

Kim Seob Boninsegni

Vanessa Safavi

Collection Cahiers d'Artistes 2010

Pro Helvetia

Fondation suisse pour la culture/Swiss Arts Council

Edizioni Periferia

Collection Cahiers d'Artistes

With its Collection Cahiers d'Artistes (artists' monographs) series, Pro Helvetia supports promising Swiss artists from the field of visual arts who have not yet been documented in a publication. This promotional instrument has been in existence since 1997. Based on the recommendation of an independent jury, the Pro Helvetia Board of Trustees selects eight artists who, following a public invitation, have submitted applications for this series. Since 2006, the Cahiers d'Artistes have been published by Edizioni Periferia, Lucerne/Poschiavo.

The artists play a decisive role in the design of the publication, including the selection of a writer, if they wish, for the accompanying essay. Each Cahier is bilingual: in the artist's mother tongue and in a freely chosen second language.

An edition of 1200: 300 for the artist, 500 for selected art institutions and individuals at home and abroad, 400 for bookshops.

Swiss Arts Council Pro Helvetia

The Swiss Arts Council Pro Helvetia supports art and culture in Switzerland and promotes cultural exchange both at home and abroad. Pro Helvetia promotes the quality and identity of Swiss professional visual arts. It supports projects which cultivate the networking and promotional activities of Swiss artists at home and abroad, interaction between the various linguistic regions of Switzerland, intercultural dialogue and the current debate concerning contemporary Swiss art.

Collection Cahiers d'Artistes

Par le biais de sa Collection Cahiers d'Artistes, Pro Helvetia soutient des artistes suisses prometteurs qui évoluent dans le domaine des arts visuels et qui ne possèdent pas encore de publication propre. Cet instrument de promotion existe depuis 1997. Sur recommandation d'un jury indépendant, le Conseil de fondation de Pro Helvetia désigne huit artistes ayant répondu à l'appel public de candidatures. Depuis 2006, les Cahiers d'Artistes sont publiés par la maison d'édition Edizioni Periferia, Lucerne/Poschiavo.

Les artistes sont largement impliqués dans la conception de leur publication. Les textes d'accompagnement sont rédigés par des personnalités généralement proposées par eux. Chaque Cahier est bilingue: il est édité dans la langue maternelle de l'artiste et dans une seconde langue au choix.

Le tirage se monte à 1200 exemplaires: 300 pour les artistes, 500 pour des institutions culturelles sélectionnées en Suisse et à l'étranger, ainsi que 400 pour les librairies.

Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia

Pro Helvetia soutient l'art et la culture en Suisse et assure la promotion des échanges culturels tant à l'échelon national que sur le plan international. Dans le domaine des arts visuels, la Fondation encourage la qualité et contribue au rayonnement de l'art professionnel suisse. Elle soutient des projets qui visent à favoriser la création de réseaux et la promotion des artistes suisses en Suisse et à l'étranger, les interactions entre les différentes régions linguistiques suisses, le dialogue interculturel, ainsi que le discours actuel sur la création artistique contemporaine.

