

DIALOGUE

DÉRACINER

DERACINATION... AT THE ROOT OF LANGUAGE WHERE LIBER IS THE ROOT OF LIBERTY

The title DÉRACINER plays on the sliding use between two languages produced from a Latin word meaning both root of a tree and etymologically root 'racina'. I was immediately seduced by this link, a semantic nugget (gem) which could 'apporter une nouvelle pierre à l'édifice' or 'bring something to the table', a tasty curio and a conceptual titbit.

In the ROOT and bark of trees and plants there is a particular fiber called PHLOEM (LIBER) it enables the circulation of life through the SAP. This PHLOEM is a fibrous tissue situated in the bark like a skin and links the whole plant from the root to trunk then out to the branches and leaves. Strangely this PHLOEM also allows the circulation in the other direction, an irrigation system that descends from the leaves to the roots... In fact it distributes SAP enriched by the light and transformed by photosynthesis into enriched sap the nutritional part of the equation o_2 co_2 , (water and carbon) in the sugar cycle. Thus the PHLOEM passes from the OBSCURITY of the roots to the LIGHT of the LEAVES and assures by circulation the life of the plant through it's own fabric/skin, the PHLOEM.

Even stranger is that LIBER at its foundation, linked by bark to rooting and uprooting provides the origin of the French word, LIVRE (book). The first original writings before being inscribed on animal skins and parchments where inscribed on the bark of Birch trees, the LIBERS... and these libers subsequently lead to LIVRES (books) and feuilles (pages). 'Feuilles' French for pages directly translates into English as 'leaves', hence the expression 'leafing though' translating as feuilletter in French.

In this 'LIBER' circulates the sap of ideas enriched in the luminosity of enlightened minds and diverse languages affecting a conceptual photosynthesis of a more symbolic and metaphoric nature. The leaves/pages are connected by the book (LIVRE/LIBER) and pages are subjected to the brightness of texts and writings that they wear on their surface...

The second strange rooting stems from the fact that LIBER in Latin is also at the source and at the root of the word LIBERTE in French and LIBERTY in English.

So behind this word Deracinate hides and ramifies a complex and intriguing root, referring to liberty, freedom of movement, life and knowledge embodied in the book that is 'a precipitate' of language, using the chemical sense of the term. So DERACINATE may be both in the literal sense or figuratively to cut possible movement 'of the LIBER' and therefore in some way affect Liberty, just like cutting yourself from ones linguistic roots would affect affiliations and favour deracination.

Dominique Etna Corbal

DÉRACINEMENT... À LA RACINE DES LANGUES OÙ LIBER EST LA RACINE DE LA LIBERTÉ

Le titre DÉRACINER insistant sur le glissement d'usage dans les deux langues, produit à partir d'un mot latin signifiant tout à la fois racine d'arbre et racine étymologique « radicina », m'a tout de suite séduit car il existe dans ce lien une pépite sémantique... qui « apportera une nouvelle pierre à l'édifice » ou « bring something to the table » délicieux en bouche car sorte de curiosité et friandise conceptuelle.

Il existe dans la RACINE de l'écorce de l'arbre et des végétaux une fibre particulière, le LIBER, assurant la circulation de la vie à travers la sève. Ce LIBER est un tissu fibré se situant dans l'écorce telle une peau et reliant la plante dans sa continuité de la racine au tronc puis aux branches et aux feuilles. Étrangement ce LIBER permet une circulation à contresens de sa croissance en un système d'irrigation descendant de la feuille aux racines... En effet il distribue la SÈVE enrichie par la lumière, celle qui a accompli par la photosynthèse la transformation en sève élaborée nutritive participant de l'équation o_2 co_2 , eau carbone dans le cycle des sucres. Ainsi, le LIBER passe de l'OBSCUR des racines à la LUMIERE des FEUILLES et assure par la circulation la vie de la plante et de son propre tissu/peau le LIBER.

Le plus étrange c'est que ce LIBER fondateur lié par l'écorce à l'ENRACINEMENT et au DÉRACINEMENT est à l'origine en français du mot LIVRE de LIBER en latin, car les premiers écrits dès l'origine avant d'être tracés sur des peaux d'animaux et parchemins variés étaient inscrits sur des écorces de bouleau des LIBERS... et que ces libers donneront des LIVRES de feuilles par la suite...

Dans ces LIBERS circulera alors la SÈVE des IDÉES enrichie à la lumière des esprits éclairés et des diverses langues opérant alors une photosynthèse conceptuelle d'une autre nature plus symbolique et métaphorique. Les FEUILLES reliées par le LIVRE/LIBER telles les feuilles des arbres sont soumises elles aux lumières des textes et écritures qu'elles portent en surfaces...

Le deuxième enracinement d'étrangeté provient du fait que LIBER est également en latin à la source et à la racine du mot LIBERTÉ en français donnant LIBERTY en anglais.

Ainsi derrière ce mot DÉRACINER se cachent et se ramifient des RACINES complexes et intrigantes évoquant la liberté, la libre circulation, la vie et le savoir incarné dans le livre qui est « un précipité » de langue au sens chimique du terme.

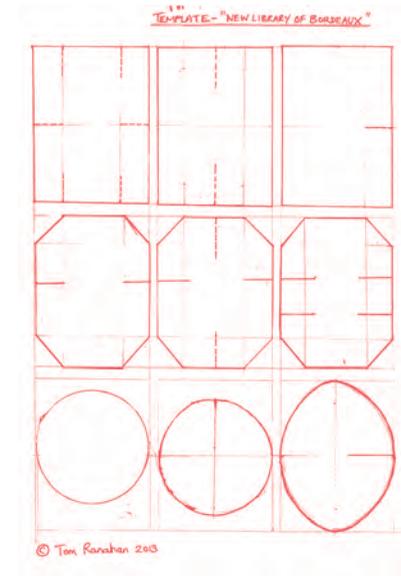
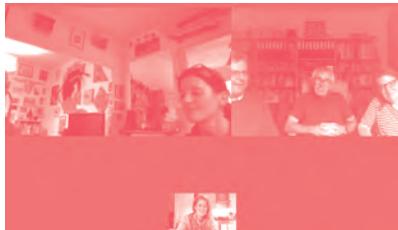
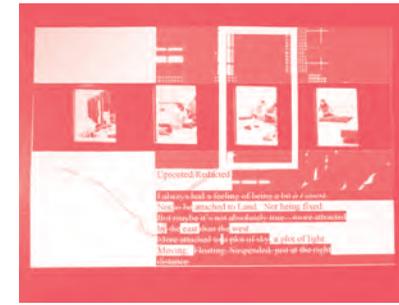
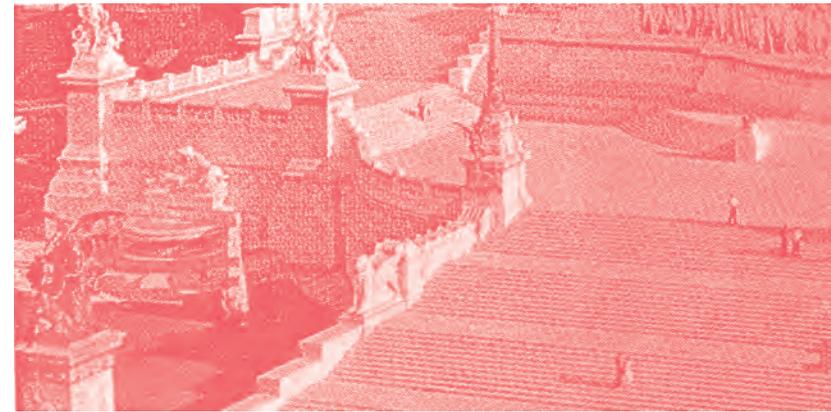
Ainsi DÉRACINER serait peut-être tant au sens propre qu'au sens figuré, couper la possible circulation du LIBER et donc en une certaine manière affecterait la LIBERTÉ, tout comme se couper de sa racine linguistique affecterait la filiation favorisant le déracinement.

Dominique Etna Corbal

DIALOGUE

DÉRACINER

The Arena Gallery, mac birmingham
1 October – 27 November 2016

country house, dream house, country, dream

DIALOGUE-UK-FR.TUMBLR.COM

JOSS BURKE EN

Often applied to the movement of people, forced or voluntary, deracinate can mean the cutting off from one's cultural background. The notion of coming from, uprooting and parting, described my leaving the UK and coming to live as a foreigner in France.

With dual British and Irish nationality I grew up during the 1970s experiencing the results of political and social division in Northern Ireland. Family holidays and childhood memories mixed with a rural idyll and fun with grandparents against a backdrop of hostility between the communities and a strong British Army presence. The stability that started to appear in the late 90s was a welcome change.

On the 23 June 2016 the UK rejected the European Union, the abandonment by the UK resembled for me the trauma of a parental divorce.

Until June the work I'd chosen to present in the exhibition *Déraciner* was focused on re-rooting and connecting. Since 2009 I've worked to establish a bilingual, environmentally sensitive, creative setting and garden in France. Photographing and mapping it's progress, naming areas of the 1½ hectare space and responding to the changing environment. The garden is called Cairnhill.

