

Dana-Fiona Armour

DANA-FIONA ARMOUR

Dana-Fiona Armour, born 1988 in Willich, Germany, studied at the École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Paris, from which she graduated in 2019. Defining herself as an artist-researcher, Dana-Fiona Armour aims to transcend the boundaries between matter and species, acting as an interpreter between humankind and other living beings. Sometimes conceived in collaboration with scientists, her installations and sculptures are imbued with a strange sensibility. They reflect on our ever-changing reality, searching for a way to create a new symbiosis and experiments and creating uncanny hybrid objects in the process. These examine life by isolating different aspects of it, looking for a better connection and understanding. Armour is set on changing the current collective mindset, and considers society's alienation from nature as a dangerous behavior and a threat.

"Is art, as a whole, in itself a dead element inserted into the life of human society? This is a profound question, which Armour attempts to answer by emphasizing calcification or crystallization as a tool for producing forms. Either way, her work fits in well with the urgency of the Anthropocene, offering a hybrid landscape in which human, animal and mineral intertwine –there could be nothing more realistic."

Extract from the text by Nicolas Bourriaud accompanying her exhibition *All Too Human* at Andréhn-Schiptjenko Paris in September 2021.

Armour is currently a resident at Collectif Poush, Clichy Paris. Invited as the first artist in residence at Collectis (a genome engineering company specializing in the development of immunotherapies), she developed there the *Project MCIR*. Shown at the Collection Lambert in Avignon, France (2022), this project is a mix of visual art and biotechnology. Her work was featured in a solo-exhibition at Andréhn-Schiptjenko, Stockholm, Sweden, in 2023.

Solo Exhibitions

- 2023** *A Tale of Symbiogenesis*, Andréhn-Schiptjenko, Stockholm, Sweden.
2022 *MCIR*, Collection Lambert Avignon, France.
2021 *All Too Human*, Andréhn-Schiptjenko, Paris, France.
2020 *Zwitterhaft*, Poush Manifesto, Clichy, France.
2018 *chwerde Deine Haut haben*, DNSAP Beaux-Arts de Paris, France.

Group exhibitions

- 2024** *Nord-Est*, Poush, Aubervilliers, France.
The Sum Of Our Parts, Swivel Gallery, New York, United States.
2023 *Message Personnel*, Core collectif, Montreuil, France.
Noor Festival, Riyadh, Saudi Arabia.
L'Hôtel Particulier de Monsieur H., Mouvements Modernes, Paris, France.
Ring Ring Ring, Pal Project, Paris, France.
2022 *À Revers*, Le 19M, Paris, France.
PLANET B. Climate change & the new sublime, Radicants, Palazzo Bollani, Venice, Italy.
Genius Loci, Setareh Düsseldorf, Germany.
2021 *Ce dont les choses sont faites*, Maison Guerlain, Paris, France.
Never Nothing Will Die, Poush Manifesto, Clichy, France.
Lisières, Poush Manifesto, Clichy, France.
2019 *Réalités Nouvelles (Jeunes Artistes Invités)*, Paris, France.
Finale, Beaux-Arts de Paris, Paris, France.
2018 *Fleisch*, Am Ende des Tages, Düsseldorf, Germany.
It Takes Two, Atelier Gélatine, Vienne, Austria.

Residencies

- 2020-2023** Poush Manifesto, Clichy, France.
2023 Villa Medici, Roma, Italy.
2022 Maison Artagon, Loiret, France.
2021-2022 Collectis, Paris, France.

Prize

- 2024** Sigg Art Prize

Dana-Fiona Armour

Installation view, *The Sum Of Our Parts*, Swivel Gallery, New York, USA

Dana-Fiona Armour

Installation view, *The Sum Of Our Parts*, Swivel Gallery,
New York, USA

The Bright Side of The Desert Moon

Dana Fiona Armour at Noor Riyadh Festival, Riyadh, Saudi Arabia

Noor Riyadh is a city wide annual festival of light and art which launched in March 2021. The 2023 theme is “The Bright Side of the Desert Moon” and is featuring feature over 90 artworks by more than 82 artists -including large-scale public installations, projections and interventions across the city of Riyadh, as well as a world-class exhibition.

Artworks are accompanied by a diverse public and community program, including tours, talks, workshops, family activities and music. Noor Riyadh combines the highest quality light artworks from leading international and Saudi artists, across the largest city footprint of any light art festival worldwide.

Solenoglyphous C.C, 2023

Iridescent opaline, crystal glass, solar lights

Site specific installation

31 pieces of 140 x 35 x 39 cm each (slightly variable)

Emerging from the sand, creating a dystopian landscape, *Solenoglyphous C.C* are oddly shaped glass sculptures directly inspired by the fangs of Cerastes Cerastes, a species of snake native to the Saudi Arabian's deserts. These uncanny crystal glass formations are reminiscing of the reptile's attribute by their iridescent color, alluding to the visual hallucinations due to venom, techniques of camouflage in the animal kingdom and the snake's vision. Like a *Fata Morgana*, these strange minerals half-reptilian, half-genetal attract the visitors by the light reflecting on the surface by day or emerging from within by night. Dan-Fiona Armour by evoking the figure of the snake echoes the numerous cosmogonies in which the creature steals whether the sun or the moon. She also goes beyond preconceptions and in a scientific approach with the choice of the fang enlightens the venom apparatus and its effects on human body : beyond a death threat, also a cure if wisely used.

Dana Fiona Armour

Installation view, *Noor Riyadh Festival*, Riyadh, Saudi Arabia, 2023

Dana Fiona Armour

Installation view, *Noor Riyadh Festival*, Riyadh, Saudi Arabia, 2023

Dana-Fiona Armour

(From left to right)

Pneumatophore #7, 2022

Glass, melanin, oxides, metallic salts

112 x 18 x 17 cm

(44 1/8 x 7 1/8 x 6 3/4 in.)

Pneumatophore #6, 2022

Glass, melanin, oxides, metallic salts

15 x 15 x 56 cm

(5 7/8 x 5 7/8 x 22 1/8 in.)

Pneumatophore #5, 2022

Glass, melanin, oxides, metallic salts

25 x 22 x 94 cm

(9 7/8 x 8 5/8 x 37 1/8 in.)

A TALE OF SYMBIOGENESIS

Dana-Fiona Armour at Andréhn-Schiptjenko, Stockholm

A Tale of Symbiogenesis, Dana-Fiona Armour's second solo exhibition at Andréhn-Schiptjenko and her very first in Stockholm.

Symbiogenesis is the extremely rare, but permanent, merger of two organisms from phylogenetically distant lineages into one radically more complex organism.¹

Is there still value in Darwin's theory, stating that competition is the most certain way to survive, in the age of the Anthropocene? Or is cooperation between different species, potentially leading to hybridization and symbiogenesis, a shortcut to increase survival? Dana-Fiona Armour's exhibition at Andréhn-Schiptjenko investigates these questions and aims to create an inter-species dialogue between humans and vegetal matter.

The artist defines herself as an artist/researcher and has collaborated with the Biotechnology company Collectis, the Biotechnology Institute of Aix Marseille, the sound engineer Thibaut Javoy, The University of Tel Aviv as well as the Paris Descartes University Medical Imaging Laboratory for her current body of work; turning the exhibition into a hybrid of

fine art and an experimental research laboratory, in effect dissolving the borders between science and art.

Invited as the first artist in residence at Collectis, a genome engineering company specialized in the development of immunotherapies, Dana-Fiona Armour developed the Project MC1R. This project is a mix of visual art and biotech whereby she created a transgenic plant carrying the human MC1R gene. She inoculated the most widely used experimental host in plant virology: *Nicotiana Benthamiana*, with a synthesized gene responsible for skin colour and tanning, and then used VR technology to access the roots of these plants. The first phase of the Project MC1R was exhibited at the Collection Lambert in Avignon, France in 2022 and her most recent body of works is a continuation of this research, shown for the first time at Andréhn-Schiptjenko.

Dana-Fiona Armour's cast glass works, titled *Nervures Secondaires*, appear as fossils winding in ornamental shapes and evoke an entirely new symbiotic organism. These works merge different types of glass - crystal, opaline and colored glass to form a hybridized composite entity which actually contains similar compounds as human and animal bones do.

¹ ThomasCavalier-Smith,*Symbiogenesis:Mechanisms, Evolutionary Consequences, and Systematic Implications*, Department of Zoology, University of Oxford, 2013.

Caused by the oxidation process of the manganese in the glass, the various chemical elements reacting together result in the bone-like colour and texture of these works, their distinct shapes inspired by extracts of the complex vein system of the aforementioned *Nicotiana Benthamiana* leaf.

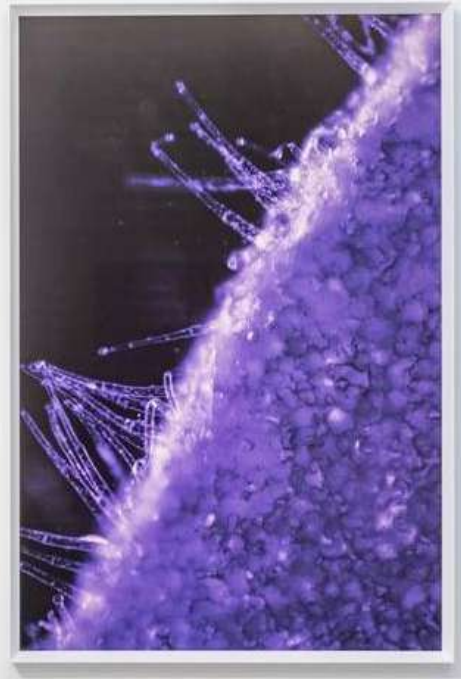
A Tale of Symbiogenesis also presents photographic works by Dana-Fiona Armour. These works depict the process of the genetic transformation of the plant, while the sound heard in the exhibition is the airborne ultrasound (edited to audible range) emitted by plants suffering from different types of stress, such as dehydration or the cutting of their leaves.

The video in the exhibition shows the “bone structure” or veins of the *Nicotiana Benthamiana* leaf and becomes an observational journey delving deep into the plant’s anatomy and revealing a previously unknown, profound world.

In her specific combination of art and biotech, Dana-Fiona Armour has assigned a deeply investigative and existential meaning to her work. She functions as a translator between different species in an attempt to raise awareness of our condition and the need to start a dialogue between human and non-human species, otherwise lacking a common language.

Dana-Fiona Armour
Installation view, *A Tale of Symbiogenesis*, Andréhn-Schiptjenko, Stockholm, Sweden, 2023

Dana-Fiona Armour

Installation view, *A Tale of Symbiogenesis*, Andréhn-Schiptjenko, Stockholm, Sweden, 2023

Dana-Fiona Armour

Installation view, *A Tale of Symbiogenesis*, Andréhn-Schiptjenko, Stockholm, Sweden, 2023

Dana-Fiona Armour

(purple) *Pneumatophore #2*, 2022

Glass, melanin, oxides, metallic salts

19 x 120 x 14 cm

(7 1/2 x 47 1/4 x 5 1/2 in.)

(pink) *Pneumatophore #4*, 2022

Glass, melanin, oxides, metallic salts

9 x 45 x 10 cm

(3 1/2 x 17 3/4 x 4 in.)

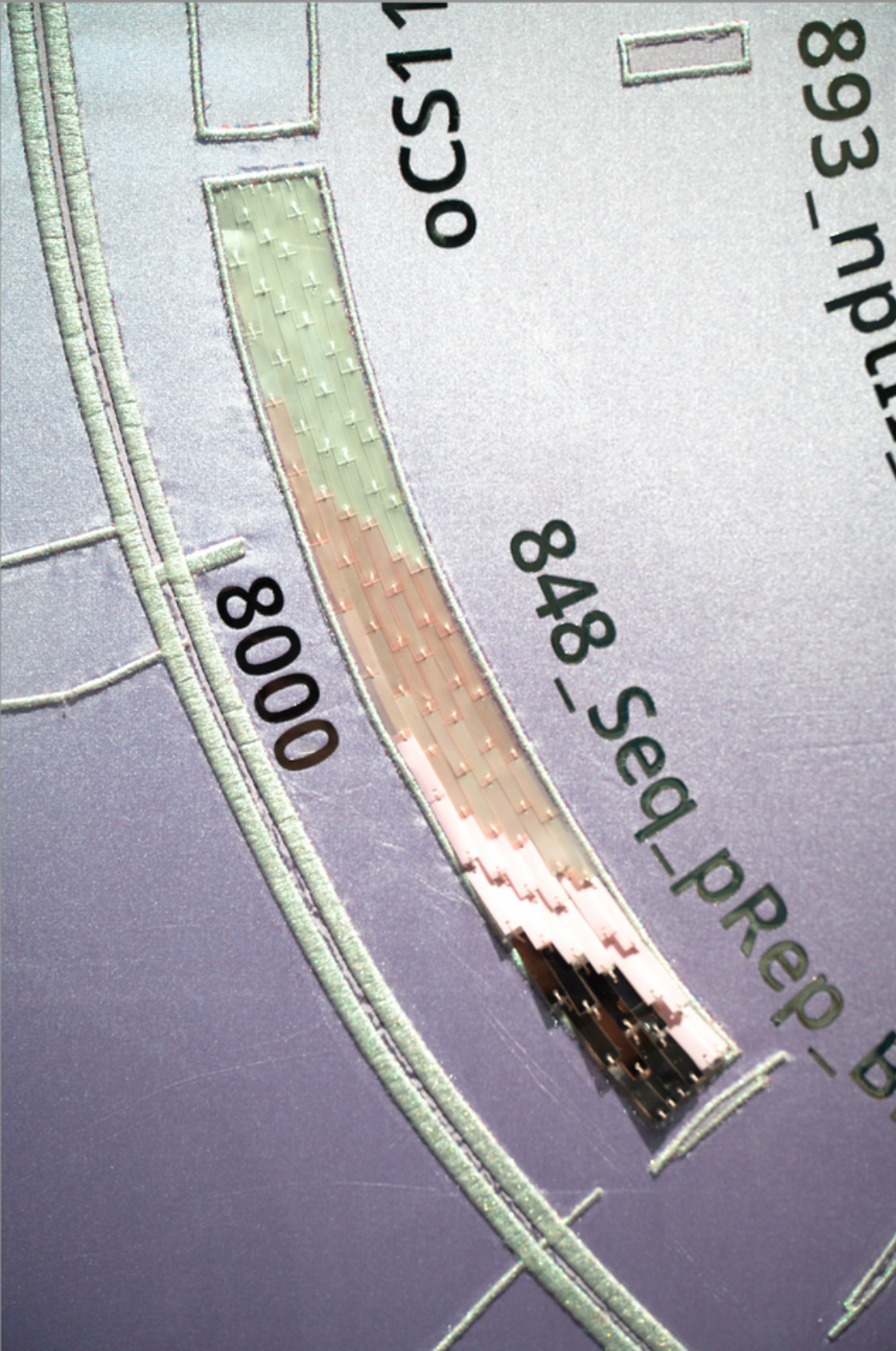
Dana-Fiona Armour

Pneumatophore #3, 2022

Glass, melanin, oxides,
metallic salts

38 x 75 x 14 cm

(15 x 29 1/2 x 5 1/2 in.)

Dana Fiona Armour

MC1R Plasmid Map, 2022

Embroidered fabric, stainless steel

175 x 220 cm

(68 7/8 x 86 5/8 in.)

In collaboration with Atelier Montex

Dana-Fiona Armour

Nervures Secondaires I, 2022

Cast glass

77 x 96 x 4 cm

(30 1/4 x 37 3/4 x 1 5/8 in.)

Dana-Fiona Armour

Nervures Secondaires 2, 2022

Cast glass

73 x 87 x 4 cm

(28 3/4 x 34 1/4 x 1 5/8 in.)