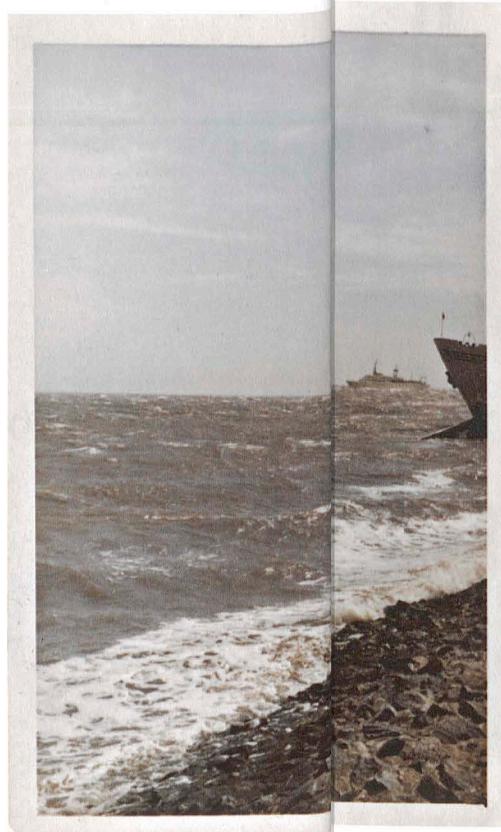
AVANT-GARDE

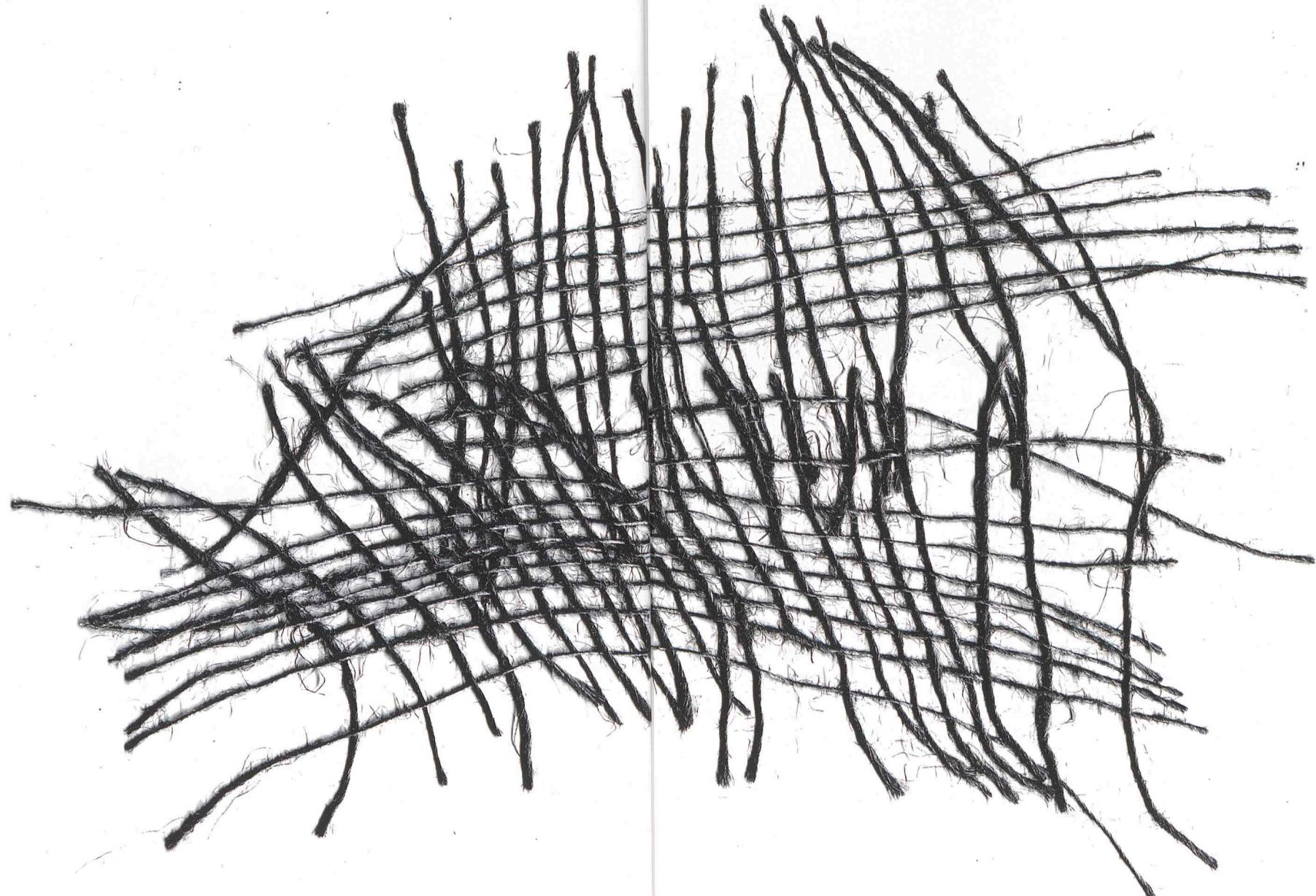
KUNST

*Happiness only real
when shared.*

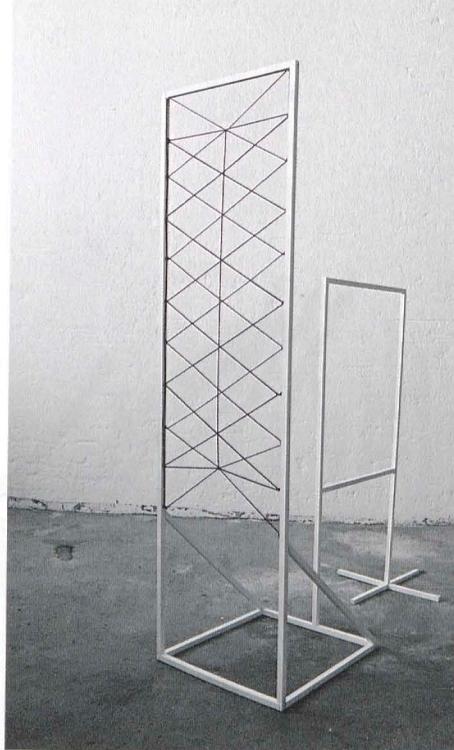

- Black Nostalgia -

Elite Discourse and Racism

Teun A. van Dijk

Black ~~Power~~

AN WHITE PROTESTANTS

**A Christian Response
to the New Negro Pluralism**

JOSEPH C. HOUGH JR.