Since moving to France in 2003 a feeling has grown of being 'in between' not belonging either to the UK or to France but understanding the language, rituals and culture of both countries. With the Anglo-French group Dialogue, the feeling of being 'between' was a factor from the start. Travelling and working in the two countries, speaking both languages my need grew to connect different areas of my life, to join, translate and examine the feeling of alienation of being foreign 'a stranger' in France. In French foreign translates to étranger, coming from étrange meaning 'strange, out of the ordinary, extraordinary'. Étranger later came to mean 'from outside, exterior, not from the family or country, stranger.'

The need to re-root and establish a space that had a dual identity came from the wish to create an environment where I wasn't the stranger. This duality appears in the multilingual signage use within the garden, Cairnhill.

Until now the European identity has been a uniting factor for me, not belonging to one country but all of them. The United Kingdom's relationship with Europe will change; in this exhibition I take a look back at the UK from my home in France.

Home

Exploring the sense of home I've looked at two architectural elements, windows and fireplaces. The window is the interface, the space between interior and exterior and an area that frames a portion of the outside world. The fireplace was the ancient heart of the home with cooking, washing, heating all taking place there. The architectural language of a fireplace incorporates cultural and historical markers that allow identification for country of origin and the date of production.

The French word 'Foyer' originally meant the place where a fire is burnt. In time it has come to mean a lodging, centre or home. When

Foyer is translated from French to English it means hall, hearth, fire-place and home.

When in use, a chimney mantelpiece becomes an area of collected memorabilia, a showplace for prized possessions, images of family history and events, postcards from friends and a place to put the keys. The mantelpiece in a house becomes a family altar reflecting the personality, daily life and sensibilities of the people that occupy the home.

Mantelpiece

A collected family history, 2005. Digital image

Pantry window

Frost on the inside of a single glazed guillotine window, Northern Ireland. Digital image

Kitchen window

Sunset on the net curtain of the kitchen window, Northern Ireland. Digital image

Deracinate

Cuttings with roots were sent via parcel post to four artists based in the UK on 12 January 2015. The plants taken from Cairnhill garden in France were originally part of my mother's garden in Liverpool. This action marked the change in French law on 1 January 2015 that now required the sender to sign the package and provide full contact details: name, address, phone number, email of both themselves and the recipients. Three plants arrived safely, one plant was returned by the post and died.

LIBER/PHLOEM

In 2012 I planted a *Cedrus atlantica* in Cairnhill garden. The evergreen conifer has a distinctive blue/green colour and is more tolerant of hot and dry conditions than most conifers. I chose it for Cairnhill partly for its colour and suitability for the environment but also because of an emotive connection. One of the trees planted in my grandmother's garden in Ireland was a *Cedrus atlantica*, the Atlantic connecting/separating her with her country of birth. She was born in America, the daughter of Irish immigrants but she later returned to Ireland to live. In a response to a text by Dominique Etna Corbal *LIBER/PHLOEM*, I've gilded the northern side of the *Cedrus atlantica* from its base to the crown. Over time as the tree grows the gold leaf will offer a visual marker of its size in 2016.

Fireplace

The fireplace of Mr.Yves-Michel Foucaud, typical in style it is from the Charente in Nouvelle-Aquitaine.

Cairnhill

The garden in France called Cairnhill will be connected to the exhibition *Déraciner* via a web-link, showing a series of performances and site-specific work.

JOSS BURKE FR

Désignant souvent des mouvements de populations, le terme « déraciner » peut signifier être privé de son contexte culturel. Cette notion de provenance géographique, de séparation, de déracinement, décrit ce que j'ai pu ressentir suite à mon départ du Royaume Uni et mon arrivée en tant qu'étrangère en France.

Ayant la double nationalité britannique et irlandaise, j'ai grandi dans les années 70, expérimentant les résultats de la politique et de la division sociale de l'Irlande du nord. Les vacances en famille et les souvenirs d'enfance se confondent entre un idéal rural agréable avec mes grands-parents d'un côté et de l'autre un contexte d'hostilité au sein des communautés, avec la présence de l'armée britannique. La stabilité qui commença à s'établir à la fin des années 90 marqua un changement qui fut bien accueilli.

Le 23 juin 2016 le Royaume Uni a rejeté l'Union européenne. Cet abandon ressemble, pour moi, au traumatisme d'un divorce parental.

Jusqu'en juin, le travail que j'avais choisi de présenter pour l'exposition « Déraciner » était focalisé sur l'enracinement et les connections. Depuis 2009, je travaille à l'élaboration d'un lieu multiculturel, au plus proche de l'environnement et dans un cadre créatif, un jardin en France. Photographiant et cartographiant son évolution, nommant des zones, dans cet espace d'un hectare et demi et répondant aux changements de cet environnement. J'ai appelé ce jardin Cairnhill.

Depuis que je me suis établie en France en 2003, je me sens de plus en plus « entre deux », n'appartenant ni au Royaume Uni ni à la France mais comprenant la langue, les rituels et la culture des deux pays. Avec le groupe Franco-Britannique Dialogue, la sensation d'être « entre », « au milieu de » constituait une donnée de départ. Voyageant et travaillant dans les deux pays, parlant les deux langues, mon besoin d'associer et d'unir différentes parties de ma vie, de traduire et d'examiner ce sentiment d'aliénation d'être « une étrangère » en France, s'est accru. En Français, « étranger » vient du mot « étrange » signifiant « qui sort de l'ordinaire, extraordinaire », le sens du mot « étranger » évoluera pour définir plus tard: d'ailleurs, d'extérieur à, n'appartenant pas à la famille ou au pays.

Le besoin de m'enraciner et d'établir un espace ayant une double identité est venu du désir de créer un environnement où je ne sois pas l'étrangère. Cette dualité apparaît dans les panneaux bilingues utilisés dans le jardin Cairnhill.

Home – Foyer

En explorant le sens du foyer, je me suis plus particulièrement intéressée à deux éléments architecturaux: les fenêtres et les cheminées. La fenêtre est l'interface, l'espace entre l'intérieur et l'extérieur, mais c'est aussi une zone qui encadre une portion du monde. La cheminée était l'ancien cœur du foyer où l'on cuisinait, lavait, chauffait. Tout se passait là. L'architecture des cheminées contient des empreintes culturelles et historiques permettant d'identifier leur pays d'origine et leur date de fabrication.

Le mot français « foyer » indique à l'origine l'endroit où le feu brûle. Le mot définit maintenant le logement, le centre ou la maison.

Quand « foyer » est traduit du français à l'anglais il signifie la salle, l'âtre, la cheminée et le foyer.

Lorsque le manteau de la cheminée est utilisé il devient une aire de collection de souvenirs, un lieu d'exposition pour les possessions prisées, les photos de famille et d'événements, les cartes postales d'amis et aussi un endroit pour mettre les clefs.

Le manteau de la cheminée dans une maison devient un autel familial reflétant la personnalité, la vie de tous les jours et les sensibilités des gens qui occupent ce foyer.

Manteau de cheminée

Une collection d'histoire familiale, 2005. Impression numérique.

Fenêtre de la paneterie

Givre à l'intérieur d'une fenêtre à simple vitrage, Irlande du Nord. Impression numérique.

Fenêtre de cuisine

Coucher de soleil sur le rideau de la fenêtre de la cuisine, Irlande du Nord. Impression numérique.

Deracinate

Des boutures avec leurs racines furent envoyées par colis postal à quatre artistes basés au Royaume-Uni le 12 janvier 2015. Ces plantes ont été prises du jardin de Cairnhill en France mais venaient à l'origine du jardin de ma mère à Liverpool. Cette action marqua le changement dans la loi française du 1er janvier 2015 où il est maintenant exigé que l'envoyeur signe le paquet et fournisse une liste complète de détails: nom, adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail de l'expéditeur et du destinataire....

Trois plantes sont arrivées sans problème, une plante fut renvoyée par la poste et mourut.

Liber – Phloem

En 2012, j'ai planté un *Cedrus Atlantica* dans le jardin de Cairnhill. Ce conifère à feuilles persistantes de couleur bleu/vert distincte est plus adapté aux conditions de chaleur et de sécheresse que la plupart des autres conifères. Je l'ai choisi pour Cairnhill en partie pour sa couleur et sa compatibilité avec l'environnement mais aussi en raison d'un lien affectif: un des arbres planté dans le jardin de ma grand-mère en Irlande était un *Cedrus Atlantica*, l'Atlantique la connectant et la séparant de son pays de naissance. Fille d'immigrants irlandais, elle est née en Amérique, puis retournera plus tard vivre en Irlande.

Dans une réponse au texte de Dominique Etna Corbal : « Liber/Phloem », j'ai doré la face nord du *Cédrus Atlantica* de la base du tronc jusqu'à sa couronne. Au fil du temps, l'arbre grandira. Ainsi la feuille d'or offrira un repère visuel de sa taille en 2016.

Cheminée

La cheminée de Monsieur Yves-Michel Foucaud, typique de Charente, en région Nouvelle Aquitaine.

CairnHill

Le jardin en France, nommé Cairnhill sera connecté à l'exposition « Déraciner » par un lien internet montrant une série de performances et de travaux dans des sites spécifiques.