Dana-Fiona Armour

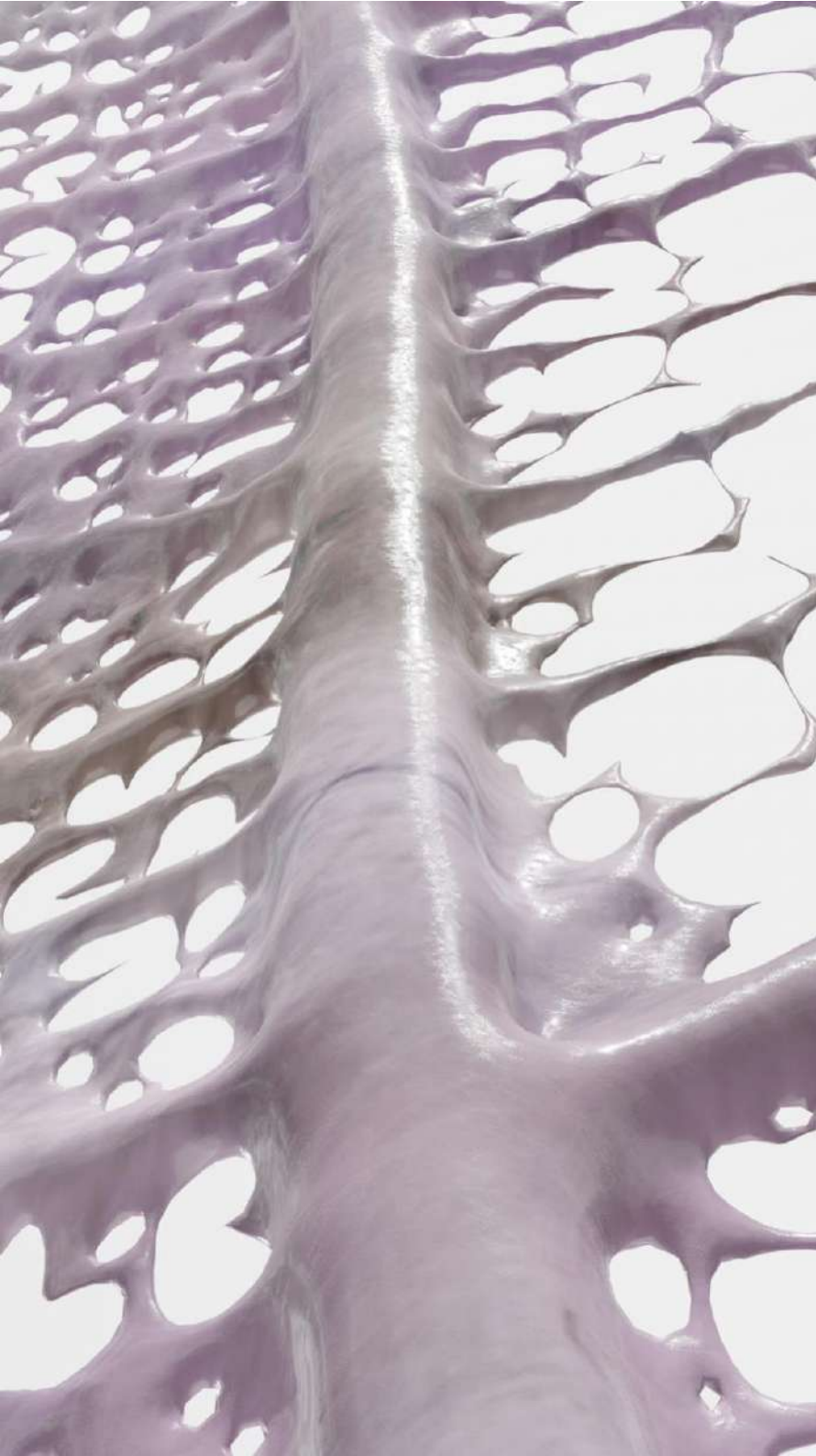
Nervures Secondaires 3, 2022

Cast glass

73 x 77 x 4 cm

(28 3/4 x 30 1/4 x 1 5/8 in.)

Dana-Fiona Armour

*Scan Micro CT Nicotiana Benthamiana -
Pre Transgenesis ACT II, 2022*

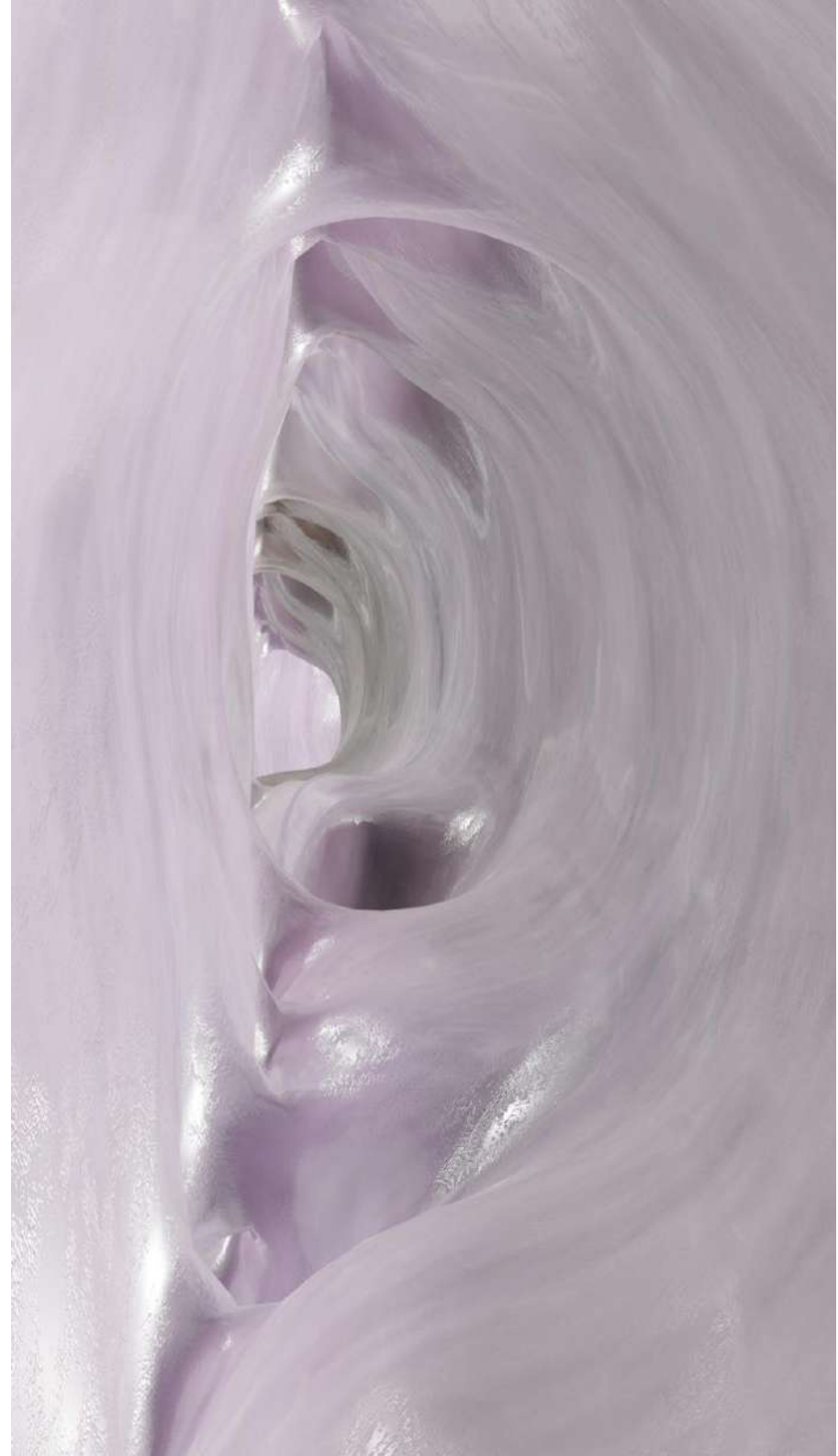
Ed. of 5 + 2 AP

Video and quadraphonic sound

Dimensions variable

Dana-Fiona Armour

*Scan Micro CT Nicotiana Benthamiana -
Pre Transgenesis ACT II, 2022*
(Video still)

Dana-Fiona Armour

Vue Microscopique Numéro 2

(Nicotiana Benthamiana transgénique), 2022

Dichroic glass and digital print, fine art paper,
assembled on dibond

100 x 40 cm (39 3/8 x 15 3/4 in.)

Project MCR 1

Collection Lambert, Avignon, France, 2022.

Man is here metamorphosed into a plant, but do not think this is a fiction in the style of those of Ovid.¹

The “Project MCR” was envisioned as part of a residency of the artist within the company Collectis, describing itself as “a clinical-stage biotechnology company using its pioneering gene-editing technology TALEN® to develop innovative therapies for treating serious diseases”. The collaboration gave rise to the conception of a hybrid plant, both human and plant, a *Nicotiana Benthamiana* (a species highly sensitive to viruses often used in research, especially for the vaccine against COVID-19) now carrying the MCR gene, a human gene associated with complexion, skin colour, the development of freckles and red hair, all of which allow for the description of the physical appearance of the artist.

Through this project, Dana-Fiona Armour continues her exploration of an unstable world in which the forms she creates stand as real mutagens, transform one another, and alter the organisation of the spaces they occupy, causing a feeling of disturbing strangeness in us.

The genetically modified plants took place like sculptures of a new kind, evoking *The Metamorphoses* by Ovid, the terrifying images from *Crimes of the Future* by David Cronenberg or the stories from *Man a Plant* by Julien Offray de La Mettrie. These plants stand as the centre of a genuine laboratory of transformations where installations, immersive videos, glass or marble sculptures unfold, while an unbelievable song resounds in the rooms—an incredible litany in the form of an alert generated by plants audible only by animals until then.

In this hybrid world where the artificial blends with the natural, the human with the non-human, science acts as a key-trouble making ? element in the construction of our relationships to the world and their representation. Both authoritative and fragile, it is this place of tension where boundaries change with a concerning instability between ethics and progress, between the opening of new liberating spaces and the achievement of dangerous mutations with irreversible consequences.

¹ Julien Offray de La Mettrie, *Man a Plant*, 1748

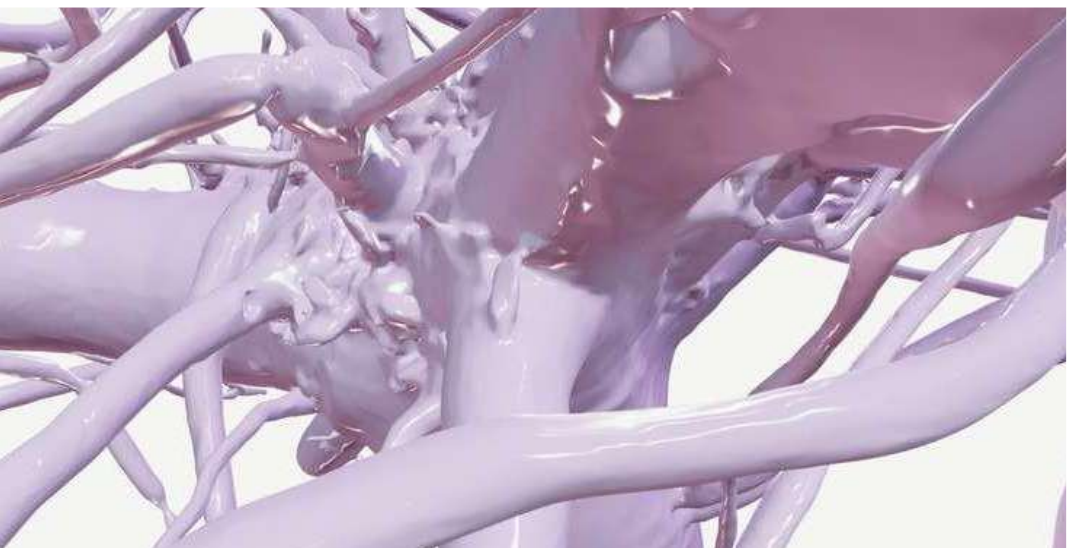
Dana-Fiona Armour, Installation view, *Project MCIR*, Collection Lambert, Avignon, France, 2022.

Dana-Fiona Armour, Installation view, *Project MCIR*, Collection Lambert, Avignon, France, 2022.

Dana-Fiona Armour, Installation view, *Project MC1R*, Collection Lambert, Avignon, France, 2022.

Dana-Fiona Armour

Scan Micro CT Nicotiana Benthamiana – pre transgenesis, 2022

Virtual Reality, 6'13 mn. In collaboration with Constance Valero and Lorenzo Furlan

Project MC1R, 2022

PLANET B. Climate change & the new sublime, Radicants, Palazzo Bollani, Venice, Italy

"Project MC1R" is a global work that is composed of several elements and that gradually unfolds over the course of the exhibition.

I selected the *Nicotiana Benthamiana* plant - a species very susceptible to viruses frequently used in research, in particular for the vaccine against COVID 19 - to create a transgenic and hybrid organism, both human and plant. It will be a carrier of the MC1R gene, a gene of human nature responsible for complexion, fair skin, freckles and red hair. This gene is a MelanoCortin receptor

The biological activity of the MC1R protein is the transformation of red pigments into brown pigments. Non-redheaded people with a copy of the inactive version of the protein encoded by the MC1R gene and redheaded people would show more sensitivity to pain and would be more likely to be resistant to anesthetics

The gene is transmitted via a plant virus carrying the MC1R gene by leaf infiltration. The virus spreads throughout the plant and simultaneously the gene circulates until it has taken possession of the entire organism.

A new species is born.

The first part of the installation presents a video and glass sculptures that provide an introduction to *Nicotiana Benthamiana*. The video "Scan Micro CT *Nicotiana Benthamiana* - pre transgenesis", shows the root of the plant taken from a Scan of a MRI (Magnetic Resonance Imaging - a 3D scanning device for medical use). These high-precision images capture every detail of the root (exterior and interior). The purple complexion of the roots evokes the colors of the "LacZ gene", a marker gene used to see if a new sequence is successfully integrated into an organism's DNA. The aesthetics and morphology of the plant form a synthesis between the natural and the artificial.

The roots float in an infinite space without the presence of gravity. A strange semi-living being is isolated, separated from half of its body. It is a kind of anatomical observation, an analysis, a journey into a microcosm invisible to the naked eye. It is the dissection of the cerebral part of the plant (Darwin Root Brain Theory) and its examination. The plant's detached parts respond to the operations of the transgenesis, the human gene as well as the virus have taken possession of the plant's organism.

Dana-Fiona Armour, Installation view, *Project MCIR*, Radicants, Palazzo Bollani, Venise, Italie, 2022.

DANA-FIONA ARMOUR: SCULPTURE AS STASIS AND CALCULATION BY NICOLAS BOURRIAUD

Among the upheavals brought to us by the Anthropocene, with the climatic and health crises we are currently experiencing, there is one that particularly affects human sensitivity, and art most of all, because it affects the substance of representations, their centre of gravity. We could call this phenomenon a crisis of the human scale. For the past ten years or so, it would seem that the modes of representation, the way artists observe the world and symbolize it, are no longer indexed to the coordinates of the human body. The touchstone of Western art since ancient Greece, the fixed and stable relationships that had been established between subject and object, form and matter, have literally been disrupted. Even more spectacular is the fact that the disoriented human being no longer knows who or what to turn to under the impact of an environmental disaster that blurs the imaginary boundaries that once existed between nature and culture. After reducing the first to an exploitable resource and colonizing populations that were not following the path of so-called 'progress', post-industrial societies are now in the process of self-colonization. There is no longer an outside. The psychoanalyst Félix Guattari, foresaw the danger already back in the 1980s: " [...] It is the relationship of subjectivity with its external nature," he argued, "whether social, animal, vegetal, or cosmic, that is jeopardized [...]".

A new generation of artists thus feels, in a more or less confused way, a sudden sense of total immersion in reality, as if the screen that broadcasts the image of the Other had become black, as if the mirror in which humanity has been conversing with itself has suddenly become blurred. To this new generation, no longer able to distinguish nor "inside" nor "outside", form is no longer opposed to matter: both constitute a continuum of ceaseless transformations. The most significant artists to have emerged in recent years apprise matter and draw information from it; they observe the world on the basis of its molecular characteristics. Art no longer looks at the object as such, because there are no more objects, and even less so at the product because everything is product; all that remains is to address both in terms of their chemical or microphysical components. This is the essence of contemporary realism: the rendition of invisible aspects, gigantic or tiny, of the human environment. What are the forces leading the history of the planet today, if it's not bacteria, viruses, particles, gases, levels of heat, cloud masses ?

Considering sculpture as a dissection protocol aiming to establish new relationships between the artist's body and her work, Dana-Fiona Armour performs a metabolism. Metabolism is the set of chemical reactions that take place within a living being and

allows it to stay alive, to reproduce and to develop. Armour's artworks thus materialize, in the substance of her works, phenomena that occur in other living environments, be they human or non-human.

She indifferently uses blood, skin, animal organs, as well as synthetic materials, because the boundaries between 'natural' and 'artificial' can no longer be clearly drawn. In order to represent the human body in a realistic way, Armour uses slight shifts, manipulating forms that are also living materials. Here again, the difference is blurred. The pig, which shares ninety-eight per cent of its DNA with humans, is used by her as a medium for an attempt at self-representation.

Indeed, the key to Dana-Fiona Armour's work is the connection she establishes between her body and the artefacts she creates. It is important to understand that she inverts the traditional mechanism of sculpture: no shaping, no cutting, no modelling, no imposition of a form on a background. Thus, nothing corresponds to the highly gendered idea that Aristotle had of the artistic process, that, according to him, began with "matter that aspires to take form", a metaphor for the "passive" feminine element that must be fertilized by an "active principle". Rather than imposing forms on it, Armour collaborates with the raw material: she proceeds by coating, inseminating, impregnating, and thus procreating living works rather than making them.

Ultimately, her work displays a genuine anthropological rationale: the human species has evolved by adding prostheses to itself, by projecting the inside outwards. Instead of equipping ourselves with scales or wings, we invented the armour and the plane. Armour's works pay homage to this logic, in that they are akin to excrescences, transpositions, even eviscerations; they externalize organic formations.

Liver, bowels, heart... Art is a visual medicine, it reveals the flows that pass through living matter and allows us to establish diagnoses on the reality that surrounds us.