In Canada \$1.95

GB 242/\$1.75

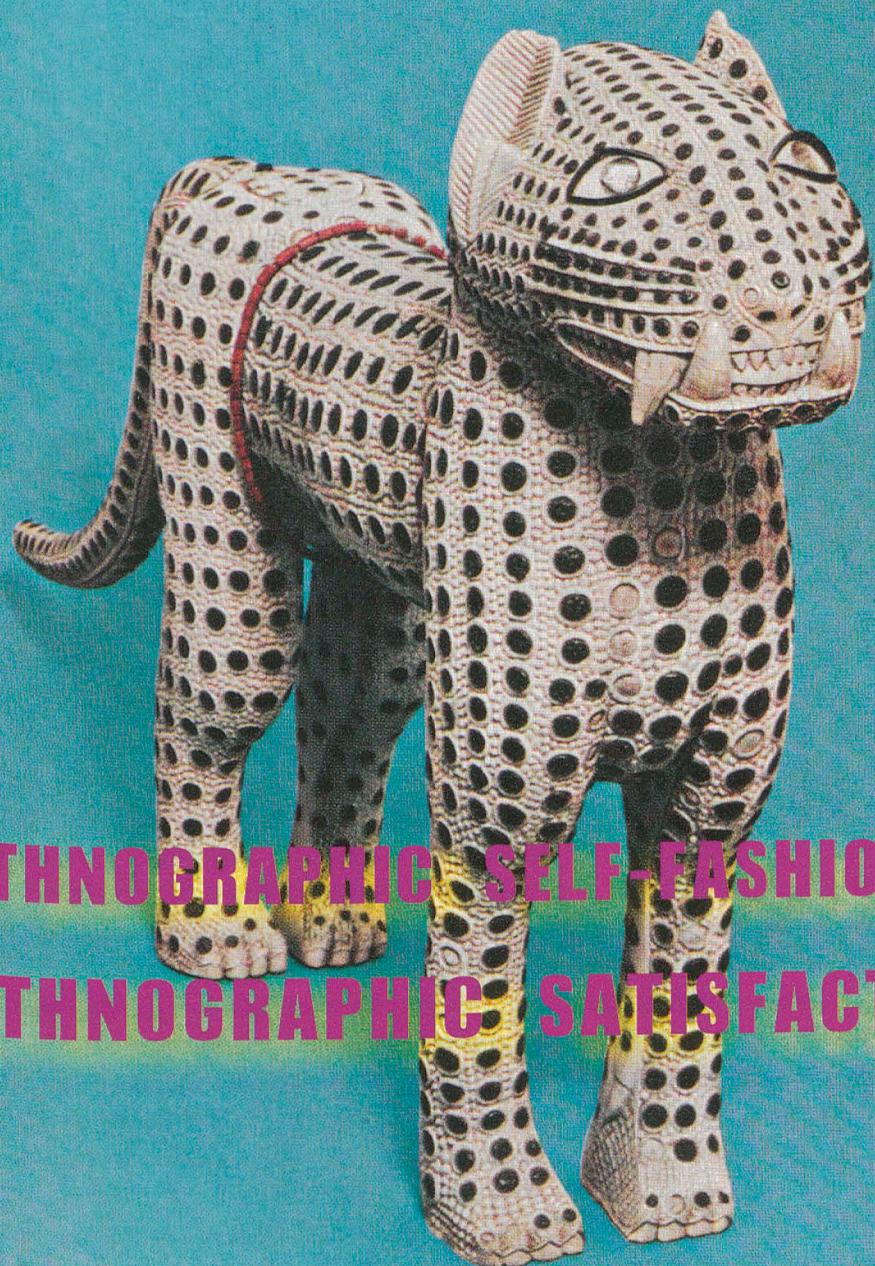

objectivity and transparency also upsets the belief
in vision as a privileged means of access to certainty and truth.

ETHNOGRAPHIC SELF-FASHIONING
ETHNOGRAPHIC SATISFACTION

Notes on the practice of Vanessa Safavi

HAPPINESS ONLY REAL WHEN SHARED

While for Vanessa, *the truth is always elsewhere*, on the other hand, when and where she puts down her suitcases is always decisive for her practice. This is the moment you observe, gather yourself, get your bearings, set up your micro-models, albeit temporary ones. For her with her culturally mixed immigrant background, it is a familiar process. Over time, you realize that the issue we question is not so much identity as social integration. Every time I have met Vanessa, I have seen how her geographical location, her place of residence varied from one town to another, sometimes from one continent to another. Each time too, she reported to me her observations and what was going on in art terms. More by chance than choice in fact, I think that, each of her moves and trips are ways for her to confront her practice with that of her peers. And while she observes them, scrutinizing the way each of these families of artists develops, for all that, Vanessa is not an artist's artist. There is no comparison with someone like Ben Kinmont. Vanessa's slant is more anthropological and linked to an environment and to the interactions that take place there.

The stance taken by Lévi-Strauss and that of Hunter S. Thompson are probably powerful props for Vanessa's practice—actually not so much for their research as for their lifestyle, their apprehension of chosen environments. The former's structural approach and the latter's practice of Gonzo journalism are the two legs on which Vanessa leans to get around; *embedded*. At issue here is not a retranscription of reality, but rather an inquiry into one's own subjectivity in the world of the arts. While her practice owes a great deal to mythical thinking, an art of do-it-yourself and reprocessing, she does it while taking a pro-active part in her environment. From her observations she draws an extensive lexicon of objects and forms which she compares with existing or historical practices. The assemblages thus produced are simply done, sometimes adding subtle shifts.

In Sean Penn's *Into the Wild*, the protagonist chooses to reexplore the notion of freedom and independence by abandoning just about everything and going and losing himself in faraway Alaska. Finding shelter in a rusty bus, he starts cataloguing the surrounding plant species in a notebook, and ends up living off them. Functioning like a metaphor, the film provides a few additional clues to Vanessa's practice. After the strong desire for autonomy

there follows the need to adjust and integrate. The catalogue and annotation are the outcomes of minute observation of a given and chosen context. And as for any catalogue or inventory, the question is later raised about the decision-making, the choice. While the character in the film takes the wrong plant after misinterpreting something, and ends up dying, the risks for Vanessa are nowhere near as high. And yet this stage of decision-making amid a vast field of objects and possibilities is the core feature of her practice. What to choose and what to compose with it?

