

A LA CIUTAT INVERTIDA, LLIBRES SOTA TERRA

És a la ciutat on sempre s'han generat les mutacions. La ciutat com a trama de cultures és l'element fonamental a partir del qual les accions poden prendre forma. Controla i determina les idees i els actes, siguin polítics, socials o estètics. És la ciutat la que engendra l'art i no a l'inrevés. És justament per aquest motiu que he escollit els llocs de transport (metros) i els espais oblidats (*favelas*) per a inscriure-hi el meu treball artístic: perquè formen part d'aquest nou estat del món fet de xarxes i connexions; una estructura global interconnectada, un rizoma a escala interestel·lar.

Els espais clàssics de tres dimensions han estat travessats per línies de moviment, fluxos i tentacles d'autopistes, metros i xarxes de telecomunicació, per a disgregar-se després en una pluja de confeti urbà escampat pel territori i vessat a tots els forats i intersticis que restaven oberts, i instal·lar-hi perifèries informes i immensos barris de barraques en moviment. La ciutat s'ha convertit en un estat fluvial global amb trajectes i desplaçaments constants, i el corrent urbà es propaga i consumeix totes les forces pròpies sense tenir en compte els homes.

Aquesta nova situació es presenta com la condició moderna. Es pot advertir com els nous espais de trànsit són recuperats pel món mercantil. Cada vegada que una nova línia de moviment es crea, la precedeix ja la venda d'objectes de consum. És aquí on l'art com a forma crítica dels nous modes de vida pot, per tal com es dona on no se l'espera, convertir-se en una lluita encara que sigui simbòlica. Es tracta de treballar com es treballaria en les terres inexplorades dels atles antics. Treballar al metro i a les *favelas* és oferir a la gent un llibre per a llegir sota terra, on la llum no arriba, és donar als carioques de les *favelas* la raó de la seva còlera oblidada. És en aquest sentit que la meua obra inscriu Deleuze, Kafka, Aristòtil, Pessoa, Blake i altres, al costat de la Declaració dels Drets Humans, als metros. Refaig en una cartografia i en blocs de notes i dibuixos els viatges de Carl von Linné sota el terra d'Estocolm. A l'andana de l'estació subterrània de Westhafen a Berlín, antic lloc de partida dels deportats, escric els pensaments de l'escriptor jueu Heinrich Heine cara per cara amb els textos de la llei. I al metro de Brussel·les, totes les fronteres europees formen un encefalograma de polítiques en l'espai. Enriquir els espais de trànsit pot ser un intent de posar fre al sistema acrític de proliferació i aculturació. / FRANÇOISE SCHEIN

«La combinatòria és l'art o la ciència d'engotar allò possible, mitjançant disjuncions incloses.»

«El concepte no és paradigmàtic, sinó *sin-tagmàtic*; no és projectiu, sinó *connectiu*; no és jeràrquic, sinó *veïnal*; no és referent, sinó *consistent*.»

GILLES DELEUZE

Françoise Schein (Brussel·les, 1955) va estudiar arquitectura a l'Escola d'Arts Visuals de Brussel·les i a la Universitat de Columbia, i art a la Universitat de Nova York. Durant més d'una dècada ha realitzat intervencions a les estacions de metro de diverses ciutats (París, Brussel·les, Lisboa, Berlín, Estocolm) en les quals escriu, sobre les rajoles que revesteixen les parets d'andanes i passadissos, textos de diferents autors i articles de la Declaració Universal dels Drets Humans. L'any 2000 va fundar l'associació INSCRIRE juntament amb la filòsofa alemanya Barbara Reiter i va iniciar un ambiciós projecte sociocultural a Rio de Janeiro, en col·laboració amb ENDA Brasil (Enviroment and Development of the Third World, una ONG internacional amb seu a Dakar i dedicada a reforçar el poder de les comunitats locals). El projecte pretén que els nens de les *favelas* del barri de Vidigal puguin abandonar el carrer, adquirir una formació professional, desenvolupar una consciència social i fer un front comú davant dels problemes que més els afecten (marginació, criminalitat, pobresa, etc.), en el marc d'una escola d'arts i oficis de nova creació que es finança en part per la participació en les obres de Schein. La primera obra resultant d'aquesta col·laboració és *O Caminho do Vidigal*, un passeig pel mateix barri en el qual s'escriuen amb rajoletes els trenta articles de la Declaració dels Drets Humans, i la segona, una estació de metro a Sao Paulo.