Dana-Fiona Armour seeks to manifest herself as body, to make herself visible and understandable, other than through the image. The fact that she has worked as a model, and thus as an object caught in the reifying gaze of others, likely defines the radical form of her self-portrait enterprise: a pure expanse of flesh corresponding to her exact measurements, circles of one and a half metres in diameter, a flattened and quartered identity. The "I" is also a quantity - and as Paul Valéry said, "the deepest thing in a man is the skin". To expose her interiority, the artist chooses to split herself in two: the rawness of the organs, the nakedness of the meaty surface. In the 1990s, Félix Gonzalez-Torrés produced self-portraits in the form of blood tests, or sculptures made up of pearls representing his own plasma, forming curtains that the visitor had to pass

through. Armour has drawn her interest in animal rendering and bodily expressionism from the Viennese Actionism but she is to an even greater extent part of the legacy of the Cuban artist, who renewed the approach to intimacy in art by diverting the formal vocabulary of minimal art.

She also combines two other opposites: the living and the necrosis. As part of her research project with hospitals and scientific institutes, Nephrolithiasis ACT I (2020), Dana-Fiona Armour focuses on dead elements caught in metabolisms, cysts, stones, clots, lithiasis... Artificially recreating inert agglomerates that are produced by life itself, she offers a new metaphor for sculpture: between living tissue and mineralization, between marble and blood (Venus, 2019), she defines it as calculation. Like a stasis that occurs in a process. In 2018, she 'cultivated' a marble surface with pig's blood and bone powder. The mineral is also treated as skin, on which life, the 'organic disorder', grows. Is art, as a whole, itself a dead element inserted into the living of human societies? A profound question, which Armour tries to answer by emphasizing calcification or crystallization as a tool for the production of forms. In any case, her work is in line with the burning topicality of the Anthropocene, as it proposes a hybrid landscape in which the human, the animal and the mineral are intertwined - nothing could be more realistic. In the same way that human activities are massively altering

the geological structure of the Earth, Armour sees her practice as an intervention in the lithosphere, in the mineral realm.

It is interesting to consider that in some ways her work revives the utopian programme of the sixteenth and seventeenth centuries Wunderkammern, these cabinets of curiosities whose presentation operated a subtle chronological gradation between natural shapes, ancient sculpture, figurative art and mechanical objects. The stone and marble statues were a transition to geology and prehistoric times, while the automatons were closely related to the efforts of painters to create the illusion of life. Armour's work shows the same continuum: from metabolism to the scanner, from soapstone to pig's blood, from latex to marble, sculpture is for her nothing but a molecular flow.

Nicolas Bourriaud

Dana-Fiona Armour, Installation view, *All Too Human*, Andréhn-Schiptjenko, Paris, France, 2021.

Dana-Fiona Armour, Installation view, *All Too Human*, Andréhn-Schiptjenko, Paris, France, 2021.

Dana-Fiona Armour, Installation view, *All Too Human*, Andréhn-Schiptjenko, Paris, France, 2021.

Dana-Fiona Armour, Installation view, *All Too Human*, Andréhn-Schiptjenko, Paris, France, 2021.

Dana-Fiona Armour, Installation view, *All Too Human*, Andréhn-Schiptjenko, Paris, France, 2021.

Dana-Fiona Armour

Melchior-Romario, 2021

Silicone, pigments, stainless steel

99 x 168 x 75 cm (39 x 66 1/8 x 29 1/2 in.)

Dana-Fiona Armour

Yowan, 2021

Silicone, pigments, stainless steel

122 x 18 x 41 cm (48 1/8 x 7 1/8 x 16 1/8 in.)

Dana-Fiona Armour

Donatien, 2021

Silicone, pigments, animal blood powder, stainless steel

111 x 27 x 41 cm (43 3/4 x 10 5/8 x 16 1/8 in.)

Dana-Fiona Armour

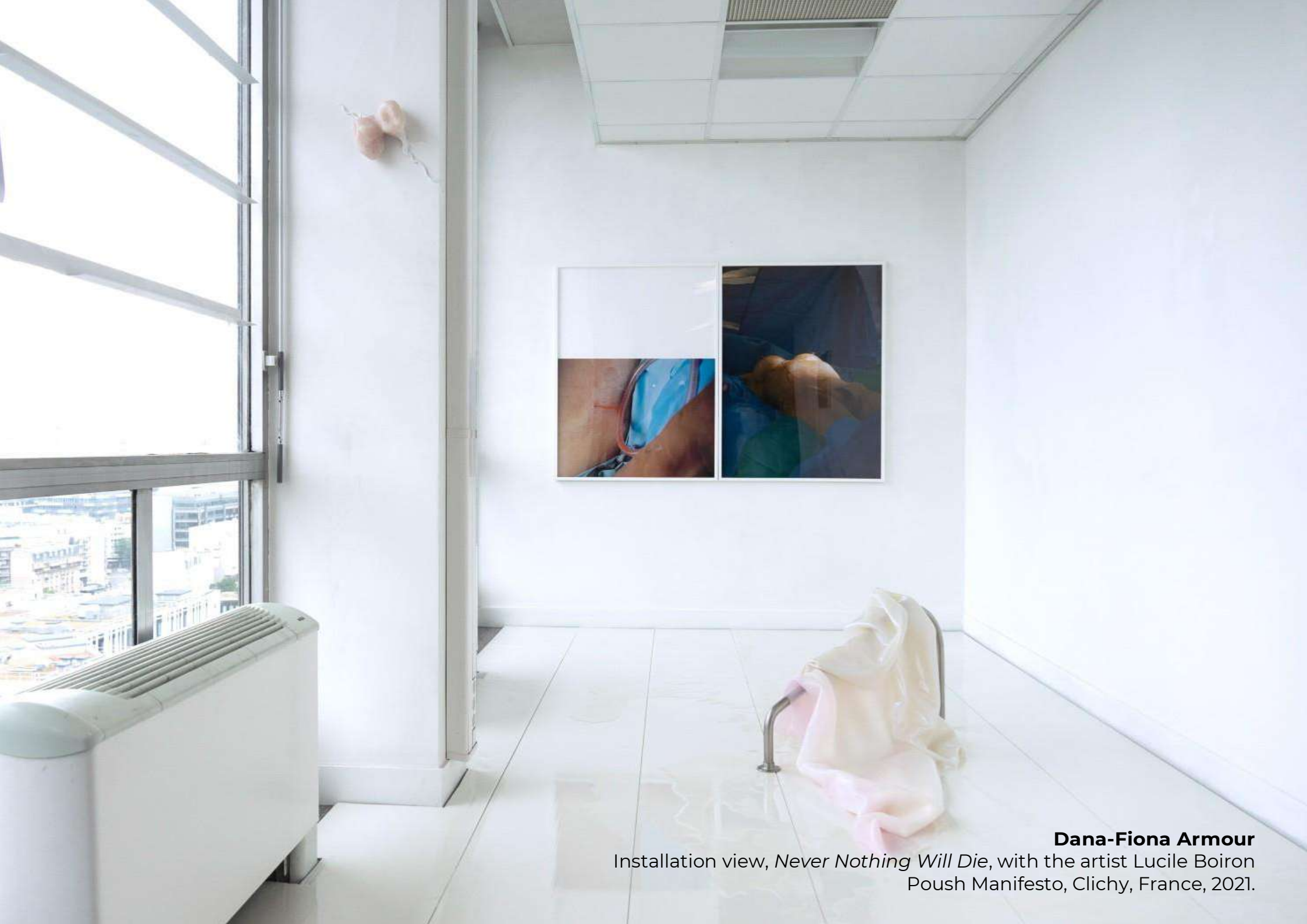
Excroissance #9, 2021

Steatite, steel

31 x 18 x 13 cm (12 1/4 x 7 1/8 x 5 1/8 in.)

Dana-Fiona Armour
Excroissance #7, 2021
Steatite, steel
10 x 10 x 5 cm (4 x 4 x 2 in.)

Dana-Fiona Armour
Installation view, *Never Nothing Will Die*, with the artist Lucile Boiron
Poush Manifesto, Clichy, France, 2021.

Dana-Fiona Armour

Installation view, *Never Nothing Will Die*, with the artist Lucile Boiron
Poush Manifesto, Clichy, France, 2021.

Dana-Fiona Armour, Studio at *Pouch* Manifesto, 2020.

Nephrolithiasis ACT I , 2020.

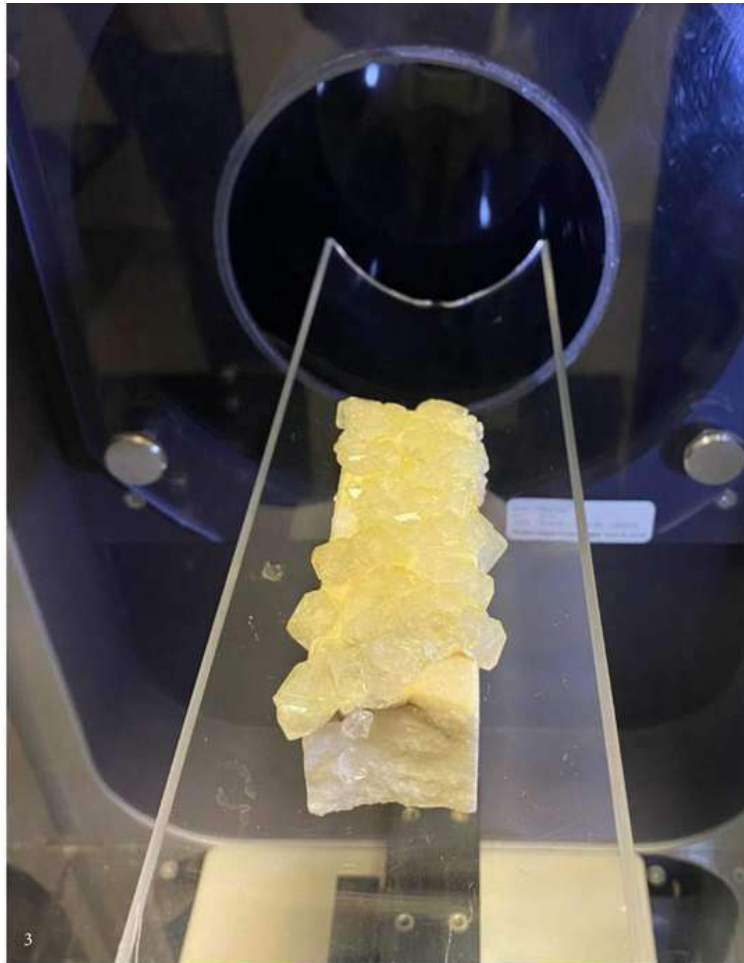
Marion Zilio - Art critic (AICA) and independent curator (C-E-A)

We have been living on the crust of the lithosphere, which makes up the bulk of the biosphere, for nearly 4 billion years. This "ball of stone" created by the universe is literally the support of terrestrial life, it contains the fossil and residual memory of our planet, if not of the cosmos in its entirety. This star is, like the pearl in the oyster, the kidney stone or the bezoar in the goat's stomach, a jewel amalgamated with waste that is the object of so much admiration and torment. It is a world within a world, where the cycles of life and death become one, within a body.

Dana-Fiona Armour brings to life a tremor to what is a priori destined, like marble, to immobility. Since ancient times, sculptors have carved flesh into and out of stone to reveal all its sensuality, but in Armour's work, the rock seems more alive than ever, so full of life and transformative encounters that it almost becomes sick.

Hard and cold, like a dead body, the veins of this metamorphic rock pulsate with a saturated presence. The marble seems colonized, becoming the host of a strange ballet; of an intrusive element, soon to be an accomplice. From her research on matter and anatomy, the artist imagines, in collaboration with scientists, an avatar stone, a kind of clonic or therapeutic creature likely to receive, to better assimilate and digest them, the ills and discomforts generated by our societies.

Dana-Fiona Armour artificially and in vitro cultivates crystals on the ribbed body of marble. The limestone thus becomes a second skin that envelops and delimits the territory of syndromes. The work designates this other of oneself which affirms its otherness in the alteration. While an organism can give birth to a dead object: lithiasis or calculus that obstructs the ducts, Dana-Fiona Armour prefers to breathe into the arteries of the stone a reticular crystal that would branch out infinitely. In doing so, Nephrolithiasis ACT I diverts the transhumanist fantasy of an eternal life, which would have succeeded in extracting all disease from individuals, in favor of another existence likely to evolve in several phases. From this untimely intrusion, the success of the project depends on a symbiotic balance allowing the mineral couple to live together. By co-evolving with its host support, the crystalline structure fertilizes the marble in as many geometric and regular bifurcations, in continuous expansion.

Research for Nephrolithiasis ACT I, 2020

1 - 3D modeling of the Nephrolithiasis work with the participation of Necker Hospital, Paris

2- Research on salivary calculus after micro CT scan

3- Micro CT scan of the work Nephrolithiasis at the Dental Faculty of Montrouge.

Dana-Fiona Armour

Nephrolithiasis ACT II, 2020

Pink marble from Portugal, calcium oxalate crystals, steel

Dana-Fiona Armour
Untitled, 2020
Steatite

Dana-Fiona Armour
Untitled, 2020
Steatite

Dana-Fiona Armour

Untitled, 2020

Epoxy resin, colorants, dehydrated animal powder, steel

Dana-Fiona Armour

Workshop 2020

1,45 diamètres, Nephrolithiasis ACT I, 1,45 diamètres - Hypoderme, Zehn Liter (figé)

From the text of the exhibition *It takes two*, by Hugo Vitrani, 2019.

Dana-Fiona Armour has reduced herself to 1.45 meter circles, presented in the classic triptych form, between minimalism and sacredness. Each circular sculpture embodies the extent of the artist's skin declined in latex and stretched over a raw steel structure, between warrior trophy (the body of the enemy), mummification and tanned animal skin. "This piece came from the desire to know my volume and reduce myself to a surface, a figure," explains the artist who cites the body art of the 1970s and Viennese Actionism among his references. Falsely emaciated, Dana-Fiona Armour lays herself flat and deploys the radiance of her body freed from organs, forms, blood, bones and flesh. So this new synthetic and smooth skin could evoke the photoshopped ones of the fashion world but also the texture of the hologram bodies or those which are deployed in the virtual reality. So many bodies without bodies.

Dana-Fiona Armour

View of the exhibition DNSAP Beaux-Arts de Paris, 2018

On the wall: latex, steel, diameter 1,45m

On the floor: cultivated marble block, acrylic resin, animal blood, animal bone powder

The measure of our spoils, 2018.

Excerpt by Julie Ackermann

If Julia Kristeva defines the abject as an excluded object that "pulls toward where meaning collapses," Dana-Fiona Armour applies herself to projecting it into the matrix of order and reason. Whether it is a monochrome that has become a bloody and fragrant matter or a set of domestic pigskin tiles modelled on the shape of the grid, the organic contaminates the rigid forms of minimalism and conceptual art (two very masculine currents, need we remind you?).

Like a Dr. Frankenstein, the artist - transformed into a surgeon - does not breathe life into them, but gives them flesh, disembodied. Dana-Fiona Armour works with pig products, materially the closest to human, placing the materiality and vulnerability of the bodies of all species on the same level. In response to their historical exclusions, she lays bare the biological foundations at the origin of life. However, this exhibition would not have taken place if it had not been accompanied by a distancing, i.e. if the artist had not succeeded in "organizing this inner organic disorder" and "making it clean" in her words. For Winfried Menninghaus indeed, the disgust constitutes "one of the most violent affections of the perceptible human system". Hence the need to make the abject bearable. A moult/transformation that mask on the face, gloved hands and equipped with a scalpel - Dana-Fiona Armour ensures by following several protocols of recovery, alteration and reproduction. The organ, the skin or the blood can be covered with a transparent and insulating skin, as they can be represented by artificial materials (latex, resins, botulinum toxins...) or hybridized with them.