DOMINIQUE ETNA CORBAL EN

As a surveyor of culture and landscape my work as an artist brings together disparate elements to create objects that reinterpret 'the cabinet of curiosities' in a contemporary manner. Often I use the landscape, language and ancient objects to root/uproot in a creative sense. For this exhibition I offer artwork that refers to the issues of putting down roots and uprooting, with the following reflexive elements.

Deracinated Yellow Chair, November 2015 to January 2016

As a teenager I lived in Pontoise a region of Paris a few kilometers from 'AUVERS SUR OISE' where VAN GOGH had his last studio, ended his days and was buried. His tomb is located in the small village cemetery and I remember being very impressed with this place when I went there at the age of about fourteen. Indeed two engraved head stones emerge from a carpet of ivy that covers the tombs of Vincent and his brother Theo. This ivy had been time and time again 'uprooted' during the 19th century to expose the graves. However it resisted all 'uprooting' and deracination and now covers both graves in a shroud of vegetation uniting the memory of the two brothers.

I also remember being very impressed by seeing the painting of Van Gogh's 'yellow chair' painted in his room at ARLES in 1888. This yellow setting sometimes surrounded by green is surprisingly luminous with life.

I produced this piece to embody and condense some of the links between garden, landscape, art, freedom, affiliation, sitting, uprooting and loss, due to the uprooting that occurred during the events on 13 November in Paris. The assassinations at the BATACLAN touched me very closely with the death of ALBAN DENUIT a colleague, artist and friend.

The word 'chair' has a special meaning across French and English. In English it is a piece of furniture and in French it means the 'flesh' of the body. This intersection of language is rooted in this room, automatically bilingual, a semantic paradox.

Uprooting B' able to, C' able to, April 2016

The two suitcases are installed face to face. The non-etched surfaces face the viewer. You have to approach to see the engraved surface as the suitcases are placed opposite each other.

It's perceived in two senses having a double meaning with the idea of rooting. 'Pack your bag' makes deracination possible, to be able to uproot, to disconnect, to unplug. A word game is built around 'be able to' giving 'Bable and Cable' referring to Babble, to jabber in a new language and Cable evoking a new connection. Branch and root fixing in the two languages an etymological origin connected with plants.

Boustophédon root, Prudence, April 2016

Visiting the Barber Institute of Fine Arts, Birmingham in April 2016 I was surprised to discover this amazing turning head of unknown

Greco-Latin origin representing Prudence, one of the seven classical virtues. The marble head of two opposing faces evoking a possible double meaning of seeing and of perception.

To be uprooted suggests the same movement. It is imperative to look ahead whilst we are attached to what we've left. This timely connection seemed once again to mark the kairos¹ and serendipity that is often rooted in my work.

Roots Origin of the World, June 2016

Here three curious objects that find their roots in a video work from 2009 first presented in France as part of a large-scale installation called *The ISIS gardens*. This piece is called *Countdown Palindrome* and deals with the boustophédon. Originally at its root, ancient Greek could either be written from left to right or from right to left and alternating constantly, mimicking the way a field is ploughed by oxen. The Latin palindrome formula in the 'magic quadrant' SATOR TENET OPERA ROTAS AREPO follows the same order. This deep furrow will allow the development of culture by rooting plants that will grow there to feed humanity. Similarly, the root of language and writing, boustro referring to beef, shows in these early writings boustophédon links between food crop origins and the scholarly culture of writing and language. The history of Culture roots in agrarian culture, its soil and its foundations because at its 'origin' is plant domestication, that of the cleared ground and garden to be built.

Sights on Apollo and Daphne, June 2016

At the Barber Institute of Fine Arts in April 2016 kairos smiled at me again in two small panels of renaissance wood. The myth tells of Daphne bothered by the erotic attentions of Apollo, for refusing him she was turned into laurel and rooted to the spot. So I have made 'un cabinet de curiosité' that features this encounter at the museum in Birmingham. I had collected some wood logs that naturally contained evocative markings that were carnal and erotic... The liber seemed to have fashioned a certain memory of this myth. I added an old piece the 'thumb in bronze of Eros' and a 'root brush' in bronze and hair produced from a reed gleaned from a walk.

'Serendipity' manifested itself again as I found a suitably strange anthropomorphic laurel root looking like a seated figure. This gift of kairos allowed me to make the link between this 'Deracinated Yellow chair' which occurred in November at the time of the attacks of Paris inducing the deracination that occurred in me following the loss of Alban.

Completing the work are some photographic pieces of a willow installation at Cairnhill in France linking the root of both languages with the same word.

¹ Kairos is an ancient Greek word meaning the right or opportune moment

DOMINIQUE ETNA CORBAL FR

Arpenteur de culture et de paysage mon travail artistique consiste à mettre en relation des éléments hétérogènes afin de créer des objets réactualisant de manière contemporaine « le cabinet de curiosité ». Souvent je me sers du paysage, du langage et d'objets anciens pour enraciner/déraciner plastiquement du sens.

Pour cette exposition je propose quelques pièces variées autour de ces questions d'enracinements et de déracinements dont voici quelques éléments réflexifs.

« Deracinated Yellow Chair », Novembre 2015 à Janvier 2016

Adolescent je vivais à Pontoise dans la région parisienne à quelques kilomètres d'AUVERS sur OISE où VAN GOGH eu son dernier atelier, fini ses jours et fut enterré. Sa sépulture se trouve dans le petit cimetière du village et je me souviens avoir été très impressionné par ce lieu lorsque je m'y rendis vers l'âge de 14 ans. En effet deux stèles gravées émergent d'un tapis de lierre qui recouvre les deux tombes de Vincent et son frère Theo. Ce lierre fut maintes et maintes fois « déraciné » dès l'origine au 19me siècle pour mettre à nu les sépultures. Il résista à tous les « déracinements » et repousse sans cesse couvrant du même linéol végétal la mémoire de ces deux frères unis par le lierre qui réunit leurs deux tombes.

Je me souviens également avoir été très impressionné par la vision de la peinture d'une chaise de Van Gogh « la chaise jaune » peinte dans sa chambre d'ARLES vers 1888. Ce jaune serti et cerné parfois de vert est surprenant de vie lumineuse.

J'ai donc produit cette pièce incarnant un peu par condensation et précipitation ces liens entre le jardin, le paysage, l'art, la liberté, la filiation, l'assise, le déracinement et la perte suite à ce DÉRACINEMENT que produisirent les événements du 13 Novembre à Paris et les assassinats du BATACLAN qui me touchèrent de très près avec la mort d'ALBAN DENUIT collègue, artiste et ami.

Le mot « chair » est particulier dans les deux langues française et anglaise car il croise cet élément mobilier en anglais et la « chair » du corps en français. Ce croisement enracine ici dans cette pièce, volontairement bilinguistique, ce paradoxe sémantique.

«Déracinement, « B' able to »" « C' able to »", Avril 2016

Les deux valises sont installées en vis-à-vis. La surface non gravée fait face au spectateur. Il faut s'approcher pour apercevoir l'autre face gravée de la valise en vis-à-vis.

La perception à contresens fait un double écho à l'enracinement. « Faire sa valise » c'est rendre possible le déracinement, être capable de se déraciner, de se débrancher, de se décabler. Le jeu de mot se construit autour de « be able to » être capable de en anglais et donne « Bable et Cable » renvoyant à Babble, babil dans une langue nouvelle, Câble évoquant un nouveau branchement. Branche et racine fixant dans les 2 langues des enracinements étymologiques à l'origine végétaux.

Boustophédon racine, Prudence, Avril 2016

Visitant le Barber Institute of Fine Arts à Birmingham en avril 2016 j'éu la surprise de découvrir cette étonnante tête renaissante gréco latine d'origine inconnue représentant Prudence, une des sept vertus classique. Le marbre figure deux visages opposés évoquant le possible double sens du regard et de la perception.

Être déraciné participe du même mouvement. Il faut regarder impérativement devant alors que sans cesse nous sommes attirés par ce que nous quittons.

Cette rencontre opportune me sembla une fois de plus marquer le kairos et la sérendipité qui racinent souvent mon travail.

« Racines Origines du Monde », Juin 2016

Ici une petite pièce de curiosité en 3 objets qui se racinent dans un travail vidéo de 2009 présenté pour la première fois dans une installation globale nommée « Les jardins d'ISIS » en France. Cette pièce se nomme « Rebours Palindrome » et traite du boustophédon. À l'origine, à sa racine, l'écriture du grec ancien se pratiquait indifféremment de gauche à droite puis de droite à gauche et alternait sans cesse ces deux sens, imitant la manière dont on laboure un champ avec un attelage de bœuf. La formule palindrome latine en carré magique SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS va en ce sens. Ce sillon dans sa profondeur va permettre la mise en culture par l'enracinement des plantes qui vont y pousser pour nourrir l'homme. De même, la racine des langues et de l'écriture, boustro référant au bœuf, montre dans ces premières écritures de boustophédon les liens existant entre culture vivrière des origines et culture savante fondée sur écriture et langue. L'histoire de la Culture se racine dans celle de la culture agraire, son sol et ses fondements car s'y « origine » la domestication du végétal, celle du sol défriché et du jardin à édifier.