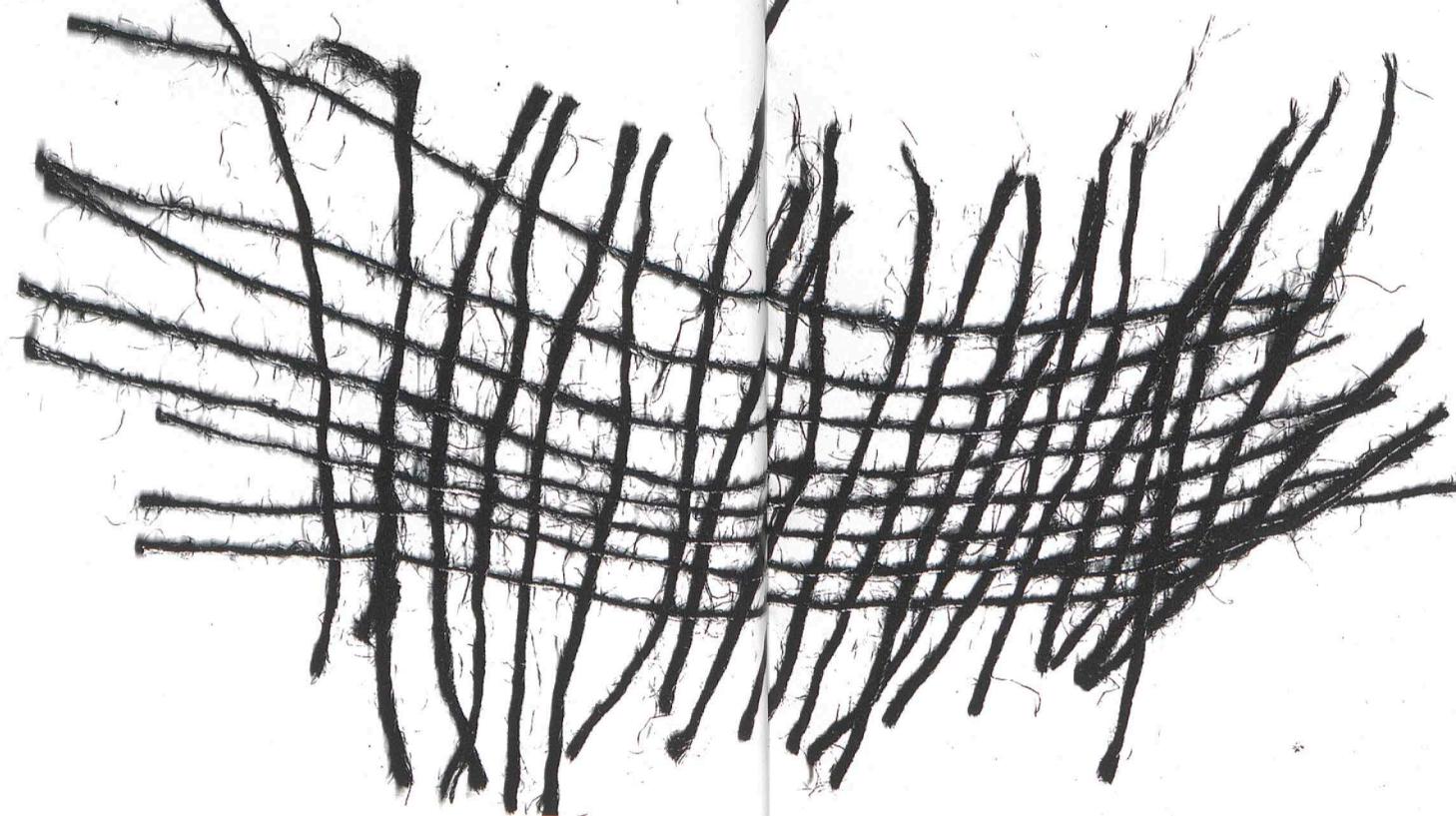
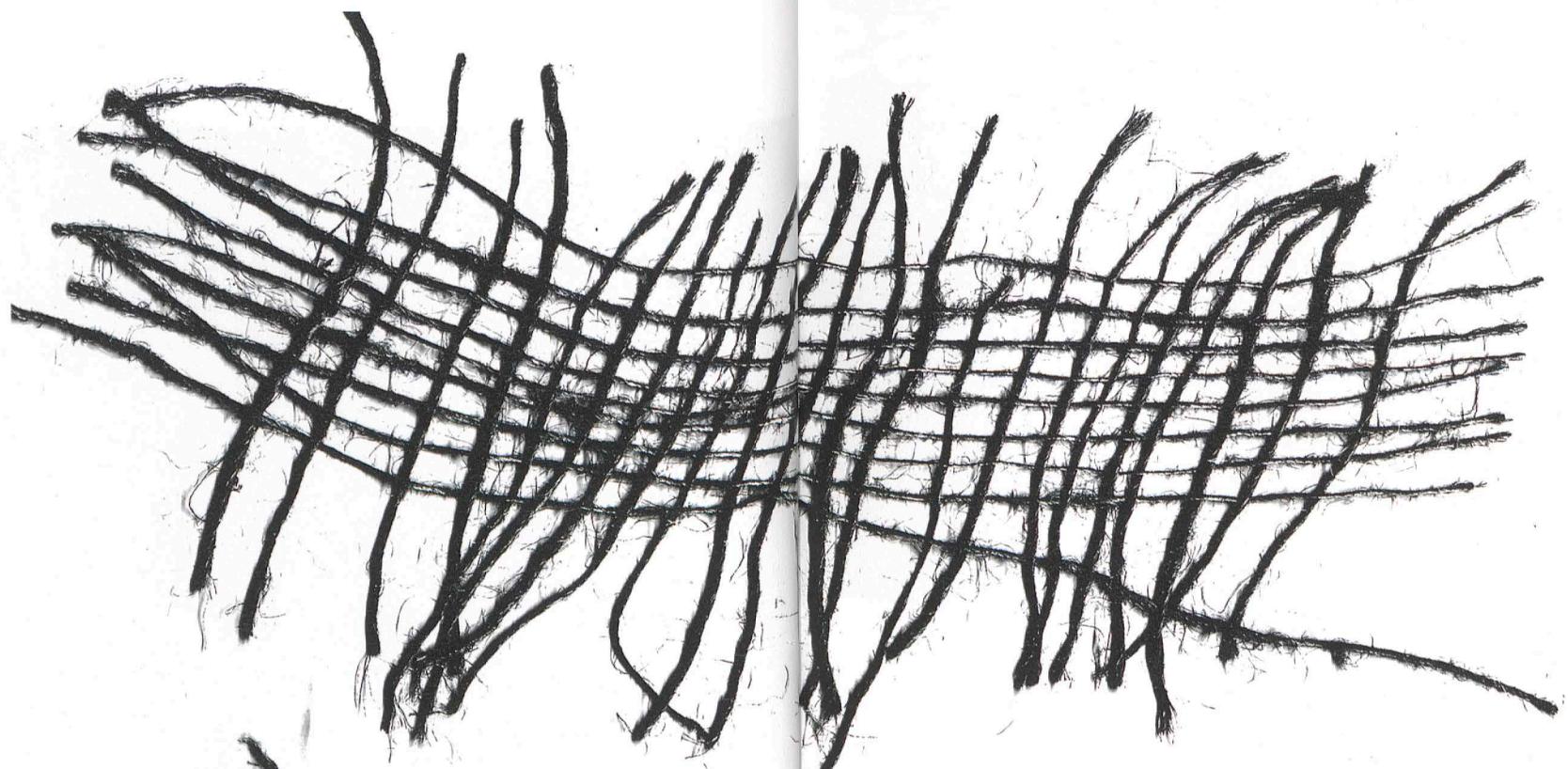
“Freizeit ist mein Leben” is a composition of found objects and images which Vanessa ironically links together with reference to the role given to the artist in our society. Garfield the cat in a holiday outfit is coupled with one everyday item and another more exotic-looking one. What is at first glance a dilettante approach involving casting around for objects proves first and foremost non-heroic, putting to bed the idea of the artist as the producer of leisure and shows. The choosing and decision-making here is altered by the need to stand apart, but also, paradoxically, to join a number of artists of her generation who, like her, prefer a humble, discreet approach to the practice of art.