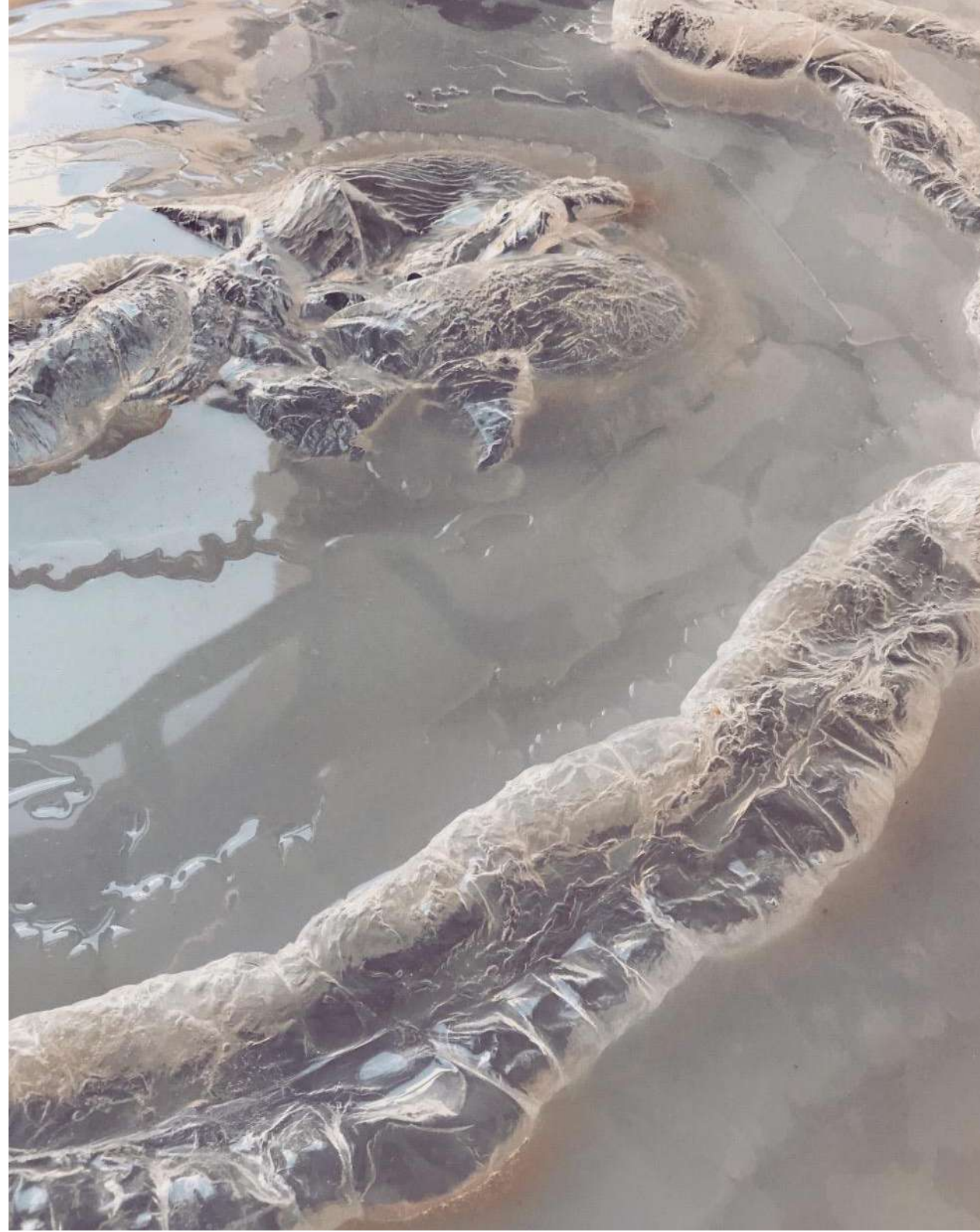
Far from being trivial, these operations index the mechanisms of production, industrial packaging and the training of bodies and subjects to neo-liberal demands, celebrating cleanliness and packaging to facilitate the multiplication and fluidity of exchanges. Dana-Fiona Armour's works proceed from the circulation of these products (human and non-human) and as they present themselves in the age of hyper-visibility: standardized, stripped, traceable.

In the age of high-tech liberalism, trans-humanism and organ trafficking, bodies are not only commodified but also incomplete (they can be "augmented") and pulverized (reduced to fragments or data).

Dana-Fiona Armour tests the limits of the 21st century human...

Dana-Fiona Armour

Liver and Intestines (Detail), 2018
Silicone and stainless steel

Donna Haraway, la science et Cronenberg : les 5 inspirations de Dana-Fiona Armour

ENTRETIENS

INSPIRATIONS

ART NUMÉRIQUE

IA

25 octobre 2024 • Écrit par [Maxime Delcourt](#)

Dana-Fiona Armour ©Lucile Boiron

Les sciences

« Je m'inspire profondément des sciences naturelles, et plus particulièrement de la biologie, de la médecine et de la biotechnologie. Mon travail artistique est une exploration de la vie dans toute sa complexité, en utilisant des matériaux et des techniques qui reflètent la beauté et l'innovation de ces disciplines. Quant à mes installations, la plupart sont conçues en collaboration avec des scientifiques. Pour moi, la biologie est une source inépuisable de formes et de structures fascinantes. Je suis particulièrement captivée par la morphologie et l'anatomie des organismes vivants : en étudiant les détails des cellules, des tissus et des organes, je cherche à en capturer et à en réinterpréter la complexité organique dans mes sculptures.

Mon intérêt pour l'écologie et l'évolution se manifeste également dans mon travail, pour lequel je m'inspire des interactions symbiotiques et des adaptations évolutives afin de créer des œuvres qui suggèrent les relations complexes entre différentes espèces et leur environnement. Chaque pièce est une réflexion sur la manière dont les formes de vie s'adaptent et évoluent ensemble. Pour cela, la médecine m'offre une perspective unique sur le corps et les technologies qui le modifient. Raison pour laquelle je travaille avec des techniques d'imagerie médicale, comme l'IRM et les scans 3D, des technologies révélant des structures internes invisibles à l'œil nu et me permettant de les transposer dans mes créations artistiques. L'idée ? Capturer l'essence invisible de la vie.

Je suis également intriguée par la manipulation génétique et la création d'organismes modifiés. Mes œuvres peuvent évoquer des chimères ou des entités génétiquement altérées, posant des questions sur les implications éthiques et philosophiques de ces technologies. Pour mon exposition *Projet MCIR*, j'ai notamment collaboré avec l'entreprise de Biotechnologie Cellectis afin de créer une plante de tabac portant le gène humain MCIR. Une opportunité pour moi de combiner des techniques artisanales traditionnelles avec des technologies modernes, comme l'IA, la VR et l'animation 3D afin de développer mes idées. Cette fusion entre artisanat et technologie est essentielle pour moi. »

Alvinella Ophis, 2024 © Dana-Fiona Armour

Le monde naturel

« Au risque de paraître un peu cliché, la nature est une source d'inspiration essentielle. C'est un espace de ressourcement fondamental, des paysages qui nourrissent mon esprit et stimulent ma créativité, que ce soit dans les forêts proches de Paris, où je me promène avec mon chien les week-ends, ou sur les côtes sauvages du Finistère, en Bretagne. Ces dernières, avec leurs falaises abruptes et leurs plages immaculées, représentent une autre dimension de cette relation avec la nature. Ici, la puissance brute de la mer et des rochers est une force d'inspiration majeure. Il faut dire aussi que mon enfance passée à la campagne, en Allemagne, entourée de chevaux, a profondément influencé ma relation avec le monde naturel. Les animaux, dont la présence est d'une sincérité unique, m'ont appris à observer le monde avec une sensibilité accrue. Cette connexion authentique avec les créatures vivantes se reflète dans mon art, où chaque interaction avec la nature est une source d'inspiration.

Je me dois aussi de citer mes étés passés dans les Highlands écossais : étant à moitié écossaise, ces terres, avec leurs montagnes, leurs lochs, leurs ruines anciennes et leurs vastes étendues de landes, ont nourri mon imagination, en même temps qu'une sensibilité particulière envers les paysages naturels. Cette reconnexion avec la nature est pour moi une forme de retour à l'essentiel face à une modernité souvent désincarnée. C'est une manière de se rappeler l'importance de la simplicité, de l'authenticité et de la beauté brute dans un monde en perpétuelle mutation. »

Dana-Fiona Armour lauréate du Sigg Art Prize

in [f](#) [e](#)

Dana-Fiona Armour, artiste et chercheuse basée à Paris, a remporté le premier Sigg Art Prize le 18 octobre pour l'intégration de l'intelligence artificielle dans l'art pour son installation vidéo interactive, « Alvinella Ophis ».

Née en 1988 à Willich en Allemagne, Dana-Fiona Armour est **diplômée des Beaux-Arts de Paris en 2019**.

Se définissant comme une artiste-chercheuse, Dana-Fiona Armour vise à transcender les frontières entre la matière et les espèces, agissant comme une interprète entre l'humanité et les autres êtres vivants.

Composition du jury :

Dominique Moulon (commissaire indépendant et critique d'art), Nicolas Bourriaud (directeur artistique, 15e Biennale de Gwangju), Joseph Fowler (responsable de l'art et de la culture, Forum économique mondial), Anna Longo (philosophe, écrivaine et directrice de programme, Collège International de Philosophie), Seedphrase (collectionneur d'art numérique et NFT), Antonio Somaini (professeur, Université Sorbonne Nouvelle Paris), Anne Stenne (commissaire indépendante, cofondatrice et directrice artistique, The Feral), Gediminas Urbonas (directeur, MIT Program in Art, Culture, and Technology), ainsi qu'un juge issu de l'IA.

© Dana-Fiona Armour

THE ART NEWSPAPER

GET 3 MONTHS FOR JUST €1

Choose between PRINT & DIGITAL
or DIGITAL-ONLY

SUBSCRIBE NOW

**EXCLUSIVE
ONLINE
OFFER**

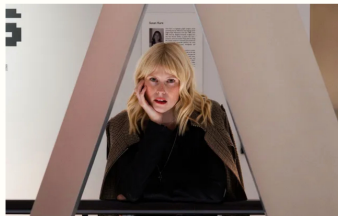
Prizes
News

Louis Jebb
18 October 2024

Share

Dana-Fiona Armour wins Sigg Art Prize for work that integrates artificial intelligence

German artist-researcher receives €10,000 award for "Alvinella Ophia", depicting a hybrid serpent creature's exploration of a dystopian desert future

Dana-Fiona Armour is known for interdisciplinary work exploring the symbiosis between species
 Courtesy: Sigg Art Prize

The Paris-based German artist and researcher [Dana-Fiona Armour](#) has been awarded the first [Sigg Art Prize](#) for art integrating artificial intelligence (AI). Armour received the €10,000 prize for *Alvinella Ophis* (2024)—an interdisciplinary 3D-animated video installation exploring the interplay between biotechnology, artificial intelligence and contemporary art—in a ceremony at Asprey Studio, in central London.

The Sigg Art Prize is presented by the Sigg Art Foundation, which was founded by the Swiss tech entrepreneur and art collector Pierre Sigg and has held artist residences at his family estate at Le Castellet, near Toulon, in the south of France, in Greece and at Allua in Saudi Arabia. The foundation says on social media that it sees AI as "a transformative force, as profound as the emergence of photography during the industrial revolution", something that is "reshaping the representation of reality, the construction of memory, traditional practices and language innovation on a global scale".

Entrants to the prize were asked to submit work around the theme of "Future Desert". Armour's *Alvinella Ophis* is a hybrid serpent imagined as a combination of a snake and the Pompeii worm—a deep-sea creature found at the bottom of the Pacific Ocean—exploring a devastated "future desert" following an ecological disaster. Heat sensors detect the creature's movements and an AI is used to generate visual responses to that data, enveloped in a quadrophonic soundscape. The other short-listed artists were Oadai Alsafi [↗](#), Lea Collet [↗](#), Agnieszka Kurant [↗](#), Harrison Pearce [↗](#), Aaron Scheer [↗](#) and Sasha Siles [↗](#).

Dana-Fiona Armour, *Alvinella Ophiis* (2024). Winner of the 2024 Sigg Art Prize
Courtesy the artist © Dana-Fiona Armour, 2024

Armour is known for interdisciplinary work where she collaborates with scientists, exploring the symbiosis between species. She is a member of the Collectif Poush, at Clichy in northwest Paris, and previously worked in residency at a genome-engineering company, Cellctis, where she developed *Project MCR19*, a mix of visual art and biotechnology that was shown at the Collection Lambert in Avignon in 2022. She has held two solo exhibitions with the gallery Andréhn-Schiptjenko: in Paris in 2021 and in Stockholm last year.

"Winning the Sigg Art Prize has provided me with a remarkable opportunity to explore the critical interplay between art, technology and nature," Armour said. "My project, *Alvinella Ophis*, encourages interdisciplinary approaches that address pressing ecological issues and aims to create a dialogue about the connection between humanity and the natural world. Ultimately, I hope to promote a deeper understanding of our shared ecological challenges through this endeavour."

One of the jury members was an AI, created by the French Canadian artist Grégory Chatskovsky and trained on an art-centric large language model, which assessed each entry, qualitatively and quantitatively, expressing its output in Chatskovsky's voice. The other jury members were the curators Dominique Moulou, Anne Stenness, Nicolas Bourriaud and professor Antonio Somaini; the philosopher Anna Longo; Joseph Fowler, the head of art and culture at the World Economic Forum; Gerdinas Urbonas, director at MIT Program in Art, Culture and Technology at the Massachusetts Institute of Technology; and the digital art collector Seedphrase, also known as Daniel Mægaard.

Related content

Prizes & News

Shortlist for inaugural Sigg Prize announced

Julia Michalski

Technology // News
Theresa Reiwer wins top award at Lumen Prize for digital art

Lewis Jeltz

Digital art *Analysis*

As winner of renamed ABS Digital Art Prize is announced, have we reached a turning point for conversations around NFTs and culture?

Geneva-based Rivig, who was awarded the prize for a piece inspired by Baudelaire, is hoping for a more nuanced understanding of what NFTs bring to the art world.

Louis Jellie

Technology // News
AI to Z: an art and tech alphabet for 2023

Our guide to a fast-moving year in artificial intelligence, blockchain contracts, stadium-scale video, NFTs and social media

Louis jebb

View of "The Broken Pitcher," 2022–23.
Photo: Alexandra Ivanciu.

actual offers, the disastrous intersection of geopolitical and interpersonal turmoil that saddled a woman with her ex-husband's debt, and the bank personnel's point-blank admission, "We are not here to find a solution." Though it was likewise not outcome oriented, "The Broken Pitcher" conveyed a willingness to grapple with the situation in contrast with the bank's refusal to do so. One thing art can do is to be generous enough to pay attention—and, in this case, to amplify the geopolitical echoes inextricable from a seemingly individual story. At the exhibition's stop in Leipzig (after public screenings throughout Cyprus and an iteration at the Beirut Art Center), Germany's complicity was brought to the fore, as the de facto EU leader ultimately benefited from the stringent austerity conditions—including foreclosures—of its bailout of Southern European nations after the 2012 financial crisis. A wall-size installation in the resource room traced the historical leveraging of debt as an exploitative tool: Enlarged documents from the family's case were layered atop late nineteenth-century treaties with the Ottoman Empire that outlined the British occupation of Cyprus as a guarantee for military loans. By pairing such research with more abstract and associative artistic responses, "The Broken Pitcher" embodied a move beyond witnessing and toward a compelling manifestation of involved and collaborative engagement as a means of navigating oppressive systems. And it carved out a fissure of hope that such an approach might open new ways ahead.

—Camila McHugh

STOCKHOLM

Dana-Fiona Armour

ANDRÉHN-SCHIPTJENKO

A pair of long, delicately colored tubes lay in parallel on top of a low plinth in the gallery's entrance. One end of each elongated form bent itself off the edge of the traditional pedestal, like a creature curious about what was beyond the plinth, but did not connect to anything—not to the ground, not even to its companion. *Pneumatophore* #2 and #4 (all works 2022), resemble oversize water-snake toys—hollow forms made of latex or rubber and filled with liquid, designed as fidget devices to train motor control and concentration. But Dana-Fiona Armour's sculptures are

made of blown glass tinted rose pink and deep violet with melanin, oxides, and metallic salts. Their title refers to a type of aerial root structure some plants develop to obtain oxygen in waterlogged habitats.

Armour's recent exhibition "A Tale of Symbiogenesis" extended a research project she has undertaken with the French biopharmaceutical company Collectis, which specializes in genome-editing technologies. Under the guidance of several biogeneticists, Armour isolated the human MC1R gene, reproduced it synthetically, and then rigged a virus to insert the gene into the DNA of the *Nicotiana benthamiana*, a tobacco plant commonly used for tests in biotech labs. The MC1R gene, when activated, triggers the production of melanin, the amino acid that allows human skin to tan when exposed to the sun. Armour's artistic research demonstrated that a human molecular structure could be made to exist in that of a plant.

The video *Scan Micro CT Nicotiana Benthamiana – Pre Transgenesis ACT II* shows a digital rendering of the vein structure of the tobacco plant's leaves before its genes were modified. The simulation, rendered in tones of matte grayish pink, traverses the model's intricate exterior before entering the hollow passage of its spine. With all visual noise digitally eliminated, the video mimics the medical imagery used to develop biological products. Three vividly colored microscopic photographs of the same subject, *Vue microscopique numéro 4, 5, and 6* (Microscopic View Number 4, 5, and 6), use the same science-based formal vocabulary. Ubiquitous and opaque, Armour's representations of the molecular world are indistinguishable from the biotech industry's corporate imaginary. They do not express any of the ethical complexity involved in forcing a plant to host a bit of humanness. The assumption here is that humans may transgress the genetic integrity of nonhumans for the sake of aesthetics.

To construct three wall-mounted cast-glass pieces, *Nervures secondaires 1, 2, and 3* (Secondary Veins 1, 2, and 3), Armour combined crystal, opaline, and colored glass to make bony structures inspired by

View of "Dana-Fiona Armour," 2023. Wall: *Vue microscopique numéro 6 (nicotiana benthamiana transgénique)*, 2022. Pedestal, from left: *Pneumatophore* #4, 2022; *Pneumatophore* #2, 2022. Photo: Jean-Baptiste Béranger.

REVIEWS

Maija Blåfield, *Scenic View* (detail), 2023, four-channel 4K video installation, color, sound, 15 minutes.

tobacco-plant leaves she had genetically modified. These works came the closest to visualizing the exhibition's title and framework, the notion of symbiogenesis—the process by which two organisms merge to form another that is genetically distinct and more complex. Yet these haunting quasi skeletons retain a precious quality, as art objects categorically uninvolved with biological processes such as putrefaction.