« Curiosités sur Apollon et Daphné », Juin 2016

Au Barber Institute of Fine Arts en avril 2016 le kairos me sourit encore dans ces 2 petits panneaux sur bois renaissants. Le mythe raconte que Daphné importunée par les assiduités érotiques d'Apollon et se refusant à lui fut enracinée sur place se transformant en laurier. J'ai donc réalisé un cabinet de curiosité figurant cette rencontre muséale à Birmingham. J'avais collecté quelques buches évocatrices figurant dans le bois quelques tourments charnels et érotiques... Le liber semblait y avoir façonné une certaine mémoire de ce mythe. J'ajoutais une pièce ancienne le « pouce en bronze d'Eros » et un « pinceau racine » en bronze et chevelure produit à partir d'un roseau glané en promenade.

La « serendipity » se manifesta à nouveau car je trouvais opportunément une étrange racine de laurier légèrement anthropomorphe présentant presque une figure assise. Ce cadeau du kairos me permettant alors de faire le lien avec cette « Deracinated Yellow chair » produite en Novembre au moment des attentats de Paris induisant le déracinement qui se produisit en moi suite à la disparition d'Alban.

Quelques pièces photographiques complètent pour mémoire ces créations en volumes dont l'installation végétale « Verdure » à Cairnhill en France liant la racine des deux langues.

PETER GREGO EN

The prints in the series, *en route*, present twin narratives of deracination.

Some years ago a distant relative sent me a number of digital images from the early decades of the last century. They were photographs of my great-grandparents, grandparents, great-aunts and uncles. All Italian born, they had moved from the poverty of rural Lazio in the Comino Valley towns of Sora and Atina, to start a new life in Birmingham. I already had the family stories to fit the faces but what struck me immediately was the autonomous life of the faded images. They had been on a parallel journey, one generation to another, from film to paper to digital files, finally arriving in my email inbox. It set me thinking about images and memories, family histories and migration and to quote Benedict Anderson, Imagined Communities.

Continuing their journey, the *en route* prints in the exhibition are a further two generations from those that appeared on my computer screen. Each image has been recomposed in photoshop, taken back to film (slide film) before being copied to instant colour film and subsequently image-transferred to a watercolour paper.

The photographic work *dream home* is a companion piece to the *en route* series. During an air raid on the evening of 28 August 1942, three members of the Bastianelli family, Anthony, Carolina and their daughter Laura, were killed on this site by a direct hit on the Duddeston Row Air Raid Shelter in Birmingham. Originally from Atina in southern Italy, Anthony and Carolina were my great-grandparents. I grew up in the house that they left that evening.

The four *redacted postcards* present a reflection on ideas of rootedness and detachment. They were developed as a response to Véronique Lamare's work NORTH.

1 Benedict Anderson, *Imagined Communities: Reflections on the origins and spread of nationalism* (London, Verso, 1983)

PETER GREGO FR

Les gravures de la série, *en route*, présentent des récits jumeaux de déracinement.

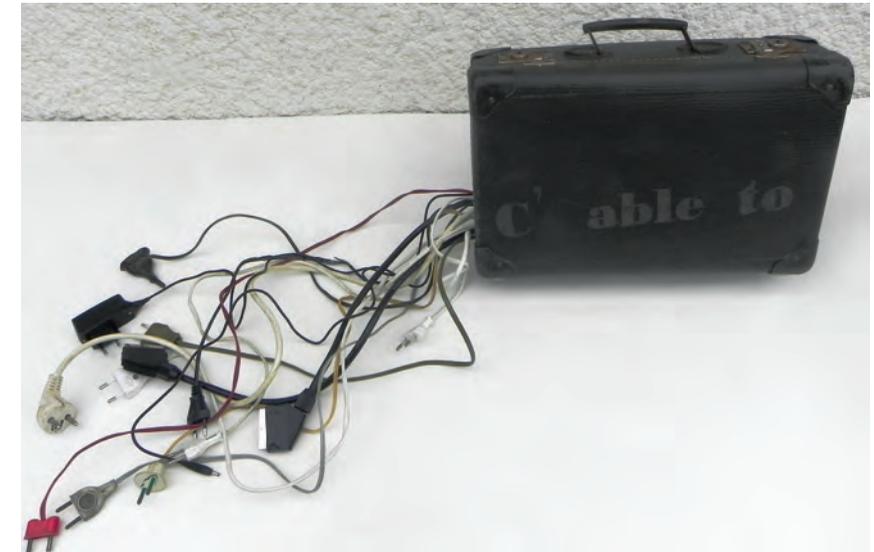
Il y a quelques années, un parent éloigné m'a envoyé un certain nombre d'images numériques datant du début du siècle dernier. Il s'agissait de photos de mes arrière grands-parents, grands-parents, grands-tantes et oncles. Tous italiens, ils avaient fui la pauvreté des villes de Sora et Atina de la vallée du Comino, dans la région du Lazio, pour commencer une nouvelle vie à Birmingham. Je connaissais déjà ces histoires de famille en correspondance avec les images mais ce qui m'a frappé immédiatement était que ces images fanées semblaient être autonomes. Elles avaient effectué un voyage parallèle, d'une génération à l'autre, de la pellicule, au papier, au fichier numérique, pour arriver dans ma boîte de messagerie électronique. Cela m'a fait réfléchir sur les images et les souvenirs, les histoires de famille et de migration et ramené à la citation de Benedict Anderson, Imagined Communities.¹

Poursuivant leur voyage, les impressions de *en route* sont de deux générations après celles qui sont apparues sur l'écran de mon ordinateur. Chaque image a été recomposée dans photoshop, ramenée à la pellicule diapo avant d'être transférée en instantané couleur et d'être imprimée sur un papier aquarelle.

Le travail photographique *dream house* est un compagnon de la série, *en route*. Au cours d'un raid aérien dans la soirée du 28 Août 1942, trois membres de la famille Bastianelli, Anthony, Caroline et leur fille Laura, ont été tués sur ce site par un tir ciblé visant le Duddeston Row Air Raid Shelter à Birmingham. Originaire de Atina dans le sud de l'Italie, Anthony et Caroline étaient mes arrière grands-parents. J'ai grandi dans la maison qu'ils ont fui ce soir là avant l'événement tragique.

Les quatre cartes postales *redacted postcards* présentent une réflexion sur les idées d'enracinement et de détachement. Elles ont été développées en réponse au travail NORTH de Véronique Lamare.

1 Benedict Anderson, *Imagined Communities: Réflexions sur l'origine et la propagation du nationalisme* (Londres, Verso, 1983)

Uprooting B' able to, C' able to, Dominique Etna Corbal p.14

en route, Peter Grego p.10

Deracinated Yellow Chair, Dominique Etna Corbal p.14

Le bouc émissaire, Francis Viguera p.29

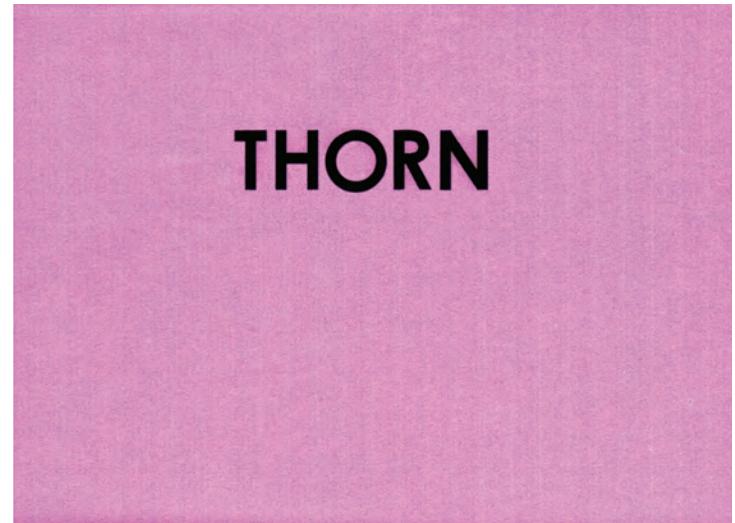
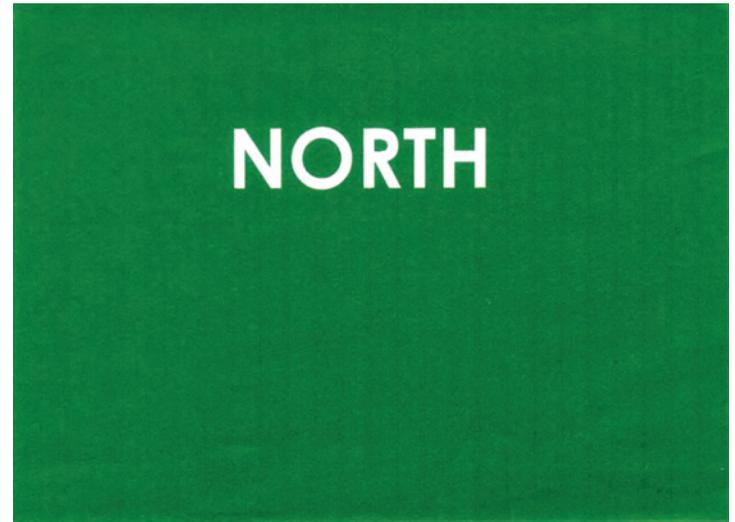
dream home, Peter Grego p.10

Pour des prunes, Véronique Lamare p.26

Ligneous order – Lire entre les lignes, Dr.Myfanwy Johns p.23

NORTH/THORN, Véronique Lamare p.26

Mantelpiece, Joss Burke p.23

Ligne de terre, from the installation: *Ligneous order – Lire entre les lignes*, Dr.Myfanwy Johns p.23

Napoleonic Re-enactors, Tom Ranahan p.28

Le migrant éternel (détail), Francis Viguera p.29

Gone away, from the installation: Narrative order, Dr.Myfanwy Johns p.23

Unearthed, Dr.Myfanwy Johns p.23

en route, Peter Grego p.10

Pantry window, Joss Burke p.12

Kitchen window, Joss Burke p.12

Napoleon goes to the Wellington, Tom Ranahan (photograph by Andy Spencer) p.28

DR. MYFANWY JOHNS EN

I have used the term 'Deracinate' metaphorically and in relation to objects – lost, found and relocated. To uproot an object could mean placing it in an unfamiliar environment and viewing it in a different context. When objects are moved or thrown away they are uprooted from their contingent use or functional existence. This has led me to become intrigued by objects discarded either because they are no longer useable or obsolete due to the passage of time, altering their function and significance in the world.