Recently, during a workshop at the Art College in Geneva, Kaspar Müller took the students to do some shopping, and confronted them with choices to be made for buying garments for subsequent exhibition. Confronted with the consumerist world of textiles, bargaining was a way for them to settle these choices. At another level, after asking him to photograph my car, Damian Navarro composed an ironic narrative scenography on the basis of a mixed bunch of items. The workings that formulate decisions are moved by micro-logics located between several universes; whether it be an individualized culture or a history of forms elegantly federated by these authors.

Vanessa explores a field of the possible abandoned by many of her peers. Within this context, she composes works combining precision with casualness. The image she projects to the world is one of an artist with an unusual stance and approach, often on the fringe, and always operating through delocalization. But above and beyond individualism, there is a community ideal that needs to be rediscovered. Through her choice of what seem to us familiar elements, she embraces the spectator in a generous process that might be summed up with the last sentence entered into the character’s notebook in *Into the wild*: “Happiness only real when shared”.

Kim Seob Boninsegni

Claude Lévi-Strauss
de l'Académie française

Tristes tropiques

**Terre humaine
Poche**

SOME JOYFUL RECOVERY OF LOST EXPERIENCE

Notes sur la pratique de Vanessa Safavi

HAPPINESS ONLY REAL WHEN SHARED

Si pour Vanessa, *la vérité est toujours ailleurs*, en revanche l'endroit et le moment où elle pose ses valises est toujours déterminant pour sa pratique. C'est l'instant où l'on observe, se rassemble, où l'on instaure des repères, des micros modèles, même temporaires. Pour elle qui, est issu de la mixité culturelle et de l'immigration, ce processus est familier. Avec le temps, on se rend compte que l'on interroge moins la question de l'identité que celle de l'intégration sociale.

Lors de chacune des rencontres avec Vanessa, j'ai pu me rendre compte que son lieu géographique de résidence variait, passant d'une ville à une autre, parfois d'un continent à un autre. A chaque fois aussi, elle avait pu me rapporter ses observations et de ce qui s'y produisait en termes artistiques. Plus par hasard d'ailleurs que par choix, je pense que pour elle, chacun de ses déplacements et de ses voyages sont des manières de confronter sa pratique à celle de ses paires. Et si elle les observe, scrute les évolutions de chacune de ces familles d'artistes, Vanessa n'en est pas pour autant une artiste d'artistes. Aucune commune mesure avec un Ben Kinmont. Le biais de Vanessa est plus anthropologique et lié à un environnement et aux interactions qui s'y produisent.