In a text about Armour's work commissioned for her first exhibition at Andréhn-Schiptjenko, in 2021, curator Nicolas Bourriaud asked, "Is art, as a whole, in itself a dead element inserted into the life of human society? This is a profound question, which Armour attempts to answer by emphasizing calcification or crystallization as a tool for producing forms." Perhaps the cynicism implicit in Bourriaud's question about the death of art derives from the inert quality in Armour's work, the formal lifelessness with which she renders symbiogenesis. Rather than address the deadness of art critically, Armour produces a simulacrum that ignores the difference between, on the one hand, invading other beings for the sole purpose of implanting ourselves in them and, on the other, developing resilient hybrid life-forms capable of surviving the man-made catastrophe at hand.

—Natascha marie Llorens

HELSINKI

Maija Blåfield

HELSINGIN TAIDEHALLI

Climbing up the stairs to the exhibition halls of Helsingin Taidehalli, I could already hear Maija Blåfield's voice. Blåfield not only writes, directs, shoots, and edits her films, she also narrates them. Although I was used to her soft and calm tone, guiding the viewer in a patient and inviting manner, there was something perplexing about it: I couldn't decide whether or not she is a reliable narrator. For instance, in her most recent work, *Scenic View*, 2023, is she adopting the role of documentary commentator, or is she recounting a fairy tale?

Blåfield is particularly interested in the mundane and how, even in the most ordinary circumstances, reality can be deceiving. Often, our own eyes lead us astray. In her film *Kulta-aika* (Golden Age), 2015, she tells a story in which, while traveling in a war zone, she sees a burned-out house and notices a pair of men's long underwear that has been hung out from one of the balconies to dry. She takes a photograph of the scene and travels home, telling everyone a moving story of bravery and care in the middle of devastation, symbolized by the image of the underwear. It is only later, after developing the photograph, Blåfield realizes what she'd seen was really a shredded piece of the building itself, hanging from the torn facade.

Misinterpretations, and documentary cast as fantasy (or vice versa), hold Blåfield's oeuvre together. She is not only concerned with human perception, but with the nature of the camera and how it transmits stories. For example, in her film *The Fantastic*, 2020, she interviewed people from North Korea about how Western movies smuggled into the country framed their understanding of the outside world. How could they have known whether depictions of space travel or cell phones were plausible?

This exhibition, "*Tarinoita tienpientareelta*" (Roadside Narratives), followed the twenty-year arc of Blåfield's career from her student work to the present. The large series of photographs from 2022 that lent its title to the show encompasses a travelogue-like collection of snapshots with small written captions for each image. However, as the exhibition showed, Blåfield is above all a filmmaker. Among the six moving-image works presented in the show—along with *The Fantastic*, *Kulta-aika*, and *Scenic View*—is *Tuhoutumisesta ja säilyttämisestä* (On Destruction and Preservation), 2017, in which she combines documentary film techniques and essayistic narration. Again, she tells us incredible stories, from that of a suitcase lying on the bottom of the ocean to an eel living 150 years alone in a dark well.

In the four-channel installation *Scenic View* we see a brown bear in the borderland between Finland and Russia, a calm enough area in which to film, without disruption by humans. Here, in the middle of nowhere, Blåfield pans her camera across the landscape and then

L'OFFICIEL ART

Dana-Fiona Armour Translates Art Using Biotech

Artist Dana-Fiona Armour's work seeks to forge communication within and between species. Curator and art critic Nicolas Bourriaud gets to the heart of the matter.

11.21.2022 by Nicolas Bourriaud

Dana-Fiona Armour photographed by Pauline Abascal in the Project MC1R installation.

For contemporary science, there are no such things as isolated objects: but if everything that exists emerges from a relationship, if nothing is a simple "thing," what about artworks? Dana-Fiona Armour inoculates her genes to plants, mixes pig skin with marble slabs, and uses VR to get into roots. The young German artist belongs to a generation for whom reality reconfigures itself permanently. Artists today are becoming translators—not unlike the Amazonian shaman, who crosses different worlds and formalizes relations with animal interlocutors. Nature, as art, has become a space of negotiation and a huge interspecies dialogue.

NICOLAS BOURRIAUD: *The first time I saw your work was the day you applied for a Masters at Beaux-Arts de Paris, coming from Germany. It was obvious that you did not have the standard profile. I was wondering what circumstances led you to the French art scene, and, more generally, what inspired you to become an artist.*

DANA-FIONA ARMOUR: As a child, I felt the urge to make art quite early. At the age of six I made my first stone carved sculptures and ceramics; later on I had the opportunity to go to a school that specializes in art. This background allowed me to develop a more refined approach to sculpture and art history. My first visual shock was an encounter with a work at the Alte Nationalgalerie in Berlin, Franz von Stuck's "The Sin," which is a nude of Eve with a large serpent wrapped around her body. I was obsessed with the beauty of this symbolist painting, and I couldn't help but wonder about the interspecies relation—the fusion of both skins, reptile and human, repulsing and fascinating at the same time. I think this early aesthetic experience might have been a seed for my later body of work. Having a strong bond to animals and nature from growing up in the German countryside, [I had to decide] between art and veterinary medicine studies, but finally applied to the Beaux-Arts de Paris after having spent some time in France.

Project MC1R, Installation view, Collection Lambert, Avignon, France, 2022. Photography by David Giancattarina.

"I'd like to consider myself more as an artist-slash-researcher."

NB: *You have a scientific approach to the world—measurements and quantities, exactness, collaboration with scientists and laboratories. Do you consider yourself a kind of parascientist?*

DFA: "Parascience" is an interesting term to describe the early research I did in Paris. I experimented with organic and synthetic matter. My studio became a kind of laboratory, where different entities created a symbiosis, turning into uncanny hybrid objects—far away from the classical scientific approach. Today, I'd like to consider myself more as an artist-slash-researcher. I had the unique opportunity to collaborate with the biotechnology company Collectis for my current exhibition *MC1R Project*, which uses the latest achievements of gene-editing technology. Never in my wildest dreams would I have imagined being able to use those tools and integrate them into my work. The role of the artist is changing; we live in a world where collaboration is becoming more and more frequent. It is the future. At least I'd like to believe that. It is already a common practice in the scientific sector, and it's spreading to the art world. For my latest works, I have collaborated with biotechnologists, doctors, sound engineers, and motion designers. This approach allows me to imagine a global composition without technical limitations, extending the borders of sciences and arts. The results were intriguing, not only from an artistic point of view, but also from a scientific one.

Project MC1R, Installation view, Collection Lambert, Avignon, France, 2022. Photograph by David Giancattarina.

NB: At an early stage, your work was somehow insisting on repulsive forms, on the borders of the disgusting or the shocking: I remember the vomit you photographed in the streets of Paris... Were you struggling with the common, "official" idea of the human body, and searching for forms that would enlarge our definition of it?

DFA: Our society celebrates a certain cleanliness... a standardized vision of both bodies and products, which are traded as commodities. Those bodies (human and non-human) are fragmented, digitalized, pulverized—a presumed body without organs. By dividing the body into fragments, I intend to examine its composition throughout my works. In our hyper-civilized nature, we no longer see those abject elements, and my attempt was to reinstall a connection with them by using a sublimating approach, which would make it possible for the viewer to reconnect with the true inner self. The oppression and neglect of this self (as is the case in most Western societies) may lead to frustration and dysmorphic disorder. As Georges Bataille states in *Abjection and Miserable Forms*: "In the final analysis, oppressors must be reduced to sovereignty in its individual form: on the contrary, the oppressed are formed out of the amorphous and immense mass of the wretched population."

Dana-Fiona Armour in the laboratory at BIAM (Bioscience and Biotechnology Institute of Aix-Marseille), France, 2022.

NB: Your idea of studying the composition of the human body, subliming the fluid rejections, makes your reference to Georges Bataille very relevant. Actually, Bataille saw eroticism as a way for human beings, who are discontinuous, in other words individuals, to reconnect to a continuity. And, by the way, the Franz von Stuck painting you refer to, "The Sin," is also an erotic image... Isn't your interest for fragments, inoculations, and agglomerations lined with a search for continuities? I am thinking about the experiment you led with a tobacco plant, but also, more generally, to your use of materials coming from different spheres, from animal organs to bone powders to marble.

DFA: As you have marked out, building a new entity from fragments and this creation becoming a so-called "continuity" has been my possible aim over the past few years. The inoculation of a single human gene into a tobacco plant is also somewhat a process of (in-vitro) procreation: the creation of a new life form, a hybrid species that is non-existent in botanical history. Here humanity is infiltrated as a virus. Quite a narcissistic operation... This urge to create new life forms by genetic manipulation, and the domestication of nature, dates back to the 1700s. The term "genetics" is derived from the Greek, meaning "to generate." Selectively breeding to improve livestock and plant foods is deeply rooted in human behavior. But "continuity" also evokes a fluidity of matter and an infinite circulation of all elements, creating unity among all terrestrial beings.

By using materials from different spheres such as marble, animal bone powder, melanin powder, and glass, I am seeking to put the ensemble of matter and species on the same level. I want to create an inter-species dialogue, a new relationship (as is the case for *MC1R Project*) that will extinguish the frontiers between the human and the non-human.

NB: Why is it so important for you to erase or blur those borders?

DFA: Catastrophes such as wildfires, droughts, pandemics, and species extinction have become more and more recurrent. We see ourselves as the "lords and masters of nature;" you have used this allusion to René Descartes in the prologue of your exhibition *Planet B: Climate Change & the New Sublime. The Capitalocene and the Anthropocene*, both arms of destruction, are ravaging the world as we know it. In order to change this devastating prognosis, we have to find a way to coexist, to install the notion of inter-species justice, to leave human exceptionalism in favor of a real "multispeciesism." By attempting to erase or blur those borders between the human and the non-human, I am aiming to raise awareness of our condition. For example, we share 98 percent of our DNA with pigs, and plants emit informative airborne sounds under stress. I used those ultrasounds to compose the soundscape of *MC1R Project*. We have to address those facts, continue our research in the scientific and artistic fields, reconsider ingrained theories, and redefine our understanding of the world. I might be an idealist, but I am still hoping that we can change the collective consciousness while there is still time.

"I might be an idealist,
but I am still hoping
that we can change the
collective
consciousness while
there is still time."

NB: As you are showing the world a negotiation between species, do you see yourself as a kind of translator? Shamans are this, in a way. They communicate between other animal or plant spheres.

DFA: We are facing a total alienation from nature, and this is becoming dangerous. I think it's necessary to act as a sort of translator or shaman between animals, plants, and humans. My artistic research intends to operate as a sort of intersection, giving a voice to the unheard and to render the invisible visible. Animals are capable of communicating in an interspecies-dialogue. Plants are able to communicate with animals. There are numerous examples for cross-species communication in the animal kingdom. A cactus, *Euphorbia frutescens*, is capable of emitting ultrasounds that help bats with pollination. Horses can differentiate between aggressive or harmless barking by dogs. They even share similar facial expressions and matched behaviors when playing together, mirroring each other. They find a way of playing on a common ground that is enjoyable for both. I suppose we can learn from such examples in order to install an improved interspecies-communication.

NB: And where do you position yourself, as a human being? Where is your personal history located in this process? I am wondering if this question is still relevant, or if the artist's ego has lost its meaning.

DFA: The meaning of ego seems to be indeed displaced now, even though it never felt so present and immediate. Wouldn't we be better off leaving our egos aside to cultivate a certain humbleness, especially when facing the grandeur of nature? Isn't the ego destroying the original message of the arts? But then, who am I to judge?

DAMN

0
83
Autumn 2022

Stepping into Education

SUMMER 2022 / OFFICE OF DISRUPTION 190.000 GENT X - P5019314

EUR €15
UK £3.50
CHF 16,5
SEK 169

MC1R PROJECT

166

DANA-FIONA ARMOUR

Scan Micro CT *Nicotiana Benthamiana* – pre-transgenesis, 2022. Virtual Reality, 6'13. In collaboration with Constance Valero and Lorenzo Furlan.

MC1R Project was envisioned as part of a residency at Collectis, a clinical-stage biotechnology company that uses its pioneering gene-editing technology TALEN® to develop innovative therapies for treating serious diseases. The collaboration gave rise to the conception of a hybrid plant, both human and plant, named *Nicotiana Benthamiana*, that now carries the MC1R gene, a human gene associated with complexion, skin colour, the development of freckles and red hair.

We started by synthesizing the MC1R gene and cloned it into a virus vector (Tobacco Rattle Virus). This procedure was done in Minnesota at Calyxt (a plant-based technology company, a branch of Collectis) with the help of Daniel Voytas, an expert in the field of plant genomics. The virus, which now contained a human gene, was subsequently sent to the Biological Institute Aix Marseille (BIAM), where the matter was enlarged in an agro-bacterium and injected into a nicotine plant through the leaves. The virus then spread throughout the plant and simultaneously the gene circulated until it had taken possession of the entire organism. A new species was born.

We obtained confirmation of the genes' presence through a PCR test. The MC1R gene is expressed in leaves, stem and root. In addition we also observed a physical impact on the plant. We noticed a large amount of trichomes (a white fur-like duvet) around the puncture site. We strongly

assumed that this is a direct reaction to the introduction of the MC1R gene.

'MC1R Project was shown at the Collection Lambert in Avignon until October 9, 2022 and is a work composed of several elements that gradually unfolds over the course of the exhibition. For instance, the video and VR 'Scan Micro CT *Nicotiana Benthamiana* – pre transgenesis' shows the root of the plant taken from an MRI (Magnetic Resonance Imaging – a large 3D scanning device for medical use) scan. These high-precision images capture every intricate detail of the root (exterior and interior). The purple complexion of the roots evokes the colours of the 'LacZ gene', a marker gene that is used to see whether or not a new sequence is successfully integrated into an organism's DNA.

The aesthetics and morphology of the plant form a symbiosis between the natural and the artificial. The roots appear to float in an infinite space without the presence of gravity. A strange semi-living being is isolated, separated from half of its body. It is a kind of anatomical observation, an analysis, a journey into a microcosm that is invisible to the naked eye. It is the dissection of the cerebral part of the plant (Darwin Root Brain Theory) and its examination. The plant's detached parts respond to the operations of the transgenesis; the human gene, as well as the virus, have taken complete possession of the plant's organism.

Installation view, MC1R Project, Collection Lambert, Avignon, France, 2022.

“Through this project, Dana-Fiona Armour continues her exploration of an unstable world in which the forms she creates stand as mutagens, transform one another, and alter the organisation of the spaces they occupy, causing a feeling of disturbing strangeness in us.

The genetically modified plants, sculptures of a new kind, stand as the centre of a genuine laboratory of transformations where installations, immersive videos, glass or marble sculptures unfold, while an unbelievable song resounds in the rooms – an incredible litany in the form of an alert generated by plants audible only to animals until that moment.

In this hybrid world where the artificial blends with the natural, the human with the non-human, science acts as a key element in the construction of our relationships with the world and their representation. Both authoritative and fragile, it is this place of tension where boundaries change with a concerning instability between ethics and progress, between the opening of new liberating spaces and the achievement of dangerous mutations with irreversible consequences.”

(Stephane Ibars, Chief Curator at Collection Lambert)

Portrait of Dana-Fiona Armour taken in her MC1R Project installation, Collection Lambert, Avignon, France 2022.

Dana-Fiona Armour was born in 1988 in Willich, Germany and studied at the École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Paris, from which she graduated in 2019. Armour is a multi-disciplinary artist creating hybrid shapes where the organic blends with rigid forms of minimalism and conceptual art. Her work could also be characterized as a fusion of medicine, science and art – she has in fact collaborated with researchers and doctors on some of her projects. Armour lives in Paris where she works out of art incubator Poush Manifesto. Her work has been shown at the Collection Lambert in Avignon (Projet MC1R), at the 2022 Venice Biennale (as part of the Nicolas Bourriat curated group show called 'Planet B') and at Paris + par Art Basel this year. She is represented by the Andréhn-Schiptjenko Gallery (Stockholm and Paris).

Dana-Fiona Armour, *Vue Microscopique Numéro 2 (Nicotiana Benthamiana transgénique)*, 2022. Verre dichroïque et tirage numérique, papier fine art. montage sur dibond. 100 x 40 cm.

Cilène Andréhn, directrice de la galerie Andréhn-Schiptjenko : « La passionnée Dana Fiona Armour »

Que recouvre selon vous la notion ductile et floue « d'artiste émergent » ?

Il est vrai que la notion « d'artiste émergent » est souvent soulevée sans qu'elle ne soit pour autant bien spécifiée, et je peux très bien imaginer que chaque galerie, en fonction de sa taille et de sa notoriété, possède sa propre version quant à sa définition. Pour ma part, il s'agirait avant tout d'un artiste qui n'a pas encore fait son entrée sur le marché.

Pareille notion ne soulèverait ainsi pas tant une question d'âge ?

En effet, et je pense ici précisément à Dana Fiona Armour dont nous allons exposer les œuvres à Paris+ par ArtBasel. Âgée d'une trentaine d'année, j'ai découvert son travail lors de la visite de son atelier au Poush Manifesto. Récemment diplômée des Beaux-Arts de Paris, elle n'avait jamais fait l'objet d'une exposition personnelle et nous avons présenté pour la première fois ses œuvres au sein de notre galerie en septembre 2021, il y a tout juste un an. Depuis, elle a été choisie pour participer à l'exposition *PLANET B. Climate*

Change & the New sublime de Nicolas Bourriaud, présentée à Venise pendant la Biennale d'art contemporain, précédant de peu sa deuxième exposition personnelle tenue cet été à la collection Lambert à Avignon.