Sometimes these objects are designed to be disposable, at other times they have reached a point in their existence where a decision has been made to destroy them. By re-presenting, I feel I am giving function back, transforming a found or lost object into art attempts to reassert its position in society.

Display is carefully considered, through placement connections are made between the objects, construing a physical and symbolic synthesis; I feel this visual connection corresponds to the conductive tissue in plants that enables flow between the leaves and roots. In biological terms, this is called 'phloem' where vessels are involved in translocation and transportation.

Ligneous' order – Lire entre les lignes.

Seed, Tree, Timber, Cut, Log, Furniture, Discarded, Sawn, Planks, Kindling,

The sequential utilisation of wood has become symbolic of order. Wood is continually deracinated. The photograph and paintings in the exhibition highlight the linear precision involved in the cutting and storing of firewood. The systematic arrangement of a French neighbour's winter fuel store corresponds to my specific placement of paint on the surface of wood, found on the pavements then randomly cut for kindling in Birmingham.

In keeping with previous Dialogue projects where comparing the use and origin of language between French and English became important, here the French word *ligne* for *line* is close to the Latin derivation of *lignum* meaning both wood and gather.

There are other uses of the French word *ligne* that I like in connection with the concept of this work. For instance, I have entitled 'Ligneous order' in French as '*Lire entre les lignes*' – not a literal translation but indicating the close connection between art and meaning. In another example the English for '*ligne de terre*' is translated as '*ground line*' that in artistic terms is the connection between viewpoint and the land – a composition. This lineage of ideas corresponds to the visual connection between my artwork. Dominique Etna Corbal recently pointed this out in one of our Skype meetings; the conversation was a good example of how working collaboratively can enhance individual creativity.

Signs of life

The table is part of the utilisation of wood series of work; its surface scars reveal its chequered history.

Gone away (or Narrative order)

A photograph of early morning light falling on a row of books that belonged to my late father. It was only upon closer inspection of the titles that I realised all of them had something in common with travel and journeying. Here, in the exhibition the actual books have been taken from their original resting place and displayed alongside the photograph.

Unearthed

A group of objects sharing their existence due to being dug up whilst gardening.

Odds and Ends

Discarded objects. A group of objects designed to be thrown away – their deracination is inbuilt. Painting can subvert this intention – I feel I am also testing what subject matter can be. I enjoy how things can be ordered in a painting and how a painting is constructed – you can disregard spacial issues. Painting deals with flatness how something sits in a space. By displaying the paintings amongst the objects I am trying to achieve a sameness, everything has the same level.

Mudlark

Fragments of objects discovered in a riverbed in Wales. The 18th century origin of *Mudlark* describes a scavenger combing the riverbed for anything of value. These broken fragments were found washed up in a Welsh riverbed probably unearthed from an old midden. The fragments have a beautiful satin surface texture from being washed with water for many years. The edges are rounded and any sharp fracture has become soft and stable. The fragments take on a new feeling because of the changes of time. They have become a poetic and nostalgic fossil-like structure that encapsulates time.

The fragment has become the starting point for analysis and transformation. Through digitally scanning the surface structure, I can then re-make the fragment at any size. Not only could I re-make the rest of the original object i.e. a plate, jug or bowl (the lost whole) but use the fragment in its isolated broken state to create an original artwork. In fact I realised it was the incompleteness that I enjoyed.

I compared a fragment to an architectural ruin and as Robert Ginsberg claims in his book *The Aesthetics of Ruins*

'What counts in the ruin is what we find, not what it is not... it links past to a committed future by means of its presence.'

Some fragments are aesthetically more pleasing than others; it depends on the shape of the broken form plus any enclosed surface pattern. The printed pattern on the fragment is cropped and re-composed – the accidental breaking action sometimes creating a self-contained image of aesthetic delight. By re-creating the fragment at a larger scale I can turn it back into a re-configured object.

'And what a great life it would be if, every morning, every object in the house could be made anew by our hands, could "issue" from our hands'
*Poetics of Space, Gaston Bachelard*³

3D printing could theoretically make the above whimsical statement

a reality. With this in mind my Leverhulme funded artist residency at the Computer Science department of Birmingham University started with a fragment, a piece of domestic ceramic, lost and found, which become a new entity reformed through digital manipulation.

The objects created during my residency have used the new manufacturing technique of 3D printing. This amazing process enables objects to emerge from nothing or rather a heap of powder fused together by laser light and driven by computer code. *Mudlark* documents the journey of a piece of broken ceramic, discarded then found in a Welsh riverbed and transformed into an artwork.

DR.MYFANWY JOHNS FR

J'ai utilisé le terme 'déraciner' de façon métaphorique, en relation avec les objets perdus, trouvés et re-contextualisés. Déraciner un objet pourrait signifier le placer dans un autre environnement et le re-considérer en fonction de ce nouveau contexte. Lorsque les objets sont déplacés ou jetés, ils sont dé-racinés en ce sens qu'ils perdent leur valeur d'usage habituelle.

Ceci m'a amené à m'intéresser aux objets mis au rebut, soit parce qu'ils sont devenus inutilisables soit que l'usure du temps les a rendu obsolètes, altérant leur fonction et leur portée signifiante dans le monde. Certains de ces objets conçus pour être jetables ont atteint un tel état d'obsolescence que l'on décide de les détruire. En les exposant, je leur restitue une fonction et une place dans la société, passant du statut d'objet trouvé à celui d'objet d'art.

La présentation et la mise en espace sont soigneusement réfléchies et étudiées, induisant des connexions entre les objets et établissant une synthèse physique et symbolique.

Il me semble que cette connexion visuelle fonctionne à l'image du tissu conducteur présent dans les plantes qui permet l'écoulement entre les feuilles et les racines. En termes biologiques, on appelle cela le 'liber', système où les vaisseaux sont impliqués dans la translocation et le transport de fluides végétaux.

Ordre ligneux¹ – lire entre les lignes

Graine, arbre, bois, couper, connexion, meubles, mis au rebut, sciages, planche, allumage.

L'utilisation séquentielle du bois est devenue un symbole de l'ordre. Le bois se trouve continuellement déraciné.

La photographie et les peintures présentées dans l'exposition mettent en évidence la précision linéaire que l'on retrouve dans la découpe et le stockage du bois de chauffage. Le rangement systématique et régulier élaboré par mon voisin français dans son provisionnement de bois pour l'hiver est à mettre en relation avec le marquage peint directement sur les petits morceaux de bois d'allumage récupérés sur les trottoirs de Birmingham.

Dans la continuité des précédents projets de Dialogue, dans lesquels les différences et rapprochements entre les langues anglaise et française étaient mis en relief, je souligne qu'ici le mot français ligne pour la ligne et line en anglais sont proches et issus tous deux de la dérivation latine de lignium qui signifie à la fois « bois » et « ramasser ».

Par ailleurs, il existe d'autres utilisations du mot français ligne qui m'intéressent dans la façon dont ils entrent en résonance avec le concept de ce travail.

Par exemple, « Ligneous order » que je nomme en français « Lire entre les lignes », n'est pas une traduction littérale mais indique ainsi le lien étroit qui se fait entre l'art et le sens. Dans un autre exemple, l'anglais traduit « ground line » par « ligne de terre », ce qui en

termes artistiques fait le lien entre le point de vue et la terre, à savoir « une composition ».

La ligne de terre résulte du contact entre le cadre et le sol. Cette lignée par enchaînement des idées correspond à la connexion visuelle entre mes œuvres. Dominique a récemment indiqué lors d'une de nos réunions Skype que ce type d'échanges était un bon exemple de travail collaboratif « en ligne » (par le net) pouvant également avoir des répercussions positives sur la créativité de chacun des membres du groupe.

Signes de vie

La table fait partie de l'utilisation des séries de bois d'œuvre; ses cicatrices de surface révèlent son histoire mouvementée.

Gone Away – L'ordre narratif

Photographie prise tôt le matin, la lumière venant éclairer une rangée de livres qui appartenaient à feu mon père. Ce fut seulement après inspection des titres que je réalisais que tous avaient quelque chose en commun avec le voyage et le cheminement. Dans l'exposition les livres originaux ont été déplacés et positionnés à côté de la photo.

