

María Wills Londoño, MOMENTA 2019 : La vie des choses

Une entrevue de Jacques Doyon

María Wills Londoño, MOMENTA 2019: The Life of Things

An interview by Jacques Doyon

Jacques Doyon

Numéro 112, été 2019

URI : <https://id.erudit.org/iderudit/91294ac>

[Aller au sommaire du numéro](#)

Éditeur(s)

Les Productions Ciel variable

ISSN

1711-7682 (imprimé)

1923-8932 (numérique)

[Découvrir la revue](#)

Citer cet article

Doyon, J. (2019). María Wills Londoño, MOMENTA 2019 : La vie des choses : une entrevue de Jacques Doyon / María Wills Londoño, MOMENTA 2019: The Life of Things: An interview by Jacques Doyon. *Ciel variable*, (112), 103–106.

María Wills Londoño

MOMENTA 2019: The Life of Things

An interview by Jacques Doyon

María Wills Londoño (Colombia) is a researcher and exhibition curator whose principal areas of expertise are the unstable nature of the contemporary image and innovative points of view of the urban face of Latin America. Her exhibition projects have been presented at the International Center of Photography in New York, the Fondation Cartier pour l'art contemporain in Paris, Círculo de Bellas Artes in Madrid (PHotoESPAÑA), the Centro de la Imagen in Mexico City, and the Museo de Arte del Banco de la República in Bogotá, at which she was also responsible for temporary exhibitions from 2009 to 2014. She was curator of the exhibitions *Pulsions urbaines* (at the Rencontres d'Arles, in 2017) and *Oscar Muñoz. Photographies* (Jeu de Paume in Paris and the Museo de Arte Latinoamericano in Buenos Aires, from 2011 to 2013) and co-artistic director of ARCO Colombia 2015. In 2018, she developed a research and exhibition project, *The Art of Disobedience*, a recontextualization of the collection of the Museo de Arte Moderno in Bogotá. She founded and was director until 2018 of the Visionarios program, with the mission of highlighting the essential figures in Colombian conceptual art, at the Instituto de Visión.

JD: You're a researcher and curator of contemporary art exhibitions. You've developed a specific interest in photographic images and in Latin American art, and you've organized a large number of exhibition projects produced in collaboration with major institutions in Europe and North America, as well as in Colombia, where you live. It seems that you're also quite familiar with the Montreal scene. Could you give an overview of your career and your ongoing concerns, and discuss how they have fed into this edition of MOMENTA 2019?

MWL: I think that my professional experience, independent of regional questions, has given me a broad comprehension of art processes. As both a professional and a spectator, I've had an opportunity to visit museums and spaces devoted to contemporary works, particularly those that offer an understanding of the complexity of today's art beyond traditional media and formats. What I appreciate the most about this edition of MOMENTA, which I curated in collaboration with the biennale's executive director, Audrey Genois, and its executive and curatorial assistant, Maude Johnson, is the focus on comprehension of the image beyond photography. Envisaged in the context of contemporary art, photography as a medium is

understood, rather, through a diversity of points of view and formats. Today, it is a channel for raising questions not only about photography itself but about the world – a world that is in a crisis of reality and truth.

My career and experience have led me to explore the coexistence of the image as document and the image freed of photographic conventions so that it becomes amorphous and turns into video or sculpture. My first curating project, at the Museo de Arte del Banco de la República, was *Re(cámaras): espacios extendidos para la fotografía* (*Re[camera]: Extended Spaces for Photography*). From then on, I wanted to apprehend photography as an open field. *The Life of Things* (the title I proposed for the biennale) was inspired by various art practices that I saw all over the place, and certainly in Montreal during my professional visit to the 2017 edition of the biennale. But it's also a project inspired by film and by literature – books by Orhan Pamuk (*The Museum of Innocence*) and Georges Perec (*Les Choses*), who explore humans' relationships with objects. So, I wanted to create a project that would deal with the tensions that mark how we relate to the things that surround us today. On the one hand, we adore and fetishize objects: we create our lives around them and value them to the point that they transform our identities. We become people narrated by objects, through the stories about our lives that they carry. On the other hand, paradoxically, we have created a society that consumes and destroys: objects are trivial and part of an imperfect circulation of things that has led to the environmental crisis in which we are currently submerged.