Quel souvenir gardez-vous de votre première rencontre ?

Un souvenir très précis ! Dans son atelier, je me souviens ainsi qu'elle savait, de manière presque innée, donner un contexte aux pièces qu'elle présentait. Elle m'avait laissé l'impression d'être très passionnée, très cultivée, très au fait des recherches scientifiques et médicales qui nourrissent son travail, lequel investit les domaines de la médecine, de la science et de l'art minimaliste.

Des œuvres inédites seront-elles exposées sur votre stand ?

Oui, nous allons présenter une toute nouvelle pièce, jamais montrée, laquelle mêle verre dichroïque et tirage numérique. Il s'agit d'une vue microscopique d'une racine de plante de nicotine, issue de son nouveau travail débuté cet été, rentrant en résonance avec la prochaine exposition que nous allons lui consacrer et qui sera montrée en 2023 à Stockholm.

PROPOS RECUEILLIS PAR MAUD DE LA FORTERIE

Sang de porc et plantes transgéniques : comment l'artiste Dana-Fiona Armour sublime le vivant

ART 21 JUILLET 2022

Exposée à la Collection Lambert tout l'été jusqu'au 9 octobre, Dana-Fiona Armour y présente divers aspects de sa pratique, essentiellement sculpturale, qui prend pour même point d'ancrage le vivant et la science. L'occasion de parcourir la carrière et l'œuvre déjà très affirmé de cette jeune plasticienne d'origine allemande basée à Paris, où l'humain, le végétal, le minéral et l'animal se rencontrent, jusqu'à aboutir récemment dans un projet très ambitieux : l'injection dans une variété de plante d'un gène humain.

Par Matthieu Jacquet.

Dana-Fiona Armour, vue d'exposition à la galerie Andréhn-Schiptjenko, Paris, 2021 © Alexandra de Cossette

1/3

À l'heure où l'espèce humaine exerce sur notre planète un contrôle tentaculaire notre planète en exploitant ses ressources de toutes parts, à des fins économiques, politiques ou même culturelles, la ramener aujourd'hui au même niveau que végétal, l'animal et le minéral relèverait de plus en plus de l'utopie. C'est pourtant là toute l'ambition de Dana-Fiona Armour qui, à travers sa pratique plastique, a bien l'intention d'abattre les nouvelles hiérarchies instaurées peu à peu par l'anthropocène. Dans ses sculptures, les peaux en silicone s'assimilent aussi bien à des enveloppes de corps humain que des mues bestiales, voire d'immenses feuilles tombantes au sein d'une jungle hybride que l'on traverserait dans un futur hypothétique. Les pierres, comme la stéatite, sont poncées de telle sorte que leur enveloppe rosée et boursouflée évoque des organes internes ou externes qui nous ramènent à notre anatomie, là où le marbre, taillé par l'artiste avec soin dans des formes géométriques épurées – circulaires, rectangulaires ou triangulaires –, évoque par ses lignes et nervures les vaisseaux qui traversent tout être vivant. Enfin, des fragments de racines de plantes inspirent des pièces violacées en verre soufflé, dont les formes tubulaires s'apparentent aussi bien à des lombrics que des intestins voire des excréments, immédiatement sublimés par leurs couleurs et leur texture séduisantes et lisses. Née en Allemagne de l'ouest dans la petite ville de Willich, l'artiste de 34 ans réside depuis une quinzaine d'années à Paris, où elle s'est installée avant même le début de ses études aux Beaux-arts de Paris. Résidente de la structure Poush Manifesto, qui réunit des ateliers dédiés aux artistes émergents dans un complexe de bâtiments à Aubervilliers, l'artiste inaugurerait début juillet sa première exposition institutionnelle dans la prestigieuse Collection Lambert à Avignon, qui invite chaque année des nouveaux talents de l'art contemporain à investir son espace en sous-sol. L'occasion de parcourir une œuvre protéiforme et multisensorielle témoignant, en coulisses, d'un ambitieux travail de recherche scientifique dont atteste un projet inédit : la transformation d'une plante dans laquelle a été injectée un gène humain.

Dana-Fiona Armour dans son exposition personnelle "Projet MC1R" à la Collection Lambert, Avignon, 2022.

Adolescente, Dana Fiona-Armour a longtemps hésité entre deux plans de carrière : suivre des études de médecine pour devenir vétérinaire ou emprunter la voie de l'art pour devenir plasticienne. Un dilemme majeur pour cette fille d'ingénieur informatique, ayant grandi entourée d'animaux et de nature, qui n'a cessé de chercher à comprendre le vivant et de s'intéresser aux innovations scientifiques pour mieux comprendre ses possibilités de transformation. Pour autant, le besoin de créer avec ses mains coule dans les gènes de l'Allemande depuis l'enfance : dès ses sept ans, l'artiste suit des ateliers de taille de pierre, puis intègre très jeune une école spécialisée en art dans laquelle elle apprend la céramique et la peinture. Tout ce bagage technique et cette passion pour le matériau influenceront plus tard sur sa décision de rejoindre une formation supérieure en arts plastiques, avec pour objectif bien défini de se spécialiser dans le travail du volume.

Des ses premières œuvres, Dana Fiona-Armour parvient à relier ses obsessions biologiques avec ses créations, dont les rendus mettent toujours en exergue un minutieux traitement de la matière, aussi triviale soit son origine. En atteste son projet plutôt osé, choisi pour postuler à la prestigieuse école des Beaux-arts de Paris : pendant des soirées entières, la jeune femme déjà implantée dans la capitale française a parcouru la ville, ses quais de métros et ses quartiers nocturnes les plus animés à la recherche de vomissements qu'elle a photographiés en gros plan, jusqu'à suivre des individus en état d'ébriété avancée en tentant de retracer le parcours de leur soirée et d'identifier les aliments qu'ils avaient ingérés. Sous la main de l'artiste, ces images repoussantes sont devenues d'immenses tirages élégants, recomposés comme des mosaïques dont émergeaient avant tout les étonnants contrastes et jeux de texture en couleur ou en noir et blanc. Leur origine réelle, qui aurait pu susciter le rejet immédiat d'un public sensible, s'effaçait alors pour laisser place à la curiosité du spectateur, voire une forme d'attraction pour cet esthétisme délicat. Une fois intégrée l'école, l'artiste découvre parmi des recherches dermatologiques une information qui retient son attention : la possibilité de calculer la surface totale de sa peau à travers une équation mathématique. Celle-ci lui donne l'envie de mesurer son propre épiderme afin de le traduire dans le volume. Sa démarche, qui fera l'objet d'un grand projet entamé durant ses études et décliné par la suite, prendra la forme d'un cercle de 1,45 mètres de diamètre en latex tendu sur acier, qu'elle reproduira plus tard dans un marbre blanc et gris bleuté, choisi avec attention pour incarner les contrastes d'une peau diaphane avec des veines apparentes.

Dana-Fiona Armour, vue de l'exposition "Projet MC1R" à la Collection Lambert, Avignon, 2022.

Dana-Fiona Armour, vue de l'exposition "Projet MC1R" à la Collection Lambert, Avignon, 2022.

"J'envisage mon rapport au corps comme celui d'une chercheuse voire d'une médecin, analyse l'artiste. *Quelqu'un qui l'examine à distance et s'arrête plutôt sur ses détails : ses fragments, ses organes, souvent décontextualisés de leurs supports eux-mêmes.*" À eux seuls, les grandes sculptures circulaires de Dana-Fiona Armour caractérisent toute son ambition plastique : si les sources de ses projets proviennent toujours des espèces et éléments qui composent notre monde, ses œuvres finales adoptent toujours une apparence épurée, lisses et une certaine froideur matérielle qui peut parfois avoisiner l'univers clinique. Mais cette approche témoigne surtout de l'héritage artistique multiple de son auteure. L'artiste grandit près de Düsseldorf, centre névralgique du groupe Zero en Allemagne, inspirée par ses figures majeures telles qu'Otto Piene et Günther Uecker, qui défendaient une pratique conceptuelle de l'art fondée sur l'expression de l'infini et de l'énergie du monde à travers des œuvres revenant à l'essence même de la forme, animées par les jeux de lumière et de mouvement. Parallèlement, Dana-Fiona Armour est également séduite par le chaos organique et transgressif de l'actionnisme viennois, soulignant les tabous du monde avec une certaine violence, à l'instar de la pratique de Hermann Nitsch. Figure phare du mouvement autrichien, l'artiste connu pour avoir réalisé de nombreuses performances avec des litres de sang animal a beaucoup influencé Dana Fiona-Armour à ses débuts – elle a même eu la chance de rencontrer plusieurs fois avant sa disparition en avril dernier.

Ainsi, lorsqu'elle apprend l'élevage en Chine de porcs transgéniques dans lequel les scientifiques font croître des cœurs humains destinés à des greffes, l'artiste décide de construire son diplôme de fin d'études autour de cet animal : le sang de cochon couleure lie de vin maculera directement le sol dans des surfaces minutieusement délimitées par des lignes droites, ou sera saupoudré sous forme de poudre déshydratée sur des supports en pierre d'une grande pureté. *"Je suis quelqu'un de très perfectionniste en général, confie l'artiste, qui a su trouver au fil des années des marbriers et autres collaborateurs de confiance pour choisir les matériaux et techniques les plus adaptés à ses projets. Concernant mes œuvres, je ne supporte pas l'erreur ni le hasard : je préfère refaire et refaire la pièce jusqu'à atteindre le résultat que je cherche. Cela peut-être parfois un défaut, mais la qualité finale des pièces et leur maîtrise est très importante pour moi."* Tel l'alchimiste capable de changer le plomb en or, Dana-Fiona Armour a ainsi développé son propre talent : celui de transformer le rebuts, viscères et autres sécrétions organiques en pièces d'un luxe indéniable, qui séduisent déjà de nombreux collectionneurs.

Dana-Fiona Armour, "Scan Micro CT Nicotiana Benthamiana - Pre Transgenesis" (2022), participation de Valero Constance et Furlan Lorenzo © Dana-Fiona Armour

Malgré l'apparente froideur de ces formes, la pratique de Dana-Fiona Armour traduit une relation minutieuse et chaleureuse avec la matière et le vivant, qu'elle traite avec la plus grande attention à travers ses multiples expérimentations. En atteste son grand projet imaginé pour son exposition à la Collection Lambert : l'intégration d'un gène humain à une espèce végétale, qui évoluera au fil de l'été sous les yeux des spectateurs. Baptisé MC1R, ce gène qui détermine la coloration de notre peau a été transformé en virus lors d'une résidence de l'artiste à l'entreprise Collectis, avant d'être envoyé au BIAM, le centre de bio-technologie d'Aix-Marseille, pour être injecté dans une plante à tabac particulièrement sensible aux corps extérieurs. Au sein de l'exposition, trois de ces plantes transgéniques sont présentées sous verre dans des blocs triangulaires éclairés d'une lumière violette et alimentées en eau par des tubes. Sur certaines, on observe par endroits l'apparition d'un duvet blanc qui recouvre les branchages et les feuilles, témoignant du succès de l'opération réalisée par l'artiste et le laboratoire. Devenue une véritable obsession pour Dana Fiona-Armour, cette plante lui a aussi bien inspirée une bande sonore réalisée avec l'ingénieur du son Thibaut Javoy, diffusant dans l'espace les bruits secs de craquement émis par le tabac habituellement inaudibles par l'oreille humaine – ici mixés à l'aide d'enregistrements de fréquences réalisés sur des plantes par une université de Tel-Aviv –, que des sculptures en verre, coloré dans des teintes pourpres et violacées par de la poudre de mélanine, ainsi qu'une vidéo en réalité virtuelle inspirées par les formes numérisées de ses racines.

Une manière de mobiliser tous les sens pour se plonger dans le végétal qui, transformé par sa couleur rose bonbon et sa texture lisse et brillante, donne l'impression d'un voyage au centre du corps humain comme dans un dédale tout en mettant en majesté le végétal existant. Là s'illustre tout le rapport au soin, prédominant dans la pratique de l'artiste, qu'elle perçoit plus généralement comme une réaction cathartique à une époque incertaine : *"Dans un monde où plus rien n'est stable, je pense que nous cherchons tous un certain confort quelque part. Je nous vois comme une génération qui a du mal à se repérer, et qui en vient à trouver son réconfort dans l'art et ses promesses. Car ce que peut nous apporter l'art, son expérience et sa pratique, est une forme de soin en soi."* Au fil des trois salles, on découvre d'ailleurs nichées dans des recoins ou en haut des murs quelques unes de ses *Excroissances*, sculptures en pierre rose dont la forme s'inspire de véritables calculs rénaux recueillis par un chirurgien de l'hôpital Necker. Une dernière manière de rappeler au spectateur une prouesse souvent oubliée – bien que délétaire – de son propre corps : sa capacité à générer, au sein de lui-même, des pierres et cristaux qui, dans d'autres contextes, pourraient se faire les sédiments d'une histoire archaïque, voire les supports contemporains d'une nouvelle mystique

Dana-Fiona Armour, "Projet MC1R, jusqu'au 9 octobre à la Collection Lambert, Avignon. Dana Fiona Armour est représentée par la galerie Andréhn-Schiptjenko à Stockholm et à Paris.

Dana-Fiona Armour, sculptrice du transhumanisme

Par **Maillys Celeux-Lanval** • le 20 janvier 2021

Qui sont les « jeunes pousses » qui façonnent l'art de notre temps ? Chaque mois, Beaux Arts met en lumière le parcours d'un artiste émergent, à suivre de près. Résidente de l'incubateur d'artistes Poush Manifesto, Dana-Fiona Armour manie le marbre et la résine aussi bien que des matières organiques collectées auprès du boucher de son quartier. Passionnée de médecine et d'art minimaliste, elle aime à parler d'hybridation et de corps désincarnés.

Dana-Fiona Armour à côté de l'œuvre « Cupidon » constituée d'un cœur de cochon et résine époxy (2018) ⁽¹⁾
Photo Maudine Tric

Pour l'anniversaire de ses trente ans, Dana-Fiona Armour (née en 1988) a eu une surprise de taille : une visite du musée des maladies de peau, installé dans l'hôpital Saint-Louis à Paris. Un moment « magnifique », dont elle se rappelle avec émotion. Elle nous conseille également le musée Fragonard à Maisons-Alfort, qui expose les délicieuses collections de la fameuse école vétérinaire : animaux écorchés, veaux siamois emprisonnés dans du formol, taxidermies en tout genre... Rien d'étonnant, cela dit, de la part de celle qui a glissé dans son dossier pour entrer aux Beaux-Arts de Paris tout un travail autour du vomir : « Je partais à la chasse vers deux ou trois heures du matin, et je suivais des gens malades pour photographier leurs vomis de très près. » Résultat : des images macro « qui faisaient comme des mosaïques », à l'abject savamment dissimulé.

Dana-Fiona Armour tenant « L45 Diamètres-Hypoderme » en latex, pigments, acier (2020) ⁽¹⁾
Photo Maudine Tric

Passionnée de médecine – elle a longuement hésité entre des études d'art et de vétérinaire –, elle est entourée d'amis docteurs et chirurgiens, qui l'aident dans ses lectures (ultra-pointues !) et lui parlent des dernières avancées. Un exemple : « Grâce aux ciseaux génétiques CRISPR-Cas9, on a réussi à créer des cochons avec un cœur humain, qui peuvent ensuite servir comme donneurs d'organes. » Cette compatibilité l'interroge et la motive à employer très régulièrement du sang ou des organes de porcs dans ses pièces. Inquiète toutefois d'être jugée à son seul matériau, elle insiste : végétarienne, soucieuse du bien-être animal, elle ne travaille avec des matières organiques d'origine porcine que pour formuler une réflexion sur le corps, et non pour le pur plaisir d'être gore.

À l'heure où celui-ci se trouve « de plus en plus désincarné », armé de prothèses digitales et transformé par une médecine toujours plus invasive, l'artiste veut questionner ce « qui est en train de devenir une marchandise ». Et complète : « Mon travail résulte d'une fusion entre médecine, science et art. » Dans son atelier ce jour-là, un socle rectangulaire en « faux marbre réalisé à partir d'os d'animaux broyés, de sang de porc et de résine acrylique » mesure exactement la taille de l'artiste – 1 mètre 78 – et supporte un bloc en résine emprisonnant un cœur de porc. Soit, si l'on résume, deux formes très minimalistes, une influence qui revient dans la plupart de ses œuvres.

Dana-Fiona Armour. À gauche : une d'acier avec « L45 diamètres » et « Nephrotheca AC71 » et « L45 diamètres-Hypoderme », « Jeter Litter (Hgt) » et « À droite : « Unifit » en stéatite et métal noir (2020) ⁽¹⁾
Photo Maudine Tric

Comme ces trois longues et fines planches de marbre de Carrare appuyées au mur, mesurant encore une fois 1 mètre 78, et nommées *Vénus*. Striées d'une bande de résine époxy mêlée à du sang de porc déshydraté, elles font référence à un voyage de l'artiste à Florence, sur les traces des « Vénus médicales » présentées au musée de la Specola : réalisés entièrement en cire et ouverts comme par un scalpel, ces modèles permettent d'observer un à un les organes humains. Des objets destinés à la médecine mais stupéfiants dans leur aspect, qui ont inspiré à l'historien de l'art Georges Didi-Huberman l'ouvrage *Ouvrir Vénus* (1999) et auraient reçu la visite du marquis de Sade. Chez Dana-Fiona Armour, la strie sombre qui creuse la pierre opère « un creux, comme une dissection » aussi sobre qu'élégant.