Unearthed – Mise à jour

Groupe d'objets partageant leur existence après avoir été déterrés en jardinant.

Odds and Ends – Les Trucs

Objets mis au rebut. Groupe d'objets destinés à être jetés, leur déracinement étant programmé.

La peinture peut subvertir l'intention. J'ai également recherché ce qui pourrait être un sujet approprié pour ces peintures.

J'aime la façon dont les éléments peuvent être agencés dans une peinture et comment celle-ci se construit. Les règles relatives à l'espace peuvent être transgressées. La peinture traite de la planéité et comment chaque chose trouve sa place dans un espace. En exposant les peintures parmi les objets je tente d'atteindre cette ressemblance, où tout est ramené au même niveau.

Mudlark

Le mot « Mudlark » désignait au 18ème siècle une personne vivant de la récupération d'objets et de matériaux de valeur ou précieux dans les lits des rivières. Fragments d'objets découverts dans un lit de rivière au Pays de Galles.

Ces fragments brisés ont été trouvés, polis dans le lit de la rivière Galloise probablement déterrés d'un vieux tertre.

Les tessons, par la patine de l'eau et du temps, ont acquis une belle texture de surface, des bords arrondis, des éclats adoucis, ce qui leur donne une nouvelle dimension.

Ils sont devenus par cette fossilisation des structures encapsulées d'un temps poétique et nostalgique. Le fragment est devenu dans mon travail le point de départ de l'analyse et de la transformation. Grâce à la numérisation de la structure de surface, je peux alors refaire le fragment à différentes tailles.

Il m'était impossible de recomposer l'objet original dans sa totalité, c'est à-dire une assiette ou un bol car la partie manquante était perdue et je souhaitais utiliser le tesson dans son état fragmentaire cassé

et incomplet pour créer une oeuvre originale. En fait, je réalisais que c'était cette incomplétude que j'appréciais.

Je comparais cela au fragment d'une ruine architecturale et comme Robert Ginsberg le prétend dans son livre *L'Esthétique des Ruines*

*'What counts in the ruin is what we find, not what it is not... it links past to a committed future by means of its presence.'*²

Certains fragments selon leur forme et la trace du motif encore visible sont esthétiquement plus intéressants que d'autres. Le motif figurant sur le fragment est rogné et re-composé, l'action de rupture accidentelle créant parfois une image esthétiquement autonome. En re-crétant le fragment à une plus grande échelle, je peux le transformer et le re-configurer.

'Ah! Quelle grande vie si, dans la maison, chaque matin, tous les objets pouvaient être refaits de nos mains, sortir de nos mains !'

La poétique de l'espace, Gaston Bachelard³

L'impression 3D pourrait théoriquement faire de la déclaration fantaisiste ci-dessus une réalité. Ayant ceci en tête, mon Leverhulme financé en résidence d'artiste au département informatique de l'Université de Birmingham a débuté avec un fragment. Ce morceau de céramique domestique, perdu et trouvé, est devenu une nouvelle entité reformulée et « re-formée » par la manipulation numérique.

« Mudlark » documente le parcours d'un morceau de céramique cassé, jeté et trouvé dans un lit de rivière du Pays de Galles et transformé en une œuvre d'art.

¹ adj. 'woody', 1620s, from French ligneux and directly from Latin ligneus, from lignum 'wood, firewood' literally 'that which is gathered.'

<http://www.dictionary.com/browse/ligneous>

² Robert Ginsberg, *The Aesthetics of Ruins*. Edition Ridopi (2004) ISBN: 90-420-1672-8. p.156.

³ Gaston Bachelard, *The Poetics of Space* (2014) Penguin Books. ISBN: 978-0-14-310752-1. Originally published in French under the title *La poétique de l'espace* by Presses Universitaires de France, Paris

VÉRONIQUE LAMARE EN

NORTH/THORN

I always had a feeling of being a bit à l'ouest.¹
Not feeling I belong to a land. Not being fixed.
But may be that's not absolutely true...
attracted to the east more than the west.
More attached to a piece of sky, a quality of light.
Floating. Moving. Suspended. At the right distance.

From the orchards of Damascus, a few roots with a little earth still attached,
just enough to settle anew, pursuing the west.
Wandering roots, roaming, growing, expanding, multiplying and mixing according to the places crossed, the cultures shared.
Multiple roots, wide open. Not buried.
That unfold on the surface, in full light.
Universal arborescence. Of water, arteries, nerves... vascular.

Par la pensée de l'errance nous refusons les racines uniques et qui tuent autour d'elles :
la pensée de l'errance est celle des enracinements solidaires et des racines en rhizome.²

My roots are not what restrains me but are part of me.
They add to my complexity and enable encounters, to be open-minded.
The robust and fragile, tie me to my memories, real or imaginary.
They stretch and lead me.
Some detach themselves.
And so I walk, my roots under arm, with the mixed scent of almond and cherry.

From the orchards of Damascus
wandering souls pursuing the west.

Deracinated implies to have felt rooted, belonging to a land, a marked out territory and to have been torn from it. It can be a very painful and traumatic experience depending on the context. But to deracinate is to 'pull up from earth with the roots', so it's also this capacity to pursue life elsewhere, to create new roots, not by replacing the old ones but by adding to them, indeed to be reinvented. The movement, the displacement, the capacity to adapt, living. Walking with your roots and not having the root attached which would immobilise, restrain and hinder you.

Je peux aller partout sans être déraciné écrivait Edouard Glissant.³

In my family history and personal journey I don't really feel anchored to the scale of a region or even a country but rather to the scale of a continent. European. Nurtured by the arts and cultures, which have defined us up until the present, composed of return journeys between countries, marked by melancholia. Roots that cover a wider scope, interweaving, calling for encounters and combinations.

An initial piece of text written in response to a card by Peter Grego, already evoked this sentiment. The NORTH written by Peter transformed into THORN as a title for a first response... and later, a little by coincidence, a friend offered to give me Prunus roots. In researching this tree I found it originated from the orchards of Damascus, and amongst other things this is where the French expression 'pour des prunes' comes from. This has no sense in English because it is aligned to an episode of French history. The equivalent expression would be 'something for nothing, for peanuts'. These threads together brought questions of language and translation valued by Dialogue.

Once cleaned, they began to dry out and became almost breakable. I wanted to take care of them. To care for their combined fragility and strength with one simple action. By using delicate movements, untangle them, coat them with plum oil, nourishing, protective, soothing, with an intoxicating smell of almond.

The significance of these roots became more extensive and complex, connecting to the tragic actuality of Syrian migrants. Continually wandering from the orchards of Damascus towards the NORTH.

1 à l'ouest – French expression meaning 'to be out of it'. Plus literal translation of being geographically West.

2 Edouard Glissant in *Philosophy of Relation* (2009). E. Glissant conceives identity as plural and not as a unique root killing everything around itself.

Rhizome is a multiple root which goes out and meets other roots. E. Glissant refers to the concept of rhizome developed by G. Deleuze and F. Guattari in *Mille Plateaux*.

3 Edouard Glissant 'I can go everywhere without being uprooted' (translated by J. Burke)

VÉRONIQUE LAMARE FR

NORTH/THORN

J'ai toujours eu le sentiment d'être un peu à l'ouest.
Ne pas me sentir appartenir à une terre. Ne pas être fixée.
Peut-être que cela n'est pas tout à fait vrai...
Attirée par l'est plus que par l'ouest.
Davantage attachée à une parcelle de ciel, une qualité de lumière.
Flottante. Mouvante. Suspendue. À juste distance.

Depuis les vergers de Damas, à quelques racines encore un peu de terre accrochée,
de quoi pouvoir s'établir à nouveau, poursuivant l'ouest.
Racines errantes, vagabondes, qui croissent, s'étoffent, se multiplient et se mélangent
au gré des lieux traversés, des cultures partagées.
Racines multiples, ouvertes. Non enfouies.
Qui se déploient à la surface, en pleine lumière.
Arborescence universelle. D'eau, d'artères, de nerfs... de vaisseaux.

Par la pensée de l'errance nous refusons les racines uniques et qui tuent autour d'elles :
la pensée de l'errance est celle des enracinements solidaires et des racines en rhizome.¹

Mes racines ne sont pas ce qui me retient mais ce qui me constitue.
Ce qui fait ma complexité et me permet d'aller à la rencontre de l'ailleurs.
Des plus robustes comme des plus fragiles, qui me rattachent à ma mémoire réelle ou imaginaire.
Elles s'étirent et m'entraînent.
Certaines se détachent d'elles-mêmes.
Je chemine alors, mes racines sous le bras, aux parfums d'amande et de cerise mêlés.

Depuis les vergers de Damas...
d'autres vaisseaux errent, poursuivant l'ouest.

Déraciné implique de s'être senti enraciné, appartenir à une terre, un territoire bien délimité et d'en avoir été arraché. Une expérience qui peut-être douloureuse et traumatisante selon le contexte. Mais déraciner c'est « arracher de terre avec les racines », c'est donc aussi cette capacité à pouvoir poursuivre la vie ailleurs, en faire naître de nouvelles (racines) non pas en remplacement des plus anciennes mais en supplément, voire de s'en inventer. Le mouvement, le déplacement, la capacité d'adaptation, le vivant. Cheminer avec ses racines et non pas la racine comme attache qui maintiendrait dans une sorte d'immobilisme, de retenue, d'être empêché.