JD: The theme that you propose this year invites us to take an interest in the life of things and how we represent them. More than simply reflecting a given reality, images help to shape our perception of objects and our interactions with them. And images are, themselves, things inscribed in a world with their own logic and effectiveness (you even speak of agency). It is the representation of this world of objects that you propose to explore from four angles (material culture, thingification, the absurd, and the environmental crisis) in two main exhibitions and fifteen complementary shows. What are the general thrusts of your investigation into the presence of objects in our lives and in contemporary society? How have you structured the exhibition path and the groupings of works?

MWL: I align myself with the thought of James Elkins, who speaks of objects that look at us in their turn. The objects that surround us are full of stories about how we live. They tell us about the rigidity of historical discourses in "rational" societies, in which the focus on objectivity erases all subjectivity and leads to definitive statements rather than plural narratives. In *The Life of Things*, our main goal is to free ourselves from these discourses by, among other things, casting a critical eye upon the exaltation linked to "exotic" objects and recognizing the value of the handmade,

knowhow, and traditions in daily life – though without falling into an ethnographic approach. We hope to revisit the image in light of postcolonial issues to present, for example, the work of native cultures or, in the case of Latin America, our indigenous cultures. We are interested, among other things, in the ways in which many artists apprehend the object without any form of hierarchy between living and non-living. Artists such as Raphaëlle de Groot, Laura Huertas Millán, and Jeneen Frei Njootli offer different perspectives on the systems and relations that we maintain with things. I am also interested in examining the psychological weight of the object, from the point of view of the reification of the human body that seems

The objects that surround us
are full of stories about how we live.
They tell us about the rigidity
of historical discourses in "rational"
societies, in which the focus on
objectivity erases all subjectivity
and leads to definitive statements
rather than plural narratives.

to have caused our lives to have lost importance, as the body's functionality seems to be replaced by objects. Whence our interest in agency, the absurd "life" of the performative object or of the body, which, in its attempts to become object, flirts with madness. For this angle, I draw inspiration from surrealism.

One of my starting points was to address the object as something absolutely political, not solely as an element of representation. At first, I was interested in the still life as an art genre, because presenting objects in the seventeenth century according to the codes for this pictorial grouping involved a series of political questions. But beyond that, for me *The Life of Things* is a quest to understand that our actions have an immense impact on our environment; thus, the French-language term for still life, *nature morte* (literally, dead nature) applies to the current environmental crisis.

These questions are addressed through the four thematic components that you mentioned. The central exhibition, in two venues, will deal with the absurd in relation to the problems of the environmental crisis and with thingification in relation to material culture. With this cross-fertilization, without having discussed it beforehand, we ended up having highly effective exhibitions.

JD: Other questions also arise in this year's program, which has a decidedly more political scope than might appear at first glance. These issues are linked, notably, to the place of women in the art world (with almost 70 percent women in the program), non-Western cultures, and, more generally, the relations of domina-

- > **Gauri Gill**
Untitled 27, de la série *Acts of Appearance*,
 2015-..., épreuve à pigments de qualité archive
- ✓ **Izumi Miyazaki**
Energy, 2017, épreuve numérique

- > **Elisabeth Belliveau**
 image tirée de la vidéo *Still Life with Fallen Fruit*
 (after *A Breath of Life*, Clarice Lispector)
 2017-2019, installation vidéo HD, couleur
 sans son, 4 min 15 s (en boucle)

tion and power in society, as they are expressed in the world of objects around us. How can attention to objects and the way we represent them be useful in the face of these issues? What alternatives can art propose to the structural forms of domination and power?