C'est ce qui séduit le plus chez elle : sa façon de sublimer les matériaux et les références en de superbes objets, parfaitement lisses ou élançés dans l'espace avec jubilation. Elle parle avec effusion de son amour de la taille de pierre (stéatite, albâtre et marbre), à laquelle elle s'intéresse depuis l'enfance. Une petite œuvre en stéatite est d'ailleurs fixée au mur, comme une excroissance rosâtre, un organe sortant de l'architecture, encore relié à elle par des filaments d'enduit (ill. ci-dessus)... Autre sculpture : un large triangle aux couleurs subtiles, fait de gélatine mélangée à « des coulées de sang périmé et du sang frais mélangé », comme pour son projet de diplôme. En y regardant de près, on y voit d'hypnotisants paysages, comme des marais rougeâtres vus du ciel...

Dana-Fiona Armour, *Hier sitz ich, forme Menschen*, 2020

résine acrylique, vernis, silicone, poudre de sang de porc déshydraté, acier • Photo Maurine Tric

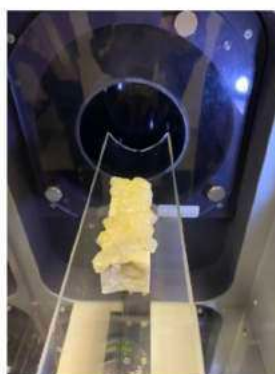
Cette sculpture évoque le rôle du foie (filtrer les impuretés) et prend, ainsi suspendue, la place d'un attrape-rêves.

Reste à poser une question qui nous taraude – où se fournit-elle ? Un boucher proche de chez elle, à qui elle a expliqué sa démarche et qui lui fournit, pour quelques euros ou pour rien, des litres de sang et des organes inutilisables. C'est chez lui qu'elle a récupéré un foie de cochon, dont la forme inspire une sculpture pendue au plafond par des chaînes et recouverte d'un vernis nacré. Elle précise ici : « J'ai été un temps élève de Jean-Michel Alberola aux Beaux-Arts,

c'est pourquoi il y a des gestes picturaux qui reviennent dans mon travail. » Et raconte que cette sculpture évoque le rôle du foie (filtrer les impuretés) et prend, ainsi suspendue, la place d'un attrape-rêves.

À deux pas, une grande sculpture en latex adopte la surface exacte de sa peau (« il existe un calcul taille/poids qui permet de la mesurer »). Le corps est ici mis à plat, vidé de ses organes et de sa substance humaine, et se fait produit de chair. La tentation, nous glisse-t-elle ensuite, serait de faire le lien avec sa vie d'avant, soit six années à travailler partout dans le monde en tant que mannequin – et de croire que toutes ses réflexions viennent d'une critique, courante dans la mode, du « *corps-objet* ». Il n'en est rien. Après une enfance dans un petit village proche de Düsseldorf – ville marquée par Joseph Beuys, l'une de ses grandes références –, Dana-Fiona voulait simplement partir vite et loin : « Je m'ennuyais ! Mais rapidement, la création m'a énormément manqué. » Les défilés et les photos n'ont en rien altéré son élan premier pour le travail de la matière, et son intérêt précoce pour la médecine.

Précise, Dana-Fiona Armour aime à éprouver les limites de son besoin de contrôle. Comme lorsqu'elle plonge, durant plus de deux mois, une planche en marbre dans une solution de sursaturation d'oxalate de calcium, et laisse sa surface se couvrir de cristaux... dont le processus est le même que celui des calculs qui apparaissent chez l'humain.

Dana-Fiona Armour, en collaboration avec l'hôpital Necker, Paris, *Nephrolithiasis ACT I*

Marbre chimiquement modifié • Courtesy Dana-Fiona Armour

Elle évoque alors « Roman Khonsari, chirurgien à l'hôpital Necker, [qui] collectionne ces objets morts qui poussent dans notre corps ». Fascinée, elle est allée à sa rencontre et a lancé son projet d'art et de recherche *Nephrolithiasis ACT I*. Notons que la planche, recouverte d'irrégularités, n'en reste pas moins parfaitement rectangulaire et exposée en table haute – l'objet est dessiné, et trahit son désir de contrôler malgré tout le « désordre organique ». À l'instar de la société actuelle, tentée par le transhumanisme, qui modèlera peut-être un jour l'humain parfait...

→ **Dana-Fiona Armour. Cooked and Raw**

Avril - mai 2021

Pouish Manifesto • 6 Boulevard du Général Leclerc • 92110 Clichy
manifesto.paris

Dana-Fiona Armour, *L'On* • Marbre collé, (MMA), 2019

Photo Maurine Tric

Photos David Giancaterina

DANA-FIONA ARMOUR LÂCHE L'HYBRIDE

Pour sa première grande exposition en France, la jeune artiste allemande détourne la recherche scientifique pour mêler les règnes du vivant.

Par Anaël Pigeat

« Dans cette exposition, tout est peau ! » s'exclame Dana-Fiona Armour à quelques jours du vernissage. Avec des camaïeux de blancs, de roses, de violets et de roux, ses œuvres semblent refléter les teintes de sa carnation de blonde vénitienne. Mais attention, pas trace de romance ni de naïveté dans ce travail. Artiste allemande née en 1988 près de Düsseldorf, Dana-Fiona Armour s'inspire surtout de la recherche médicale, des sciences et de l'histoire du minimalisme. Elle a mis au cœur de ses préoccupations l'hybridation entre l'humain et l'objet, entre l'humain et le végétal. « Pour moi, tous les êtres sont sur le même plan », ajoute-t-elle. En ce moment, son travail est aussi visible à Venise, pendant la Biennale d'art contemporain, dans l'exposition « Planet B. Climate Change and the New Sublime », de Nicolas Bourriaud, cofondateur du Palais

de Tokyo. Et elle mène depuis plusieurs mois un projet qui consiste à injecter le génome humain dans des végétaux.

Trois plantes, comme une sorte de trinité du vivant, présentent sur leurs feuilles un fin duvet blanc. C'est le signe de leur réaction immunitaire à l'injection d'un virus, qui a eu lieu dans le Luberon, au CEA de Cadarache. Elles sentent le tabac – ce sont des « *Nicotiana benthamiana* ». Le processus a commencé dans le Minnesota, où Dana-Fiona Armour a fait une résidence auprès des chercheurs du laboratoire Collectis. C'est là qu'a été synthétisé un virus portant le gène humain MC1R – qui donne son titre à l'exposition.

« Le virus est comme une clé USB. Et pour vérifier qu'il avait bien été absorbé par la plante, nous avons fait... un test PCR ! » explique Dana-Fiona Armour.

Poignante vision que celle de ces plantes malades, dans des cages de verre, éclairées de lumières roses et bleues. D'autant qu'un environnement sonore les accompagne, inspiré des ultra-

À g., disque de marbre dont la surface correspond à l'étendue de la peau de l'artiste, entouré de sculptures en verre de la série des « Pneumatophores ».

En bas, pieds de « *Nicotiana benthamiana* » dans lesquels a été injecté le virus MC1R porteur du génome humain.

Poignante vision que celle de ces plantes malades, dans des cages

sons que les végétaux émettent lorsqu'ils sont en détresse d'eau, ou bien qu'on leur coupe une feuille – une recherche qui a été menée, cette fois, dans un laboratoire de Tel-Aviv.

Et si l'on entrait dans le dédale anatomique des racines ? C'est chose possible à travers une vidéo que Dana-Fiona Armour a réalisée à partir d'un scanner de véritables racines, dont on compare souvent le modèle à celui de notre cerveau. Ces images projetées sont aussi visibles avec un casque de

réalité virtuelle, comme pour mieux fondre l'humain et la plante. L'exposition se poursuit avec un disque de marbre de 1,45 mètre de diamètre suspendu dans l'espace, dont la surface équivaut à celle de l'épiderme de l'artiste, et des sculptures de verre soufflé qui contiennent de la mélanine, la substance responsable de la teinte de notre peau. Comme dans un écho, Ann Veronica Janssens, qui expose à l'étage au-dessus, utilise le même matériau pour certaines de ses pièces – Dana-Fiona Armour était dans son atelier aux Beaux-Arts. Cette dernière réunit des formes simples et des visions d'une complexité abyssale. ■

« Projet MC1R »,
de Dana-Fiona Armour,
à la Collection Lambert, Avignon,
jusqu'au 9 octobre.

DU 2 JUILLET AU 9 OCTOBRE 2022
DANA-FIONA ARMOUR
PROJET MC1R
COLLECTION LAMBERT
AVIGNON

Sélection

Design Parade Hyères et Toulon

Le Songe d'Ulysse

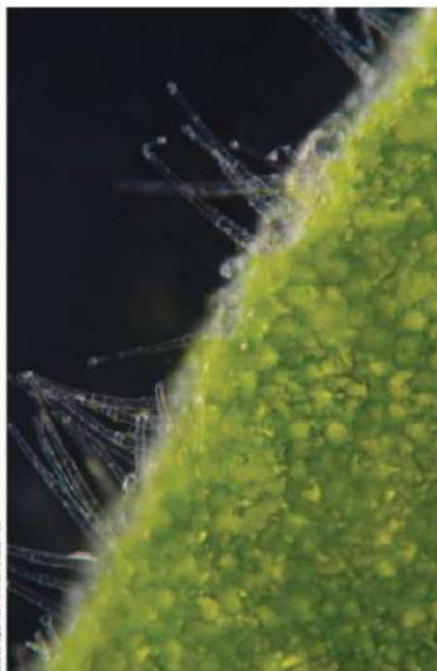
À la Villa Noailles, le festival Design Parade Hyères, 16e Festival international de design, créé en 2006, met en lumière dix jeunes designers, sélectionnés dans le cadre du concours puis exposés durant l'été – on pourra également voir jusqu'au 30 octobre les expositions de Design Parade Toulon, 6e Festival international d'architecture d'intérieur, son petit frère créé en 2016. À la Villa Carmignac sur l'île de Porquerolles, c'est *L'Odyssée*, emboitant le pas au périple d'Ulysse, qui sert de point de départ à un parcours labyrinthique au fil duquel le visiteur ou la visiteuse rencontrera, lors de sa propre traversée mnésique, des œuvres d'artistes comme Martial Rayssé, Roy Lichtenstein ou Carol Rama.

Design Parade 2022 : 16e Festival international de design, jusqu'au 4 septembre, Villa Noailles, Hyères et 6e Festival international d'architecture d'intérieur, jusqu'au 30 octobre, Toulon, villanoailles.com. *Le Songe d'Ulysse*, Villa Carmignac, et *Nuage* de Leandro Erlich (bande-son de Moriarty), jusqu'au 16 octobre, Fort Sainte-Agathe, île de Porquerolles (Hyères).

Cindy Sherman

Cindy Sherman,
Unidentified #296, 1994
Collection Carmignac

HAM, Dana-Fiona Armour

Dana-Fiona Armour, *Fragment Nicotiana Benhariana*
après infiltration, microscope axiozoom. Zéus, 2022.

Projet MC1R de Dana-Fiona Armour

La jeune artiste Dana-Fiona Armour s'immerge dans une organicité d'emblée pétrée de synthétique. Ses formes sont mutantes plutôt que simplement contaminées. Le ou la regardeur-euse se retrouve hésitant-e face au résultat d'un progrès scientifique effréné, délesté de ses garde-fous et néanmoins empreint d'une poésie de la plasticité. Le projet présenté à la Collection Lambert plonge dans la biotechnologie afin de créer une plante porteuse du gène MC1R, responsable de la carnation rousse chez les humains, un organisme au statut ontologique et éthique dès lors incertain.

Jusqu'au 9 octobre, Collection Lambert, Avignon.

Arthur Jafa

Vidéo Slouper
pour l'exposition
Live Evil d'Arthur
Jafa à Luma Arles

Live Evil d'Arthur Jafa

Personne n'explore comme l'Angeleno Arthur Jafa le langage des images contemporaines, lui qui, d'abord réalisateur et clippeur, a œuvré pour Hollywood et Kanye West, Solange ou Jay-Z. L'art, il y vient plus tard, à la fin des années 2000, mais très rapidement, c'est la consécration : à partir d'archives filmiques ou clips YouTube, sur fond

de beats techno ou hip-hop, la représentation visuelle des relations raciales éclate, d'une brutalité élégiaque. L'exposition *Live Evil*, à ce jour la plus grande consacrée à Arthur Jafa, présente ses films accompagnés de sculptures et photographies, des hits modifiés pour l'occasion (*Apex*, 2013) aux nouvelles explorations (*AGHDRA*, 2021).

Jusqu'au 31 octobre, Luma Arles.

Avignon | Les grandes expositions de l'été

🟡 Les œuvres très contemporaines de la Collection Lambert

Retrouvez notre série de l'été sur les grandes expositions de l'été tous les vendredis du mois d'août. La Collection Lambert, qui abrite la collection du marchand d'art parisien Yvon Lambert depuis l'an 2000, présente cet été sept expositions de photographies, peintures, vidéos et installations d'univers très différents.

Par **Marie-Félicia ALIBERT** - 18 août 2022 à 19:39 | mis à jour le 19 août 2022 à 00:36 - Temps de lecture : 5 min

🗨️ | 📄 | Vu 150 fois

Dona-Fiona Armour a créé une plante hybride, à la fois humaine et végétale, en introduisant un gène humain dans une nicotiana benthamiana. L'artiste d'origine allemande Dana-Fiona Armour a créé une plante hybride, à la fois humaine et végétale, en introduisant un gène humain dans une Nicotiana Benthamiana. Photo Le DL / Marie Félicia ALIBERT

Dan Flavin, Ann Veronica Janssens, Jean-Charles Blais, Kubra Khademi, Jeppe Hein, plus les trente-cinq artistes, dont Christian Boltanski de l'exposition *Bienvenue dans le désert du réel* (jusqu'au 4 septembre). Le musée d'art contemporain de la rue Violette multiplie les propositions. Les non-initiés risquent de rester perplexes face aux œuvres d'art de certaines salles... Mais parmi les expositions présentées jusqu'au 9 octobre, l'étonnant projet de l'artiste Dana-Fiona Armour questionne. Invitée dans le cadre du programme Rendez-vous au sous-sol, dédié à la recherche plastique et aux pratiques émergentes, lancé en février 2021, l'artiste de 34 ans d'origine allemande présente *MC1R*, un projet créé in situ dans sa quasi-totalité. Après les sculptures de sable de Théo Mercier, les études sismiques de Stéphanie Brossard et les serres de Quentin Lefranc, place aux sculptures de silicone, de marbre ou de verre aux formes organiques ou symboliques de Dana-Fiona Armour, « qui questionnent nos relations à un monde hybride dans lequel l'artificiel se mêle au naturel, l'humain au non humain », analyse Stéphane Ibars, le directeur artistique de la Collection Lambert et commissaire de l'exposition.

■ Une plante mi-humaine, mi-végétale

Le projet *MC1R* porte le nom du gène humain impliqué dans la carnation, la couleur de peau, le développement des taches de rousseur et des cheveux roux, autant de caractéristiques physiques propres à l'artiste. Conçu autour d'une plante qui porte de l'ADN humain, il a été pensé à l'occasion d'une résidence de l'artiste au sein de Collectis, société de biotechnologie de stade clinique, qui utilise sa technologie pionnière d'édition de génome Talen pour développer des thérapies innovantes pour le traitement de maladies graves. Cette collaboration a donné lieu à la conception de cette plante mi-humaine mi-végétale, une nicotiana benthamiana (espèce très sensible aux virus utilisés dans la recherche, notamment pour le vaccin contre la Covid 19), désormais porteuse du gène MC1R. La réaction immunitaire de la plante est un fin duvet blanc sur les feuilles. Dans la salle 1, elles se développent sur une bande sonore gracieusement donnée par l'université de Tel Aviv. « Cette symphonie sonore est faite de sons émis par les plantes en situation de stress hydrique », explique l'artiste. « Dans la salle 2, les visiteurs peuvent découvrir en vidéo et en réalité virtuelle l'anatomie des racines violettes de la plante de l'extérieur et de l'intérieur. Pour la salle 3, j'ai créé des racines en verre soufflé avec de la mélanine en poudre. Je donne mon souffle à ces pneumatophores en soufflant dans la sculpture, tout comme les plantes nous permettent de respirer. On peut aussi voir mon autoportrait en marbre d'Italie, un large cercle de diamètre 1,45 m, qui correspond à ma surface de peau. » Embarquez pour un voyage inouï au-delà des frontières de l'humain et du végétal.

Ouvert tous les jours de 11 h à 19 h. Tarifs : 10 €/8 € (réduit), 2 € pour les 6-11 ans. Tél. 04.90.16.56.21 ; www.collectionlambert.com

LE CHAT MESSAGER DES ARTS

SAMEDI 23 JUILLET 2022

Exposition "MC1R", Dana-Fiona Armour,
Collection Lambert, Avignon, 2022.