Je peux aller partout sans être déraciné écrivait Édouard Glissant.

De par mon histoire familiale et mon parcours personnel je n'éprouve pas véritablement ce sentiment d'ancrage à l'échelle d'une région ni même d'un pays, mais plutôt à l'échelle d'un continent. Européenne. Nourrie et sensible aux arts et cultures qui l'ont défini jusqu'à présent, composée de ces allers-retours d'un pays à l'autre, empreinte d'une certaine mélancolie. Des racines qui couvrent une plus large étendue, qui appellent aux rencontres, aux croisements, aux mélanges.

Un embryon de texte, écrit en réponse d'une carte de Peter Grego, évoquait déjà ce sentiment. Le NORTH inscrit par Peter se transformait en THORN comme titre de ce premier jet.

... et puis plus tard, un peu par hasard, un ami me propose de récupérer des racines de Prunus. En faisant des recherches sur cet arbre, j'ai appris qu'il était originaire des vergers de Damas, entre autre, et que de là viendrait l'expression française *pour des prunes*, expression qui n'a pas de sens en anglais car liée à un épisode de l'histoire de France. L'équivalent serait *pour rien, pour des cacahuètes*. Tirer ces fils me ramenait également aux questions de langues et de traduction chères à Dialogue.

Une fois nettoyées, les racines ont commencé à se dessécher, à devenir presque cassantes, j'ai eu envie d'en prendre soin. Prendre soin de cette fragilité et force à la fois, par une action simple. Par la délicatesse des gestes, les démêler, les enduire d'huile de prune, huile nourrissante, protectrice, apaisante, à l'odeur enivrante d'amande.

Par le cheminement de la pensée, ces racines ont pris pour moi une signification beaucoup plus symbolique, riche et complexe, en écho à l'actualité tragique des migrants syriens. Poursuivant l'errance depuis les vergers de Damas vers le nord.

TOM RANAHAH EN

My focus of interest for this exhibition is the historic and cultural relationship between Britain and France and how cultural attitudes have been shaped in both countries by conflict. I was particularly interested in Napoleon Bonaparte, who conjures up strong feelings in both countries, and how the Napoleonic era has defined both countries' relationship through to modern times. It was in August 2015 while attending a military re-enactment event that I saw enthusiasts dressed in Napoleonic period military dress, in both French and British uniforms, recreating a skirmish including firing muskets and cannons. I was intrigued by the attention to detail in costumes, weaponry, battle formations, flags and horses.

I found it quite surreal that British people not only dressed up as British soldiers but also wanted to play French soldiers and that they wanted to recreate a historic battle from 200 years ago. There is a time element involved that I find interesting, where a period in history and particular events are recreated and played out before an audience in the 21st century. Can these historical re-enactments truly depict the events as they occurred in the past along with the political and cultural attitudes that existed at this time? I was aware that the strong visual and sensory experience of military re-enactments provide a rich source for photography and film.

While researching references on Napoleon I came across a YouTube video by Patrick Hayes who has created a persona as Napoleon Bonaparte. He writes and performs his own scripts and works with film maker Andy Spencer. I approached them to produce a video piece for the mac exhibition. Patrick is Birmingham born of Irish descent, a former drama teacher with a keen interest in French history, language and lifestyle. In the video Patrick is dressed as Napoleon in his trademark uniform presenting a performance to an invited audience at the Wellington pub in Birmingham. As with the military re-enactors, I am intrigued by someone from Birmingham portraying such an iconic and potentially controversial French historical figure. Birmingham, of course, has a number of place names, monuments and buildings named after the Napoleonic era – such as the pub The Wellington, Waterloo Street, Trafalgar Road and the Nelson memorial near St Martins church near the Bull ring. There is a light hearted feel to the video but underlying this is my interest in the relationship between Britain and France and continental Europe. This has not always been a harmonious one and recent events have once more seen this relationship being redefined, though the outcome is far from clear yet.

TOM RANAHAH FR

Pour cette exposition, je me suis concentré sur les relations historiques et culturelles entre l'Angleterre et la France, et comment leurs cultures nationales ont été façonnées par leurs conflits. Au cours de ce travail, je me suis particulièrement intéressé à Napoléon Bonaparte, dont le nom évoque des sentiments forts dans les deux pays et à la façon dont l'ère napoléonienne a défini leurs modes de relations jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, Sir Thomas Galton 'Le Jeune', un industriel de Birmingham, fit fortune pendant les guerres napoléoniennes grâce à la vente de pistolets qu'il fabriquait dans son usine de Steele House Lane, c'est de mon point de vue une connexion historique intéressante.

J'ai assisté en août 2015 à la reconstitution d'une bataille napoléonienne par des amateurs vêtus en costumes d'époque, avec tirs de fusils et de canons. J'ai été surpris par le détail des costumes, des armes, des formations de combat, des drapeaux et des chevaux utilisés dans la mise en scène de l'événement. J'ai trouvé surréaliste que les britanniques endossent non seulement les uniformes de l'armée de l'époque mais également ceux des soldats français, et recréent un événement correspondant à une période historique vieille de 200 ans.

Je trouve qu'il y a là un décalage temporel intéressant, dans le fait de recréer un tel événement historique pour un public du 21ème siècle.

Peut-on recréer fidèlement ces événements tels qu'ils se sont produits, avec les attitudes politiques et culturelles qui existaient à ce moment-là ? Les reconstitutions militaires sont une expérience visuelle et sensorielle forte, ce drame est parfait pour le cinéma et pour la photographie.

Lors d'une recherche sur YouTube, j'ai trouvé une vidéo sur Napoléon de l'acteur Patrick Hayes (auteur du script et interprète de la vidéo). Après avoir vu cette vidéo j'ai voulu travailler avec Patrick et le cinéaste Andy Spencer pour produire une vidéo pour l'exposition au mac.

Patrick, né à Birmingham, de parents irlandais, ancien professeur d'art dramatique, s'intéresse vivement à l'histoire de la France, sa langue et son style de vie. Dans la vidéo, Patrick fait un spectacle dans un pub de Birmingham, 'The Wellington', habillé comme Napoléon.

Je suis intrigué par les reconstitutions militaires, mais aussi par le fait qu'une personne de Birmingham incarne une figure si emblématique de l'histoire de France. Birmingham a un certain nombre de lieux, de monuments et de bâtiments qui ont été nommés d'après l'époque napoléonienne – tels que 'The Wellington', Waterloo Street, Trafalgar Road et le monument à Nelson près de la St Martins Church au Bullring.

Bien que mon intérêt pour la relation entre la Grande-Bretagne, la France et l'Europe continentale soit sérieux la vidéo est humoristique.

La relation entre nos deux pays n'a pas toujours été sans heurts et les récents événements vont peut-être la redéfinir. Le futur est plein d'incertitudes.

FRANCIS VIGUERA EN

Le migrant éternel (The eternal migrant)

Scarred, battered, the eternal migrant takes small steps forward. His slightly outstretched arm indicates an uncertain direction. Behind him, the empty pedestal like a heavy load slows his pace. All is lost, he is naked. He is vulnerable.

The gaping split in his ripped body means the eternal migrant is also female.

Eve born of Adam's rib.

Were not Adam and Eve removed together from the Garden of Eden? Guilty, Innocent?

This great misfortune, to forever carry a mistake.

So the worst of verdicts falls on the vanquished.

This is the first stigma. Add to this a little-known culture and a different physical appearance and we have all the ingredients to generate suspicion and arouse fear.

We slam the door in his face. We barricade. We hunt and finally we quarantine.

le bouc émissaire (the scapegoat)

In the Hebrew tradition, the scapegoat was a religious ritual of purification. The priests attached the sins of the world to a goat and abandoned it in the desert to Azazel where it would die of hunger and thirst. The sacrifice cleansed the people of their misdemeanors of the past year. Scapegoat, describes the animal; the innocent scapegoat.

The word was first used as we know it today, in the seventeenth century, to describe an individual or group of individuals chosen to take on responsibility or fault for which they were totally innocent. Generally, visibly weak and disregarded as minorities, they were chosen as scapegoats.

The sculpture, le bouc émissaire, of course has its place in the exhibition *Déraciner* because today migrants fleeing civil wars in the Middle East and trying to find asylum in Europe have become the new scapegoats. More generally, this phenomenon now affects all Muslim populations, often accused of being responsible for the terrorist crimes committed by small number of fanatical barbarians.

In another historical context related to my own family background, the exiled Spanish Republicans were also suspected or accused of wanting to introduce revolutionary germs into the countries where they sought refuge.

The sculpture depicts a goat standing on its hind legs, its coat studded with names from diverse backgrounds, it rotates endlessly on itself. These names signify that all could become scapegoats and the perpetual motion underlines the perpetual nature of the phenomenon.

FRANCIS VIGUERA FR

Le migrant éternel

Couturé, cabossé, le migrant éternel avance à petits pas. Son bras légèrement tendu indique une direction incertaine. Derrière lui, le socle vide, comme une lourde traîne, ralentit sa marche. Pourtant il a tout perdu. Il est nu. Il est vulnérable.