MWL: I think that I gave part of the answer above, so I want to concentrate here on responding to the question about gender. In the culture to which I belong, the female body bears a huge amount of symbolic weight. For this reason, I feel that the question of objectification, modification, or reification of the female body must be radically investigated and, above all, recounted by female voices. It is a crucial aspect of the biennale to create a space for women contemporary artists who address the subject of the body, and if they unveil it (or don't), it is in the form not of victim of a consumer society but of appropriator of autonomy and rebel power.

The multiple points of view that are non-Western, decolonial, queer, and others are bringing essential changes to how we understand images (which have been strongly linked to the Western and patriarchal history of photography). From this angle, I recommend seeing the projects by Alinka Echeverría, Karen Paulina Biswell, and Ana Mendieta. However, it's not just about being female. In my answer to the previous question, I spoke about the rigidity of historical discourses, into which we are interposing images by queer and non-binary people; for example, Laura

Aguilar and Victoria Sin challenge feminine ideals and pre-established roles. I believe that this type of proposal is essential for visualizing realities that are too often regarded as "other," excluded from discourses and narratives. Alterity is always deeply rooted in the collective unconscious. In this respect, I also think that it is essential to mention Jonathas de Andrade's project *Eu, Mestiço*, in which he critically addresses the construction of racial identities in Brazil based on a UNESCO study, offering a reflection on the dangers of recognizing differences as rigid questions.

JD: The question of anchoring the biennale in its own community is also important. It is always somewhat of a challenge for a foreign curator, given the amount of time it takes to travel to do research. It seems that MOMENTA innovated this year on the programming level by developing a closer collaboration among the curator, the executive director, and the executive and curatorial assistant. Can you speak about how the program was enhanced by the composition of this trio of professionals?

MWL: The theme "The Life of Things" is an idea that I developed following my visit to MOMENTA 2017 and my discovery of the Canadian art scene. I was looking for a theme that would be inspiring and poetic and at the same time would encompass the societal issues that I wanted to address. The collaboration was a way of pooling our research and artistic discoveries. Because an independent curator's work can some-

times be quite solitary, the exchange of ideas enriched my curatorial approach and grounded it firmly in the current concerns of Canadian contemporary-art circles. Audrey and Maude are very familiar with this art scene, and they introduced me to the wealth of art practices in Canada. We wanted, for this edition, to offer exhibition venues projects that would be relevant and specific to their respective mandates. For example, Celia Perrin Sidarous will work from the collections of decorative arts and textiles at the McCord Museum, and Alinka Echeverría will present a corpus of works at the Montreal Museum of Fine Arts in which she explores representation of the female body in early photography. Under the theme "The Life of Things," I thought it would be interesting to think about the life of objects once they enter the museum. Even if they are taken out of their original context, they still bear the weight of history – of their histories. The ghostly, haunted aspect of objects, related to questions of handling and traces, interests me greatly. There's no doubt that this attention to the matching of venue and artist will contribute to the strength of the projects presented. *Translated by Käthe Roth*

—
Jacques Doyon is editor-in-chief and director of *Ciel variable*.
 —

Karen Paulina Biswell
Luisa Fernanda, de la série *Ellas*, 2017
 épreuve à développement chromogène

tant que genre artistique, car représenter des objets au XVIIe siècle selon les codes de cet assemblage pictural impliquait une série de questions politiques. Mais au-delà de cela, pour moi, *La vie des choses*, c'est une quête pour comprendre que nos actions affectent immensément notre environnement... ainsi, le terme « nature morte » s'applique à la crise environnementale actuelle.

Ces questions seront abordées à travers les quatre volets thématiques que vous avez mentionnés. L'exposition centrale en deux lieux traitera d'un côté de l'absurde relativement aux problématiques de cette crise environnementale, et de l'autre, de la chosification en relation à la culture matérielle. Avec ce croisement, sans que nous en ayons parlé au départ, nous avons fini par avoir des travaux très performatifs.