Exposition Dana-Fiona Armour

Projet MC1R

Rendez-vous, Sous-sol, Collection Lambert, Avignon

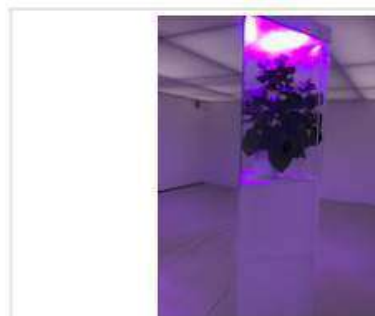
Du 2 juillet au 9 octobre 2022

DFARMOUR Scan Micro CT Nicotiana Benthamiana - Pre Transgenesis 2022
participation de Valero Constance et Furlan Lorenzo © Dana Fiona Armour 1

Plantes transfusées, vies infusées

Le mélange des espèces s'inscrit résolument dans le projet MC1R de Dana-Fiona Armour. Elle a travaillé en collaboration avec une société de recherche nommée Collectis qui intervient sur les génomes et œuvre pour la mise en place de thérapies pour maladies graves. Ainsi est née une plante hybride, humaine et végétale, qui comprend un gène humain (carnation, couleur de cheveux, rousseurs diverses) portant le nom éponyme du projet, introduit dans des plants de tabac indigène d'Australie, *Nicotiana Benthamiana*. Une partie de la créatrice, possédant les caractéristiques physiques précitées, se trouve donc littéralement présente dans ces plantes exposées à nos regards interrogatifs. La dimension scientifique se trouve auréolée d'une poétique de l'étrange au travers d'une mise en scène lumineuse. Une bande-son permet également d'entendre les plaintes des végétaux soumis au stress.

Dana-Fiona Armour Projet MC1R (détail), Collection Lambert

Dans la deuxième salle, une projection en réalité virtuelle continue l'exploration de la plante au travers d'un vertigineux voyage à l'intérieur et à l'extérieur de ses racines. Là encore, l'imaginaire le dispute à la réalité, puisque l'artiste s'appuie sur des fondements scientifiques pour aboutir à un véritablement questionnement sur notre devenir. Il existe bien sûr un léger malaise face à cette exploration hors limites de ce qui apparaissait il y a peu comme un monde défini et figé.

Enfin, dans la troisième salle de ce « laboratoire » l'artiste propose une œuvre nommée *1,45 diamètre (calcinose secondaire)* datée de 2021, vaste disque de marbre suspendu qui représente son autoportrait. Lisse, parfait, inaltérable, et pourtant fragile, cette réalisation explore les champs de la perfection de la reproductibilité numérique, mais aussi ceux des statues de l'Antiquité. Ce grand écart philosophique ouvre bien sûr des perspectives pour une représentation post-mortem de nous-mêmes, figés dans une peau de marbre, et se balançant au rythme des étoiles mortes. D'étranges structures en verre parsèment l'espace, appartenant à sa série *Pneumatophore*.

Entre réalité et mise en scène, cette exposition peu ordinaire, nous embarque pour un voyage vers un futur, en train d'exister dès maintenant. La réflexion sur ces grands problèmes de circulation entre les différents éléments constitutifs du vivant crée un véritable vertige, car ces concepts se heurtent à nos grilles d'interprétation par trop normées. Et pour passer à l'international, à la Biennale de Venise, elle rejoindra au Palazzo Bollani, une exposition nommée *Planet B*, organisée par Nicolas Bourriaud et sa coopérative curatoriale *Radicans*.

Christian Skimao

A ne pas manquer | Actuellement | Avignon | Collection Lambert

Dana-Fiona Armour – Projet MC1R à la Collection Lambert

Mis à jour le : 12 juillet 2022

Dana-Fiona Armour – Projet MC1R, 2022 à la Collection Lambert – Photo David David Giancaterina

Jusqu'au 9 octobre 2022, **Dana-Fiona Armour** présente une des expositions les plus passionnantes de l'excellente programmation estivale de la Collection Lambert.

« **Projet MC1R** » s'inscrit dans le cadre de *Rendez-vous, Sous-sol*. Ce programme dédié à la recherche plastique et aux pratiques émergentes occupe depuis l'été dernier les trois salles au sous-sol de l'Hôtel de Montfaucon. Après Théo Mercier, puis **Stéphanie Brossard** et **Quentin Lefranc**, dont nous avons souligné tout l'intérêt de leurs expositions, **Dana-Fiona Armour** nous propose, avec la complicité de Stéphane Ibars, le résultat de ses recherches les plus récentes. À ces pièces produites pour l'occasion sont associées quelques œuvres plus anciennes.

« **Projet MC1R** » est construit à partir d'une résidence de l'artiste au sein de l'entreprise **Collectis** qui se présente comme « une société de biotechnologie de stade clinique, qui utilise sa technologie pionnière d'édition de génome TALEN® pour développer des thérapies innovantes pour le traitement de maladies graves ».

Dana-Fiona Armour dans les locaux BIAM, 2022 et Fragment *Nicotiana Benthamiana* après infiltration, Microscope Jolezom Zeiss (x7,5 p.23 et x25 d-dessous), 2022 – Courtesy de l'artiste © BIAM, Dana-Fiona Armour

La collaboration de **Dana-Fiona Armour** avec les laboratoires de **Collectis** à Paris et dans le Minnesota s'est traduite par la production d'une plante hybride, à la fois humaine et végétale. Le gène **MC1R** (**MelanoCortin 1 Receptor**) a été cloné dans un virus des plants de tabac. Situé sur le chromosome 16 chez l'homme, ce gène détermine la couleur de peau, la couleur des cheveux et des poils et notamment la présence de taches de rousseur et la chevelure rousse qui caractérisent l'apparence physique de l'artiste. Le virus porteur du MC1R a ensuite été inoculé à des plants de *Nicotiana benthamiana*. Cette espèce de tabac indigène d'Australie, très sensible aux virus, est utilisée dans la recherche en biologie végétale et en particulier pour le vaccin contre le Covid 19.

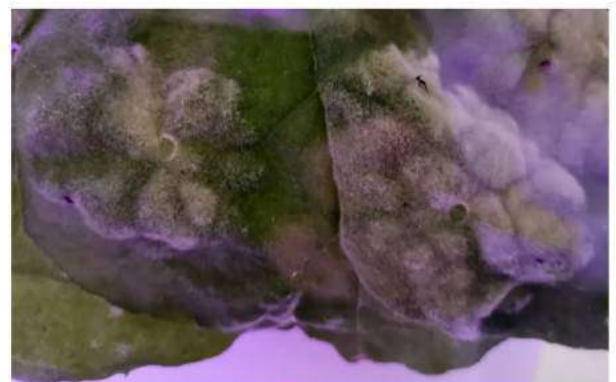
Dana-Fiona Armour – Projet MC1R, 2022. Plantes transgéniques (*nicotiana benthamiana*), verre, bois, résine, lumières de culture, système d'arrosage automatique, à la Collection Lambert

Trois plants de *Nicotiana benthamiana* sont exposés dans la première salle au sous-sol de l'Hôtel de Montfaucon. Sous cloche, éclairés avec précision par des rampes de LED horticoles rouges et bleues, ils sont alimentés par une solution nutritive...

Dana-Fiona Armour – Projet MC1R, 2022 à la Collection Lambert – Photo David David Giancaterina

Avec un peu d'attention, on peut remarquer la présence d'un léger duvet blanc sur les feuilles à l'endroit où le virus a été injecté. Il s'agit peut être une réaction immunitaire de la plante...

Dana-Fiona Armour – Projet MC1R, 2022 à la Collection Lambert

L'expérience se poursuivra jusqu'en octobre à la Collection Lambert avant de rejoindre Palazzo Bollani à Venise pour les dernières semaines de la Biennale dans le cadre de l'exposition « *Planet B* » proposé par Nicolas Bourriaud pour le lancement de son projet de « coopérative curatoriale » **Radicans...**

Dans cette ambiance lumineuse qui évoque les laboratoires de recherche agronomiques et biologiques autant que les fermes clandestines de culture illégale du cannabis, d'étranges sonorités s'apparentent à de sinistres craquements ou à des tirs d'armes... Il s'agit en fait de la diffusion d'une bande-son en quadriphonie imaginée par Thibaut Javoy en collaboration avec **Dana-Fiona Armour**.

Dana-Fiona Armour et Thibaut Javoy - *Phytophonia*, 2022

Phytophonia (2022) est composé à sur la base des ultrasons que produisent les plantes quand elles sont soumises à un stress. Cette surprenante pièce sonore est réalisée à partir de recherches effectuées par des équipes de l'université de Tel-Aviv sur des plants de tomate et de tabac.

Dana-Fiona Armour - Scan Micro CT *Nicotiana Benthiana* - *pre transgenesis*, 2022. Vidéo et Réalité virtuelle, 6 min 13 sec. - Projet MC1R, 2022 à la Collection Lambert - Photo David David Giancatarino

L'exposition se poursuit dans une seconde salle avec la projection en vidéo et en réalité virtuelle (VR) d'une animation 3D d'un peu plus de six minutes. Réalisé avec la collaboration de Constance Valero et Lorenzo Furlan, *Micro CT Nicotiana Benthiana* - *pre transgenesis* montre l'extérieur et l'intérieur de la racine d'une *Nicotiana benthamiana* inoculée par le virus porteur du gène MC1R.

Dana-Fiona Armour - Scan Micro CT *Nicotiana Benthiana* - *pre transgenesis* (extraits de la vidéo VR), 2022. Collaboration avec Constance Valero et Lorenzo Furlan - Courtesy de l'artiste © Dana-Fiona Armour

Les séquences parfois vertigineuses de ce film aux images de haute précision sont produites à partir d'un scan IRM (Imagerie par Résonance Magnétique). Elles engagent le regardeur à s'interroger sur le vivant et sur les relations que nous entretenons avec lui... **Dana-Fiona Armour** rappelle qu'à la suite des intuitions de Darwin, plusieurs **recherches récentes** semblent confirmer que c'est dans les racines des plantes que serait traitée l'information. Le chevelu racinaire des végétaux pourrait être l'équivalent du cerveau des vertébrés...

Dana-Fiona Armour - Projet MC1R, 2022 à la Collection Lambert - Photo David David Giancatarino

Dans la troisième salle, la mise en espace s'organise autour d'une pièce un peu plus ancienne suspendue au centre. 1,45 diamètre (*calcinose secondaire*) (2021) est un autoportrait de l'artiste en marbre et acier inoxydable.

Dana-Fiona Armour - 1,45 diamètre (*calcinose secondaire*), 2021. Marbre, acier inoxydable. Projet MC1R, 2022 à la Collection Lambert

souvenir d'un écorché en marbre vu dans les « Galeries des Offices » à Florence et des références à l'art corporel de l'Actionnisme Viennois dans les années 1970.

Dana-Fiona Armour - 1,45 diamètre (*calcinose secondaire*), 2021. Marbre, acier inoxydable. Projet MC1R, 2022 à la Collection Lambert

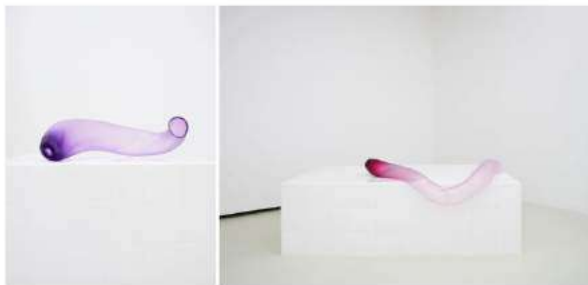
En commentant des versions précédentes en latex, Hugo Vitriani écrivait :

« Faussement décharnée, Dana-Fiona Armour se met à plat et déploie le rayonnement de son corps libéré d'organes, de formes, de sang, d'os et de chair. Alors cette nouvelle peau synthétique et lisse pourrait évoquer celles photoshopées du milieu de la mode mais aussi la texture des corps hologrammes ou ceux qui se déploient dans la réalité virtuelle. Autant de corps sans corps ».

Sur des socles, couverts de carreaux de faïence d'un blanc immaculé qui évoquent les espaces chirurgicaux ou ceux des instituts médico-légaux, reposent des sculptures en verre qui semblent encore molles.

Dana-Fiona Armour - Série *Pneumatophore*, 2022. Verre, mélanine, oxydes, sels métalliques. Projet MCIR, 2022 à la Collection Lambert - Photo David David Giancatarina

Cette série intitulée *Pneumatophore* (2022) emprunte son nom à celui des excroissances aériennes des racines de certains arbres vivant dans des zones humides. Ces sculptures qui en reprennent les formes ont été chargées en phéomélanine (responsable des cheveux cuivrés) par des inclusions directes dans le verre. Pour l'artiste, elles forment des objets hybrides, composés d'éléments organiques et cristallins.

Dana-Fiona Armour - Série *Excroissance*, 2021. Stéatite, acier. Projet MCIR, 2022 à la Collection Lambert

Dans les trois espaces de ce *Rendez-vous*, *Sous-sol*, **Dana-Fiona Armour** a essaimé des sculptures plus anciennes de sa série *Excroissance* (2021), réalisées en stéatite. Cette roche métamorphique permet d'obtenir après de longues heures de ponçage une surface aussi lisse que la peau. Leur aspect gras et soyeux trouble le regard et renforce l'idée d'un monde hybride « dans lequel l'humain, l'animal et le minéral s'entremêlent »...

Dans un texte qu'accompagnait l'exposition « *All Too Human* » à la Galerie Andréhn-Schiptjenkoau en septembre dernier, Nicolas Bourriaud présentait ainsi le travail de **Dana-Fiona Armour** :

« Assimilant la sculpture à un protocole de dissection visant à établir de nouveaux rapports entre le corps de l'artiste à son œuvre, **Dana-Fiona Armour** pratique la métabolisation. (...) La clé du travail de **Dana-Fiona Armour**, c'est la relation qu'elle instaure entre son corps et les artefacts qu'elle produit. Comprenons bien qu'elle prend ici à contre-pied le mécanisme traditionnel de la sculpture : pas de façonnage, pas de taille, pas de modelage, pas d'imposition d'une forme sur un fond. (...) Plutôt que de lui imposer des formes, **Armour** coopère avec la matière brute : elle procède par enduits, inséminations, imprégnations, et procède des œuvres vivantes plus qu'elle ne les fabrique ».

Dana-Fiona Armour - Projet MCIR, 2022 à la Collection Lambert - Photo David David Giancatarina

Faut-il ajouter que ce *Rendez-vous* avec **Dana-Fiona Armour** au sous-sol de l'Hôtel de Montfaucon est absolument incontournable ?

En savoir plus :

Sur le site de la [Collection Lambert](#)

Suivre l'actualité de la Collection Lambert sur [Facebook](#) et [Instagram](#)

Dana-Fiona Armour sur le site de la [Galerie Andréhn-Schiptjenkoau](#)

Dana-Fiona Armour sur [Instagram](#)

DANA-FIONA ARMOUR

Born 1988 in Willich, Germany.

Lives and works in Paris, France.

Education

2015-2019 École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Paris, France.

Solo Exhibitions

2023 *A Tale of Symbiogenesis*, Andréhn-Schiptjenko, Stockholm, Sweden.

2022 *MCIR*, Collection Lambert Avignon, Paris, France.

2021 *All Too Human*, Andréhn-Schiptjenko, Paris, France.

2020 *Zwitterhaft*, Poush Manifesto, Clichy, France.

2018 *Ich werde Deine Haut haben*, DNSAP Beaux-arts de Paris, France.

Group Exhibitions

2024 *Nord-Est*, Poush, Aubervilliers, France.

The Sum Of Our Parts, Swivel Gallery, New York, United States. *Message*

2023 *Personnel*, Core collectif, Montreuil, France

Noor Festival, Riyadh, Saudi Arabia.

L'Hôtel Particulier de Monsieur H., Mouvements Modernes, Paris, France.

Ring Ring Ring, Pal Project, Paris, France.

2022 *À revers*, Le 19M, Paris, France.

PLANET B. Climate change & the new sublime, Radicants, Palazzo Bolani, Venice, Italy.

Genius Loci, Setareh Düsseldorf, Germany.

2021 *Ce dont les choses sont faites*, Maison Guerlain, Paris, France.

Never Nothing Will Die, Poush Manifesto, Clichy, France.

Lisières, Poush Manifesto, Clichy, France.

2019 *Réalités Nouvelles* (Jeunes Artistes Invités), Paris, France.

Finale, Beaux-Arts de Paris, Paris, France.

2018 *Fleisch*, *Am Ende des Tages*, Düsseldorf, Germany.

It Takes Two, Atelier Gélatine, Vienne, Austria.

2017 *Lieus*, la Capela, Paris, France.

Prizes and Awards

2024 Sigg Art Prize

2021 Finalist of SISLEY Award.

2020 Finalist of SISLEY Award.

2019 l'Officiel Galeries & Musées Award.

2018 Joseph Epstein Award for sculpture.

Residencies

2020-2023 Poush Manifesto, Clichy, France.

2023 Villa Medici, Roma, Italy.

2022 Maison Artagon, Loiret, France.

2021-2022 Collectis, Paris, France.