La posture de Lévi-Strauss tout comme celle de Hunter S. Thompson sont probablement des tuteurs forts dans la pratique de Vanessa. Moins pour leurs recherches d'ailleurs que pour leur mode de vie, leur appréhension des environnements choisis. L'approche structurale du premier et la pratique du journalisme Gonzo pour le second, sont les deux jambes sur lesquelles Vanessa s'appuie pour vadrouiller ; *embedded*. L'enjeu n'en est pas une retranscription du réel, mais plus un questionnement sur sa propre subjectivité dans le monde de l'art. Si sa pratique doit beaucoup à la pensée mythique, un art du bricolage et de la récupération, elle le fait en étant partie prenante de son environnement. De ses observations, elle en retire un lexique d'objets et de formes étendu qu'elle confronte aux pratiques existantes ou historiques. Les assemblages produits le sont simplement, ajoutant parfois de subtils décalages.

Dans *Into the Wild* de Sean Penn, le protagoniste choisit de réexplorer la notion de liberté et d'indépendance en renonçant à peu près tout et en allant se perdre au fin fond de l'Alaska. Trouvant abris dans un bus rouillé,

il va se mettre à répertorier les espèces végétales environnantes sur un carnet de notes, et finir par s'en nourrir. Agissant comme une métaphore, ce film ajoute quelques pistes quant à la pratique de Vanessa. Au fort désir d'autonomie s'ensuit la nécessité d'adaptation et d'intégration. Le répertoire, l'annotation, sont des résultantes d'une observation minutieuse d'un contexte donné et choisi. Et comme pour tout répertoire, tout inventaire, se pose plus tard la question de la prise de décision, du choix. Si le personnage du film, à la suite d'une erreur d'interprétation, se trompe de plante et finit par en mourir, les risques sont bien moindres pour Vanessa. Pourtant ce stade de la décision au sein d'un vaste champ d'objets et de possibilités offertes, est le cœur de sa pratique. Que choisir et pour composer quoi ?

« Freizeit ist mein Leben » est une composition d'objets et d'image trouvés que Vanessa articule ironiquement en référence au rôle donné à l'artiste dans notre société. Le chat Garfield en tenue de vacances est couplé à un objet du quotidien et à un autre à connotation plus exotique. Cette démarche à priori dilettante consistant à chiner des objets s'avère surtout non-héroïque, congédiant l'idée de l'artiste comme producteur de loisir et de spectacle. Le choix et la prise de décision est ici mue par la nécessité de se singulariser, mais aussi et paradoxalement de rejoindre nombre d'artistes de sa génération qui, comme elle, privilégient une approche humble et discrète de la pratique artistique.

Dernièrement, lors d'un workshop à l'Ecole d'art de Genève, Kaspar Müller emmena les étudiants faire du shopping, il les confronta à des choix à effectuer pour l'achat d'habits devant être exposés plus tard. Confrontés à un univers textile et consumériste, la négociation fut pour eux, une manière de résoudre ces choix. Dans un autre registre, après lui avoir demandé de photographier ma voiture, Damian Navarro a composé une scénographie ironique et narrative à partir d'objets hétéroclites. Les rouages qui formulent les décisions sont mus par des micro-logiques situées entre plusieurs univers. Qu'il s'agisse d'une culture individualisée ou d'une histoire des formes élégamment fédérés par ces auteurs.

Vanessa explore un champ de possible délaissé par beaucoup de ses paires. Au sein de ce contexte, elle compose des travaux mêlant précision et décontraction. L'image qu'elle renvoie au monde extérieur est celle d'une artiste à la posture et la démarche singulière, souvent en marge et procédant toujours par délocalisation. Mais au-delà de l'individualisme il existe un idéal de communauté à retrouver. Par le choix d'éléments qui nous paraissent familiers, elle inclus le spectateur dans un processus généreux qui pourrait se résumer à la dernière phrase inscrite sur le carnet du personnage de *Into the wild : Happiness only real when shared*.