JD : D'autres questions traversent également la programmation de cette année, qui a une portée décidément plus politique que ce qui peut sembler au premier abord. Elles sont notamment liées à la place des femmes dans le milieu de l'art (avec près de 70 pour cent de femmes dans la programmation), à celle des cultures extraoccidentales, et plus globalement aux rapports de domination et de pouvoir dans notre société, qui trouvent leur pendant dans le monde des objets qui nous entourent. En quoi l'attention aux objets et à la façon dont nous les représentons peut-elle nous servir face à ces enjeux ?

Quelles alternatives l'art peut-il proposer à ces formes structurelles de domination et de pouvoir ?

MWL : Je pense qu'une partie de cette réponse est abordée ci-dessus, donc je voudrais me concentrer ici sur la réponse à la question de genre. Dans la culture à laquelle j'appartiens, le poids imposé au corps féminin est très lourd. Pour cette raison, j'estime que cette question d'objectivation, de modification ou de réification du corps de la femme doit être radicalement investie et surtout racontée à partir des voix féminines. C'est un aspect crucial de la biennale de créer un espace pour les créatrices contemporaines qui abordent le sujet du corps, et si elles le dévoilent (ou pas), ce n'est pas en tant que victimes d'une société de consommation, mais plutôt sous la forme d'une autonomisation et d'un pouvoir rebelle.

Multiples, les points de vue non occidentaux, décoloniaux, queers, etc., apportent des changements essentiels dans notre façon de comprendre une image (qui était fortement liée à l'histoire occidentale et patriarcale de la photographie). À partir de là, je vous recommande de voir les projets d'Alinka Echeverría, de Karen Paulina Biswell et d'Ana Mendieta. Par contre, il ne s'agit pas seulement du féminin. Lorsque dans la question précédente je parle de la rigidité des discours historiques, nous y interposons des images de personnes queers ou non binaires, avec les travaux par exemple de Laura Aguilar ou Victoria Sin, qui interrogent précisément

les idéaux féminins et les rôles préétablis. Je crois que ce type de proposition est essentiel pour visualiser des réalités qui sont encore trop souvent « autres », exclues des discours et des récits. L'altérité est toujours profondément enracinée dans l'inconscient collectif. À cet égard, je pense également qu'il est essentiel de parler du projet *Eu, Mestiço* de Jonathas de Andrade, où l'artiste aborde de manière critique la construction des identités raciales au Brésil à partir d'une étude de l'UNESCO, ce qui nous permet de réfléchir sur les dangers de reconnaître les différences comme des questions rigides.

JD : La question de l'ancrage de la biennale dans sa propre communauté est également importante. Cela représente toujours un certain défi pour une commissaire étrangère, étant donné la durée des séjours de recherche. Il semble que MOMENTA ait innové cette année sur le plan de la programmation en développant une collaboration plus étroite entre la commissaire, la directrice générale et l'adjointe à la direction et au commissariat. Pouvez-vous nous indiquer comment la programmation s'est enrichie par la constitution d'un tel trio professionnel ?

MWL : La thématique *La vie des choses* est une idée que j'ai développée à la suite de ma visite de MOMENTA 2017 et à la découverte de la scène artistique au Canada. Je cherchais un thème qui allait être inspirant et poétique, tout en permettant d'aborder des enjeux de société que je souhaitais cerner. La collaboration a été une manière de mettre en commun nos recherches et nos découvertes artistiques. Le travail d'une commissaire indépendante peut parfois être très solitaire, l'échange d'idées a permis d'enrichir ma proposition commissariale et de l'ancrer dans les préoccupations actuelles du milieu de l'art contemporain canadien. Audrey et Maude connaissent très bien cette scène artistique, elles m'ont fait découvrir la richesse des pratiques au Canada. Nous souhaitons pour cette édition-ci proposer aux lieux d'exposition des projets qui allaient être pertinents et spécifiques au mandat de chacun. À titre d'exemple, Celia Perrin Sidarous travaillera à partir des collections d'arts décoratifs et textiles du Musée McCord et Alinka Echeverría présentera un corpus d'œuvres au Musée des beaux-arts de Montréal qui s'interrogera sur la représentation du corps féminin dans la photographie ancienne. Dans la thématique *La vie des choses*, j'ai trouvé intéressant de penser à cette vie des objets une fois qu'ils entrent au musée. Même si ceux-ci sont sortis de leur contexte original, ils portent toujours le poids de l'histoire – de leurs histoires. La charge fantomatique et hantée des objets, relativement aux questions de manipulations et de traces, m'intéresse beaucoup. Indéniablement, cette attention envers le jumelage lieu/artiste contribuera à la force des projets présentés.