DANS LA VILLE INVERSÉE, DES LIVRES SOUS LA TERRE

Depuis toujours c'est dans la ville que se sont créées les mutations des civilisations. La ville comme trame des cultures est une donnée fondamentale initiale à partir de laquelle les actions peuvent se former. Elle contrôle et détermine les idées et les actes, qu'ils soient politiques, sociaux ou esthétiques. C'est la ville qui engendre l'art et non l'inverse. C'est donc dans ce sens que j'ai choisi les lieux de transport (métros) et les espaces oubliés (favelas) pour y inscrire mon travail artistique parce qu'ils font partie de ce nouvel état du monde fait de réseaux et de connexions, une structure globale interconnectée, un rhizome à l'échelle interstellaire.

Les espaces classiques en trois dimensions ont été traversés par des lignes de mouvements, des flux et tentacules autoroutiers, des métros et des réseaux de télécommunication, pour se désagréger ensuite en une pluie de confettis urbains qui se sont répandus dans les campagnes et se sont étalés partout où les trous et les interstices spatiaux restaient béants, en y installant des banlieues informelles et d'immenses bidonvilles mouvants. La ville est devenue un état fluvial global avec des trajets et des déplacements constants, et la mouvance urbaine se propage en consommant toutes ses forces sans prendre garde à la société humaine.

Cette nouvelle situation se présente comme la condition moderne. On s'aperçoit que les nouveaux espaces de transit sont récupérés uniquement par le monde mercantile. Chaque fois qu'une nouvelle ligne de mouvement se crée, elle est devancée par la vente d'objets de consommation. C'est là que l'art comme forme critique des nouveaux modes de vie peut, en se donnant là où on ne l'attend pas, être une lutte, même symbolique. C'est travailler dans les terres encore inexplorées des anciens atlas. Travailler dans le métro et dans les favelas, c'est offrir au peuple un livre à lire sous la terre, là où il n'y a pas de lumière ; c'est donner aux cariocas des favelas la raison de leur colère oubliée. C'est dans ce sens que mon travail inscrit Deleuze, Kafka, Aristote, Pessoa, Blake et bien d'autres aux côtés de la Déclaration universelle des droits de l'homme dans les métros. J'ai refait en cartographie et en carnets de notes et dessins les voyages de Carl von Linné sous la terre de Stockholm. Sur les quais de la gare souterraine de Westhafen à Berlin, ancien lieu de départ des déportés, j'ai inscrit les pensées de l'écrivain juif allemand Heinrich Heine face aux textes de la Loi. Et toutes les frontières européennes forment un encéphalogramme de politique dans l'espace, dans le métro de la capitale bruxelloise. Enrichir les espaces de transit peut être une tentative de frein au système a-critique de prolifération et d'acculturation. / FRANÇOISE SCHEIN

« La combinatoire est l'art ou la science d'épuiser le possible, par disjonctions incluses. »

« Le concept n'est pas paradigmatique, mais syntagmatique ; pas projectif, mais connectif ; pas hiérarchique, mais vicinal ; pas référent, mais consistant. »

GILLES DELEUZE

Françoise Schein (Bruxelles, 1953) a étudié l'architecture à l'École des Arts visuels de Bruxelles et à l'Université de Columbia ; elle a aussi fait des études d'Art à l'Université de New York. Pendant plus d'une dizaine d'années elle a réalisé des interventions dans des stations de métro de diverses métropoles (Paris, Bruxelles, Lisbonne, Berlin, Stockholm) dans lesquelles elle écrit, sur les carrelages qui revêtent les murs des quais et des couloirs, des textes de différents auteurs et des articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. En 2000, elle a fondé l'association INSCRIRE, avec la philosophe allemande Barbara Reiter, et elle a entamé un ambitieux projet socioculturel à Rio de Janeiro, en collaboration avec ENDA Brasil – Environment and Development of the Third World, une ONG internationale dont le siège est à Dakar et qui se consacre au renforcement du pouvoir des communautés locales –. Le projet a pour but que les enfants des favelas du quartier de Vidigal puissent abandonner la rue, acquérir une formation professionnelle individuelle, développer une conscience sociale et faire front ensemble aux problèmes qui les affectent le plus – marginalisation, criminalité, pauvreté, etc. –, dans le cadre d'une école des arts et des métiers nouvellement créée et financée en partie par leur participation aux œuvres de Schein. La première œuvre résultant de cette collaboration est O Caminho do Vidigal, l'agencement d'un passage dans le quartier lui-même dans lequel sont affichés, écrits à l'aide de carreaux de céramique, les trente articles de la Déclaration des droits de l'homme ; et la seconde, la décoration d'une station de métro à Sao Paulo.