Kim Seob Boninsegne

SEVEN DAYS A WEEK

Women and Domestic Service
in Industrializing America

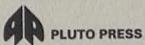

David M. Katzman

POSTMODERN CULTURE

Edited and introduced
by Hal Foster

**Habermas Frampton
Krauss Crimp Owens Ulmer
Jameson Baudrillard Said**

PLUTO PRESS

POSTMODERN CULTURE

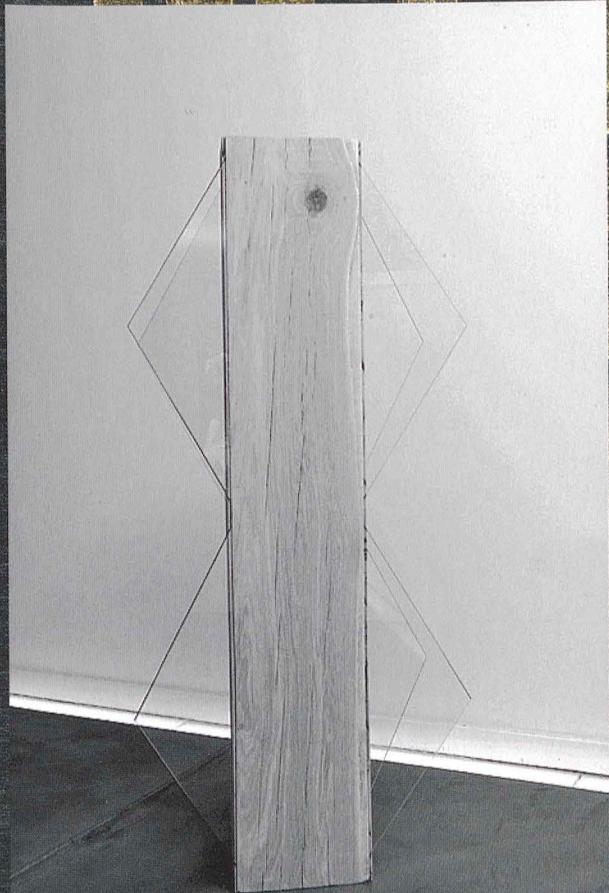
Edited
by Ha

Habermas
Krauss
Jameson

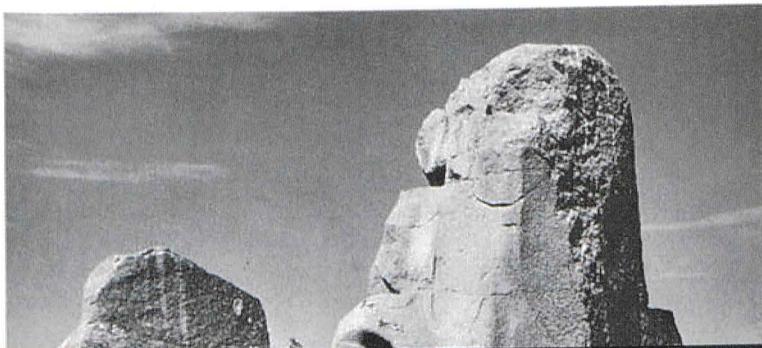

RAGE,
WVVAH

the
VS

CLAUDE LÉVI-STRAUSS

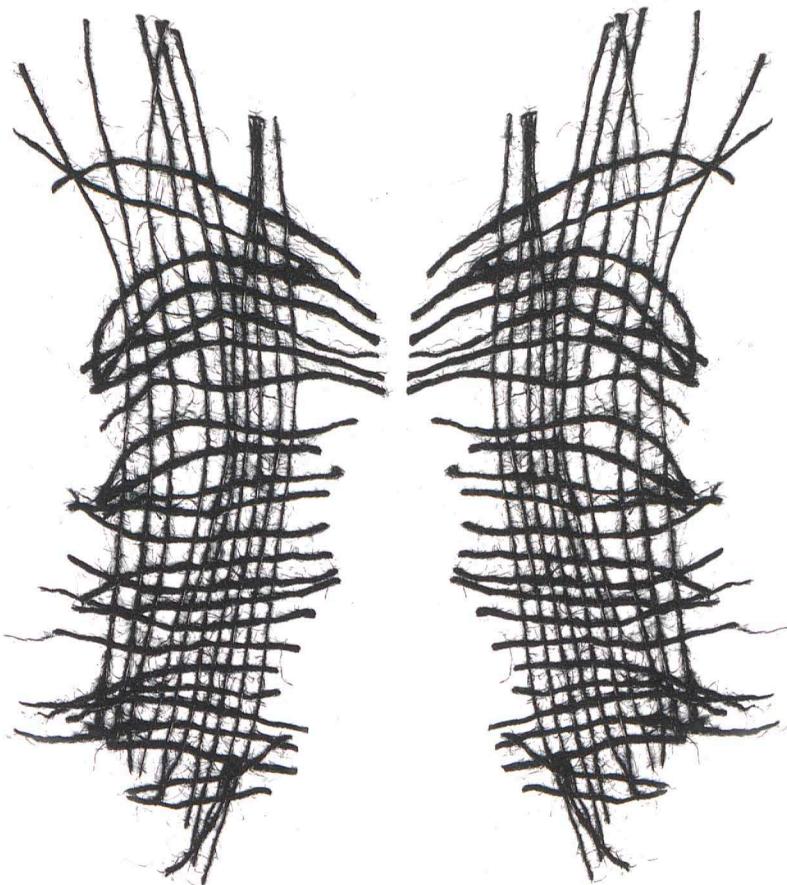
LA PENSÉE SAUVAGE

La Pensée

Viola tricolor

plon

Vanessa Safavi

Born/Né 1980, lives and works in/vit et travaille à Basel.

Studies/Études

École Cantonale d'Art de Lausanne

Solo exhibitions/Expositions individuelles

2009 NEO, Naphtaline, Lausanne

2008 DOM-TOM, zwanzigquadrameter, Berlin

Group exhibitions/Expositions collectives

2009 NEO, Naphtaline, Lausanne

Kiefer Hablitzel, Swiss Art Awards, Basel

Eallra Halgenna Aefen, MarySmith&Friends, Brooklyn

All the Girls Standing in a Line for the Bathroom, curated by Christiane Rekade, artnewsprojects, Berlin

2008 *If it's a bird, shoot it!*, in practice project with A. Gamboni, D. Navarro, B. Lavigne and K. Sgouridis, curated by Sarina Basta, Sculpture Center, Long Island, New York

Un Art du Feu, curated by Guillaume Pilet, Espace Bellevaux, Lausanne

Centre culturel suisse de Paris, projection, curated by Léa Fluck, Paris

«X», multiples, curated by 1M3, Lausanne

Black Diaspora, curated by Nathalie Rehbolz, Espace Out Of This Word, Territet

Joseph Hannibal Now!, curated by Joseph Hannibal, Galerie Blancpain, Genève

ZOO ART FAIR, represented and curated by 1M3, Royal Academy of Arts, London

2007 *Sijang Jeon Eun Neomu Ileo*, curated by Aurélien Gamboni, Espace Forde, Genève