—
Jacques Doyon est rédacteur en chef et directeur de la revue *Ciel variable*.
 —

María Wills Londoño, œuvre de Gilberto Esparza,
photo : Paloma Villamil / Fucsia

María Wills Londoño

MOMENTA 2019 : La vie des choses

Une entrevue de Jacques Doyon

María Wills Londoño (Colombie) est chercheure et commissaire d'exposition. Ses travaux portent principalement sur le caractère instable de l'image contemporaine et offrent des points de vue novateurs sur le visage urbain de l'Amérique latine. Ses projets d'exposition ont été présentés à l'International Center of Photography de New York, à la Fondation Cartier pour l'art contemporain à Paris, au Círculo de Bellas Artes de Madrid (PHotoESPAÑA), au Centro de la Imagen de Mexico et au Museo de Arte del Banco de la República à Bogotá, où elle a également été responsable des expositions temporaires de 2009 à 2014. Elle a été cocommissaire des expositions *Pulsions urbaines* (aux Rencontres d'Arles, en 2017) et *Oscar Muñoz. Photographies* (Jeu de Paume à Paris et Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, de 2011 à 2013), de même que codirectrice artistique d'ARCO Colombia 2015. En 2018, elle développe un projet de recherche et d'exposition visant à recontextualiser la collection du Museo de Arte Moderno de Bogotá : *The Art of Disobedience*. Elle a fondé puis dirigé, jusqu'en 2018, le programme Visionarios de l'Instituto de Visión ayant pour mission de mettre en lumière les figures essentielles de l'art conceptuel colombien.

JD : Vous êtes chercheure et commissaire d'exposition en art contemporain. Vous avez développé un intérêt tout particulier pour l'image photographique et pour l'art de l'Amérique latine, et avez à votre actif un nombre important de projets d'exposition réalisés en collaboration avec des institutions de premier plan, en Europe et en Amérique, de même qu'en

Colombie où vous vivez. Il semble que vous connaissiez également déjà un peu la scène montréalaise. Pourriez-vous nous décrire les grandes lignes de votre parcours et du bagage que vous amenez avec vous et qui nourrira cette édition de MOMENTA 2019 ?
MWL : Je pense que mon expérience professionnelle, indépendamment des questions régionales, permet une compréhension large des processus artistiques. J'ai eu la chance de pouvoir visiter des musées et des espaces consacrés à la création contemporaine en tant que professionnelle et spectatrice, spécialement ceux qui permettent de comprendre la complexité des arts actuels surpassant les médias et les formats traditionnels. Ce que j'apprécie le plus avec cette édition MOMENTA, que j'ai développée en collaboration avec la directrice générale de la Biennale, Audrey Genois, et l'adjointe à la direction et au commissariat, Maude Johnson, c'est de pouvoir favoriser la compréhension de l'image au-delà de la photographie. Envisagé dans le contexte artistique contemporain, ce médium se comprend plutôt à travers une diversité de points de vue et de formats. Le médium photographique est aujourd'hui un canal de questionnement, non seulement sur lui-même, mais sur le monde, ce monde qui est aujourd'hui en crise du réel et de la vérité.

