituent, en classification du vivant, l'ensemble des animaux, êtres eucaryotes, pluricellulaires, hétérotrophes et généralement mobiles. S'opposant aux protozoaires (unicellulaires), ils regroupent 35 embranchements comprenant en tout plus d'un million d'espèces, adaptées à tous les environnements. - the Metazoans - In the classification of living organisms, the Metazoans make up all the animals, eucaryotic, pluricellular, heterotrophic and generally mobile creatures. Opposed to the (unicellular) protozoans, they are a group of 35 branches consisting of more than one million species, adapted to all environments.

* **L'Espace potentiel** est un concept de D.W.Winnicott, pédiatre, psychiatre et psychanalyste britannique. "Jeu et réalité". - Potential space is a concept of D.W. Winnicott, paediatrician, psychiatrist and psychoanalyst from the United Kingdom. "Playing and reality".

Donna Olivia : vous ne la trouverez pas sur internet. Rêverie anthropomorphe, son nom m'a été livré par Aurore Laloy, auteur, metteur en scène, diseuse, chanteuse, actrice, incantatrice et performeuse. - You will not find her on the internet. The name of this anthropomorphic dream was given to me by Aurore Laloy, author, producer, singer, actress, incantatrix and performance artist.

« **Partage de l'espace** » Manuel en mouvement , Simone Forti, danseuse et chorégraphe, américaine d'origine italienne. Sharing the space, Manuel en mouvement, Simone Forti, American dancer and choreographer from Italian descent.

Érica Zingano poète, plasticienne et traductrice - poet, visual artist and translator.
<http://ericazingano.com/>

Inna Maaimura, peintre et plasticien - visual artist.
<http://inna-maaimura.tumblr.com/>

Le **Générateur** lieu d'art et de performances <http://legenerateur.com/>

Anis gras, le lieu de l'autre <http://www.lelieudelautre.com/>

Remerciements - With special thanks to :

Anis gras, le lieu de l'autre, Association mydriase, Le centre d'art Camille Lambert, Le Générateur, INPI - Logo ©, La muse en circuit.

André Avril, Aurore Laloy, , Bénédicte Postel, Birgit Brendgen, Cathy Fourès, Deborah Walker, Dulce Trejo, Érica Zingano, Famille Kieken, Giovanni Cognoli, Hiroshi Okazaki, Inna Maaimura, Libuse Pavelkova, Martine Ormaechea, Muriel Caron, Nicolas Vatimbella, Olivier Coupille, Paul Ka, Pierre Hémon, Sandra Giura Longo, Thérèse Aumagne, Sandrine Rouillard.

Text and Art Direction by Sofi Hémon

Translation by Raymond Goslitski

Graphic Design by Giovanni Cognoli - www.giovannicognoli.com

Photos by André Avril, Cathy Fourès, Florence Levasseur, Le Générateur, Giovanni Cognoli, Inna Maaimura, Jailton Moreira, Laurent Arduin, Lisa Brugière, Olivier Coupille, Paul Ka, Pierre Hémon, Sofi Hémon.

web: www.sofihemon.net

[P] & [C] 2014 - 2016 by Sofi Hémon - All Rights Reserved

sofiémon