Even anti-heroes need their Mum, with Kim Boninsegni, K. Sgouridis, curated by Samuel Gross, Galerie Guy Bärtschi, Genève

Diploma exhibition, curated by Gloria Friedmann, Ecole cantonale d'art de Lausanne

Anathema, with Lauris Paulus and Fabian Marti, curated by Boris Magrini, Fri-Art, Fribourg

Der Tanz der Doppelgänger, curated by Klat, Shark, Genève

2006 *Sublime partie II*, curated by Kim Soeb Boninsegni, Atelier, Usine, Genève

Solal, curated by Francis Baudevin, Arsenic, Lausanne

Morgenstern, with Claudia Comte, Guillaume Pilet, Phillippe Daerdingier, Stéphane Stettler, Château de Morges

Da Vidy Code, Musée Romain, Lausanne–Vidy

The Monkey Show, with Konstantin Sgouridis, curated by the artists, Atelier, Usine, Genève

Grants and awards/Bourses et prix

2009 Swiss Art Awards, Basel

Kim Seob Boninsegni

Born in Seoul in 1974, is resident artist in Geneva. He is also a curator and critic. With Aurélien Gamboni he directed the Atelier304 and FORDE exhibition spaces in Geneva from 2005 to 2008, and has co-authored several essays for reviews or artists' catalogues. Since 2009 he has been a contributor at the Haute École d'Art et de Design in Geneva, while pursuing his own work.

Né à Séoul en 1974, est artiste résident à Genève. Il est aussi commissaire et critique. Il a dirigé avec Aurélien Gamboni les espaces d'exposition Atelier304 et FORDE de 2005 à 2008 à Genève, et a contribué à plusieurs textes pour des revues ou des catalogues d'artistes. Depuis 2009 il est intervenant à la Haute école d'art et de design à Genève, tout en poursuivant sa pratique personnelle.

Avant-Garde Kunst, 2009
print, 30 x 20 cm

Black Nostalgia, 2009
collage, print, 40 x 60 cm

After the monument come the people, 2008
wood, wool, 100 x 60 x 30 cm

Untitled (African mask), 2009
print 40 x 50 cm

Elite Discourse, 2008
cover print, 22 x 12 cm

A Fabulous Meaning of Weakness, 2009
nails, marble, 22 x 20 cm

Some Joyful Recovery of Lost Experience, 2009
collage, print, 40 x 60 cm

Untitled, In The Good Time You Left Me, 2009
wood stand, rope, leather, chain, printed images,
220 x 100 x 100 cm

Black Power, 2008
print, 75 x 56 cm

Behold the Pale Horse, 2009
leather, rope, easel, 140 x 50 cm

Untitled, 2009
leather, rope, pvc, 80 x 40 cm

Voyages, 2009
print, 40 x 60 cm

Lebenlos, 2008
collage, 20 x 30 cm

Untitled, 2007
wood, glass, 40 x 120 cm

Objectivity and Transparency, 2009.
collage, print, 50 x 50 cm

Ethnographic Self-Fashioning, 2009
collage, print

Circle Service, 2009
print on paper, 40 x 60 cm

Some Joyful Recovery of Lost Experience, 2009
print on paper, 40 x 60 cm

Bibliography
Burka Girls, 2008
collage print, 20 x 30 cm, 2008

Seven Days A Week
print on aluminum, 75 x 56 cm

Patiencen, 2009
wood and book, 65 x 25 cm

Untitled, 2009
metallic stroke and piece of rust, 170 cm

Untitled, 2009
porcelain, 40 x 40 x 110 cm

Femicide, 2008
print, 20 x 30 cm

Plastic Epilogue, 2008
print, collage, 30 x 40 cm

A Good Day to Die, 2009
leather, rope, 110 cm

Untitled, 2008
wood, glass, 120 x 50 cm

Untitled, 2009
collage, print, 60 x 100 cm

Untitled, 2008
various materials, 200 x 100 x 100 cm

Freizeit ist Mein Leben, 2009
mirror, wood, flamboyant tree pod, 110 x 35 cm

Tristes tropiques, Claude Lévi-Strauss, 1955
Post-modern Culture, Hal Foster, 1985
La pensée sauvage, Claude Lévi-Strauss, 1962

An instrument of the Swiss Arts Council Pro Helvetia for promoting
the Visual Arts

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

prohelvetia

In association with/En collaboration avec Edizioni Periferia, Luzern/
Poschiavo

Concept/Conception: Casper Mangold, Basel

Essay/Texte: Kim Seob Boninsegni, Genève

Editor/Editeur: Flurina Paravicini-Tönz, Luzern

Design/Maquette: Vanessa Safavi & Casper Mangold, Basel

Translation/Traduction: John Lee, Luc-Sur-Mer

Printing/Impression: UD Print AG, Luzern

ISBN 978-3-907474-74-7

© 2010 Pro Helvetia, artist & author/artist & auteur

Edizioni Periferia, Luzern/Poschiavo

Museggstrasse 31, CH-6004 Luzern

mail@periferia.ch

www.periferia.ch

ISBN 978-3-907474-74-7