Mon parcours et mon expérience m'ont menée à explorer la coexistence de l'image comme document avec l'image affranchie des conventions photographiques, celle qui devient floue, qui devient vidéo ou sculpture. Mon premier commissariat au Museo de Arte del Banco de la República s'intitulait *Chambres photographiques : des espaces étendus pour la photographie*. Je souhaitais, dès ce moment, comprendre la photographie comme un territoire dégagé. Le titre que j'ai proposé pour la biennale, *La vie des choses*, a été inspiré par diverses pratiques artistiques que j'ai vues un peu partout, et particulièrement à Montréal lors de la visite professionnelle de l'édition 2017 de la biennale. Mais c'est également un projet inspiré du cinéma et de la littérature, par Orhan Pamuk ou Georges Perec, qui se penchent sur nos rapports aux objets dans leurs livres respectifs *Le musée de l'Innocence* ou *Les Choses*. J'avais donc envie de faire un projet qui traitait des tensions qui marquent aujourd'hui les manières dont nous nous rapportons aux choses qui nous entourent. D'un côté, nous sommes des adorateurs et des fétichistes : nous créons notre vie autour des objets, que nous valorisons au point qu'ils transforment nos identités. Nous devenons ces personnes racontées par les objets, à travers les histoires sur nos existences qu'ils portent. Paradoxalement, nous avons créé une société qui consomme et défait ; l'objet est une banalité qui fait partie d'une circulation imparfaite ayant conduit à la crise environnementale qui nous submerge actuellement.

JD : La thématique que vous proposez cette année nous invite à nous intéresser à la vie des choses, de même qu'à la façon dont nous les représentons. Plus qu'un simple reflet d'une réalité déjà donnée, l'image contribue à façonner notre perception des objets et nos interactions avec eux. Et elle est elle-même une

chose inscrite dans un monde avec sa propre logique et sa propre efficacité ; vous parlez même d'agentivité. C'est ce monde des objets, en relation à ses représentations, que vous nous proposez d'explorer sous quatre angles (culture matérielle, chosification, absurde et crise environnementale) dans le cadre de deux expositions principales et d'une quinzaine d'expositions complémentaires. Quelles sont les grandes lignes de vos interrogations sur la présence des objets dans nos vies et dans notre société contemporaine ? Comment se structurent le parcours et les recoupements d'œuvres que vous nous proposez ?

MWL : Je me situe dans la ligne de James Elkins, qui parle d'un objet qui nous regarde à son tour. Les objets qui nous entourent sont chargés d'histoires sur notre façon de vivre. Ils nous indiquent la rigidité des discours historiques de nos sociétés dites « rationnelles », où une visée objective efface toute subjectivité et mène à des affirmations définitives plutôt qu'à des récits pluriels. Avec *La vie des choses*, nous tentons d'abord de délier ces discours, en jetant entre autres un regard critique sur l'exaltation liée à l'objet « exotique » et en reconnaissant la valeur du manuel dans la quotidienneté, le savoir-faire, les traditions, sans tomber dans une approche ethnographique. Nous souhaitons revisiter l'image au regard d'enjeux postcoloniaux pour présenter, par exemple, le travail des cultures autochtones ou, dans le cas de l'Amérique latine, de nos cultures indigènes. Nous nous intéressons entre autres aux manières par lesquelles plusieurs artistes appréhendent l'objet sans forme de hiérarchie entre le vivant et le

Nous sommes des adorateurs
et des fétichistes : nous créons notre
vie autour des objets, que nous
valorisons au point qu'ils transforment
nos identités. Nous devenons
ces personnes racontées par les
objets, à travers les histoires sur
nos existences qu'ils portent.

non-vivant. Des œuvres telles que celles de Raphaëlle de Groot, de Laura Huertas Millán et de Jeneen Frei Njootli offrent des perspectives différentes des systèmes et des relations que nous entretenons avec les choses. Je souhaite également examiner le poids psychologique de l'objet, depuis la réification du corps humain à partir de laquelle notre existence semble avoir perdu de son importance, puisque sa fonctionnalité paraît remplacée par des objets. D'où notre intérêt pour l'agentivité, la « vie » absurde de l'objet performatif ou du corps qui, dans sa tentative de devenir objet, frôle la folie. Pour cet angle, je tire mon inspiration du surréalisme.

L'un de mes points de départ était d'aborder l'objet comme quelque chose d'absolument politique, pas seulement comme élément de représentation. D'abord, je me suis intéressée à la nature morte en

SUITE À LA PAGE 105