La fente béante de son corps déchiré signifie que le migrant éternel est aussi une femme.

Comme Eve naît de la côte d'Adam.

Est il encore Adam et Eve que l'On chasse du Jardin d'Eden?

Est il coupable, est il innocent?

C'est une faute rédhibitoire de trimbaler tout ce malheur.

Alors le pire des verdicts tombe: il appartient au monde des vaincus.

C'est déjà une première stigmatisation. Si à cela s'ajoute une culture méconnue et un physique différent, nous avons tous les ingrédients pour générer la suspicion et réveiller la peur.

On lui claque la porte au nez. On se barricade. On le chasse. On le met en quarantaine finalement.

le bouc émissaire

Dans la tradition hébraïque, le bouc Azazel était un rituel religieux de purification. Les prêtres chargeaient un bouc de tous les péchés d'Israël, puis il était abandonné dans le désert d'Azazel où il mourait de faim et de soif. Son sacrifice lavait le peuple de toutes les fautes commises l'année écoulée. Le terme bouc émissaire, transcription gréco-latine du bouc Azazel, qualifie l'animal, innocente victime expiatoire.

Par extension, au XVIIIe siècle, il va désigner un individu ou un groupe d'individus qui sera choisi pour endosser une responsabilité ou une faute pour laquelle il est totalement innocent. En général, sera choisi comme bouc émissaire une minorité visible, fragilisée et peu appréciée.

La sculpture le bouc émissaire a naturellement sa place dans l'exposition *Déraciner* car aujourd'hui les migrants fuyant les guerres civiles du Moyen Orient et essayant de trouver asile en Europe, sont désignés comme les nouveaux boucs émissaires. Et plus globalement, ce phénomène touche toutes les populations de confession musulmane, accusées d'être responsables des crimes terroristes commis par une minorité de barbares fanatiques.

Dans un autre contexte historique, les Républicains Espagnols exilés, ont aussi été soupçonnés ou accusés de vouloir introduire les germes de la Révolution dans les pays où ils venaient se réfugier.

La sculpture représente un bouc dressé sur ses pattes arrière. Son pelage est constellé de prénoms de toutes origines et il tourne inlassablement sur lui-même. Les prénoms signifient que toutes les latitudes ont connu des boucs émissaires et le mouvement perpétuel traduit l'éternité du phénomène.

DIALOGUE: DÉRACINER THE PROJECT AND ITS CONTEXT

Dialogue is the collective name of a group of french and british artists who collaborate regularly on joint projects alongside their individual arts practice. Between them, they cover a diverse range of disciplines from sculptural installation and performance to painting, photography, video and print.

The seven artists involved: Joss Burke, Dominique Etna Corbal, Peter Grego, Myfanwy Johns, Véronique Lamare, Tom Ranahan, Francis Viguera, have exhibited widely in group and solo projects in the UK and France and in a number other international centres.

In 2010 the group created the exhibition, *Dialogue*, as the inaugural exhibition of the 2010 Arts Chartrons Festival in Bordeaux. Following the success of the exhibition, those involved adopted the name Dialogue as a collective project name and in 2011 Dialogue curated exhibitions at the Article Gallery in Birmingham and at Oxford Brookes University. Each exhibition presented the work of a number of invited french artists alongside that of group members.

In 2012, a six month project undertaken at mac Birmingham, formed part of the event, *Allotment*. This brought together eighteen artists, including artists from France, Germany and Ireland. *Allotment* provided a space for the group to explore and develop new collaborative ideas in a public forum which included web streaming from France to Birmingham to bring French artists into a live conversation with the gallery public.

Through the ongoing exchange of ideas, conversations and objects via post and Skype, those involved have continued to make a number of visual responses, which have, in turn, become a catalyst for further interaction. The first exhibition to record these responses in the UK was at Rugby Museum and Art Gallery in 2014. The exhibition entitled *Apporter sa pierre à l'édifice/Bring to the table* saw the French and British artists curate ideas exploring a common interest in culturally specific phrases and idioms. In 2015 and 2016, a further venture lead to a number of site-specific works being created at Cairnhill in the French region of Poitou-Charente, for the *Rendezvous aux Jardins* Festival.

The swapping, redefining and archiving of ideas has moved the group towards further consideration of concepts relating to the treatment of language. 'Deracination' is key to the current concerns of Dialogue with a focus on ideas transformed by uprooting and reworking elsewhere. The word deracinate has itself been re-rooted into the English language from the French, déraciner.

The ongoing dialogue of ideas, uprooted and relocated has opened up amongst other things, themes that make associations with borders, mapping, historical references between France and England and the movement of people and objects. The physical distance between the artists continues to enrich the project and the journey each thought and action makes reaffirms the idea of cross-cultural exchange.

Peter Grego

DIALOGUE: DÉRACINER LE PROJET ET SON CONTEXTE

Dialogue est le nom de référence sous lequel des artistes britanniques et français se sont regroupés et collaborent régulièrement autour de projets artistiques communs.

Chacun d'entre eux développe en parallèle une pratique artistique personnelle qui recouvre différentes disciplines allant de la sculpture à la performance en passant par la peinture, la vidéo et la gravure.

Joss Burke, Dominique Etna Corbal, Peter Grego, Myfanwy Johns, Véronique Lamare, Tom Ranahan, Francis Viguera, les sept artistes qui composent Dialogue, ont chacun un parcours d'expositions à la fois collectives et personnelles dans différents centres d'art aussi bien en France qu'au Royaume-Uni.

En 2010, dans le cadre du Festival Arts Chartrons de Bordeaux, le groupe a présenté sa première exposition intitulée *Dialogue*. Suite au succès rencontré par cette exposition inaugurale, Dialogue a été adopté comme nom pour l'ensemble des projets portés par le groupe. Au cours de l'année suivante Dialogue a organisé deux autres expositions, la première à l'Article Gallery à Birmingham et la seconde à l'Oxford Brookes University, invitant d'autres artistes français à exposer à leurs côtés.

En 2012 les artistes participent à l'évènement *Allotment*, porté par le mac de Birmingham, qui s'échelonne sur une durée de 6 mois et réuni au total 18 artistes, parmi lesquels des artistes de nationalités française, allemande et irlandaise. *Allotment* proposait à chaque groupe d'artistes un espace permettant d'explorer et de développer de nouvelles idées de collaborations artistiques, intégrant une connexion internet pour un échange direct entre la France et le public du mac Birmingham.

La réflexion collective s'est poursuivie à travers des échanges réguliers d'idées, de conversations et d'objets via le courrier postal et les communications Skype. Un certain nombre de propositions visuelles ont continué à émerger, qui sont devenues à leur tour un catalyseur pour plus d'interaction. Une première restitution de ces propositions a eu lieu au Museum and Art Gallery de Rugby (UK) en 2014. Cette exposition, intitulée *Apporter sa pierre à l'édifice/Bring to the table*, explorait cet intérêt commun aux sept artistes français et britanniques pour les spécificités culturelles visibles à travers le langage, diverses citations et expressions. En 2015 et 2016 de nouvelles pièces ont été créées plus spécifiquement pour le site de Cairnhill (Poitou-Charentes, France) dans le cadre du festival "Rendez-vous aux jardins".

L'échange, le travail de re-définition et l'archivage des idées ont conduit le groupe à s'intéresser plus précisément aux concepts relatifs au traitement de la langue. L'idée de *déracinement* semble être le nœud des préoccupations actuelles de Dialogue, mettant l'accent sur le cheminement et l'évolution des idées, en les déracinant et les travaillant ailleurs. Le mot français « déraciné » a été ainsi réinséré dans la langue anglaise.

Le dialogue qui s'est instauré autour de ces notions déraciné et relocalisé a ouvert des champs de réflexions en lien avec les frontières, la cartographie, la circulation des objets et des personnes et les références historiques entre le Royaume-Uni et la France.

La distance physique entre les artistes continue d'enrichir le projet tout autant que ces aller-retours d'actions et de pensées qui réaffirment l'importance de l'échange inter-culturel.

Peter Grego

JOSS BURKE
axisweb.org/p/jossburke

DOMINIQUE ETNA CORBAL
etnacorb.com

PETER GREGO
axisweb.org/p/petergrego

DR MYFANWY JOHNS
myfanwyjohns.com

VÉRONIQUE LAMARE
veroniquelamare.fr

TOM RANAHAH
tomranahan.com

FRANCIS VIGUERA
viguerafrancis.e-monsite.com

The texts in this catalogue have been translated by the Dialogue artists. Though not always exact, the translations are faithful to the artists' intentions and to the spirit of the group's communication with each other.

Les textes de ce catalogue ont été traduits en anglais et en français par les artistes de Dialogue. Même si les transcriptions ne sont pas toujours exactes dans leur traduction, elles sont fidèles aux propos de chacun des artistes et à l'esprit de travail du groupe.

The artists would like to thank Craig Ashley and the mac staff for their support

ISBN 978-1-907796-20-3

mac birmingham
Cannon Hill Park
Birmingham B12 9QH

0121 446 3232
macbirmingham.co.uk

Supported using public funding by
**ARTS COUNCIL
ENGLAND**

**OXFORD
BROOKES
UNIVERSITY**

