ALEXANDRA RISS

selection 2024

+33(0)6 77 57 01 30

contactalexriss@gmail.com

Présentation

Semblable à un voyage onirique et obsessionnel, les œuvres d'Alexandra Riss oscillent entre observation du réel et construction d'une fiction. Son univers esthétique s'inscrit dans un système de métaphores où les renvois sont permanents et trouvent leur prolongement plastique dans une culture plurielle : mêlant la mythologie grecque à l'athlétisme professionnel, le conte à l'univers domestique, le rituel à l'accessoire chamanique. Au sein de son travail, l'imaginaire se mélange à une quête ontologique. Sa forme est aussi celle d'un jeu, une porte d'entrée vers un univers fantasmagorique, sujet à de multiples interprétations et qui ne se réduit pas à un message linéaire.

L'artiste envisage ses objets comme des corps hybrides qui ouvrent la possibilité d'un autre, d'un mouvement, d'un ailleurs ou d'un rêve. La manipulation et la préhension de ses œuvres leur insufflent un rôle et une fonction, découlant sur une phase performative. La mise en action de l'objet est essentielle car elle vient renforcer son caractère singulier. L'œuvre entre en rapport avec la personne qui la porte ou l'utilise. À l'image des faits héroïques qui fondent un personnage de légende, c'est la mise en scène évoquée, narrée ou juste imaginée qui révèle le pouvoir des choses. Ne faisant quasiment aucune captation – exception faite pour ses archives personnelles – Alexandra Riss provoque une sorte de rumeur, un écho plus ou moins distordu de ce qui s'est passé, transmis oralement.

Liens interactifs

Le Vagabond des Limbes

Symbole de l'aventure individuelle, si profondément logé dans l'intimité de la conscience qu'il échappe à son propre créateur, le rêve nocturne occuperait un douzième de l'existence chez les êtres humains. Au moins deux heures par nuit, nous vivons dans ce monde onirique, conçu comme une mythologie personnalisée au sein duquel la réalité s'oblitère et où le sentiment d'identité s'aliène puis se dissout. Dans le cadre de sa résidence à l'École Nationale du Verre, Alexandra Riss a créé un être hybride, composé de sept entités, du nom de *Vagabond des Limbes*. Ce titre fait référence à une bande dessinée de science-fiction, que son père lisait quand elle était enfant et dont il lui avait attribué un des personnages. Ici, *Le Vagabond des Limbes* est le gardien des portes du sommeil qui mènent à la dramaturgie des songes. Sans visage, les masques qu'il endosse sont autant de métamorphoses du *soi*. Un univers fantasmagorique où le rêve devient germe d'obsession et de création.

Larmes (du Vagabond) 2021
Installation, table lumineuse, plexiglas, verre
Dimensions variables

Limbes (Le Translatoir) 2021
Installation lumineuse, néon
80 x 50 cm

Polariskopéô 2021
Installation vidéo
Vidéo : 00 : 08 : 17

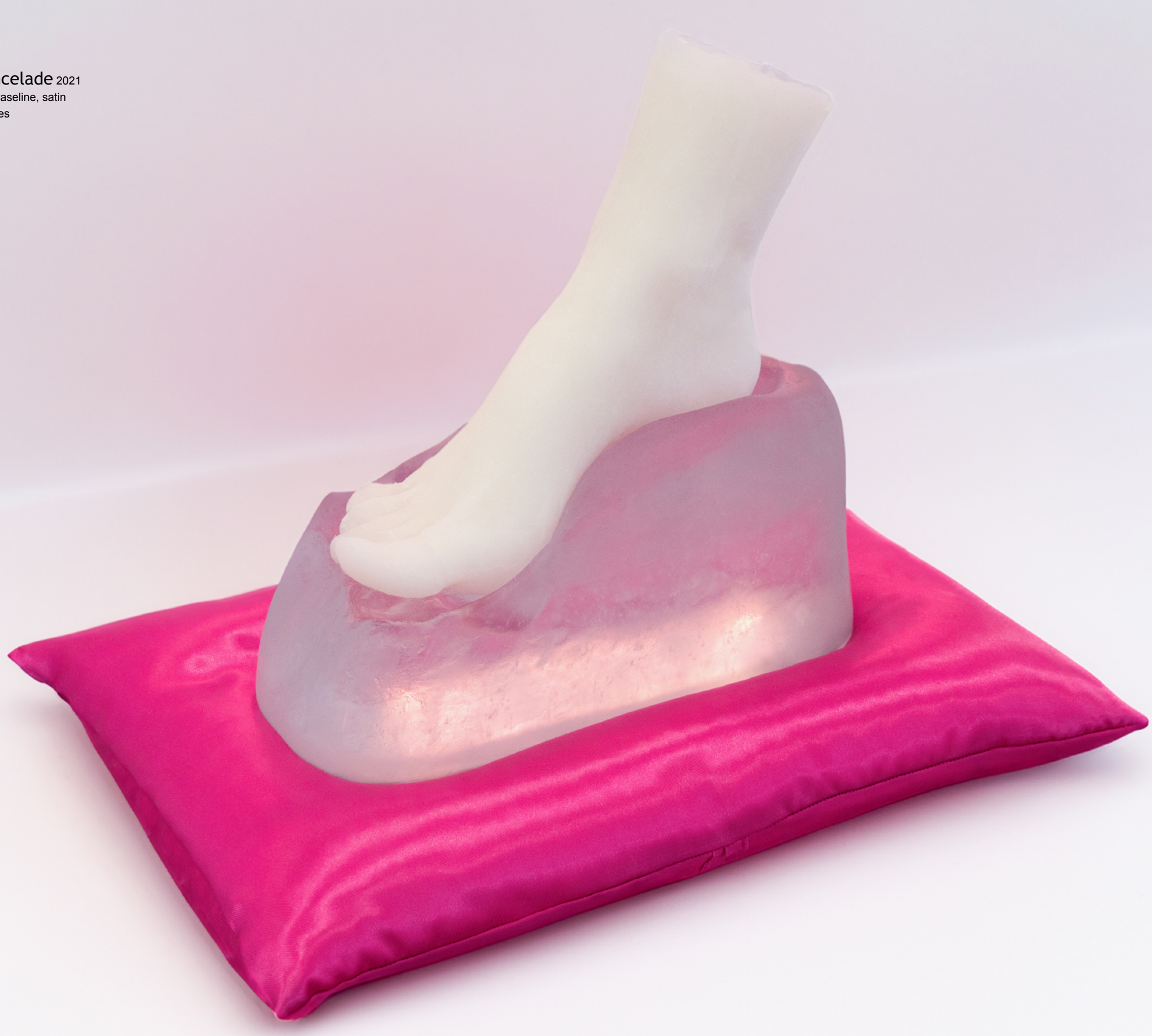
777 2021
Installation sonore, amplificateur, enceintes
Enregistrement sonore : 00 : 08 : 17

Astraia (L'Oracle) 2021
Objet performatif, harnais, masque en verre
11 x 11 x 15 cm

Musky 2021
Objet performatif, costume en silicone
Dimensions variables

Corps anisotropes 2021
Installation lumineuse, verre, led
Dimensions variables

Relique d’Encelade 2021
Installation, verre, vaseline, satin
Dimensions variables



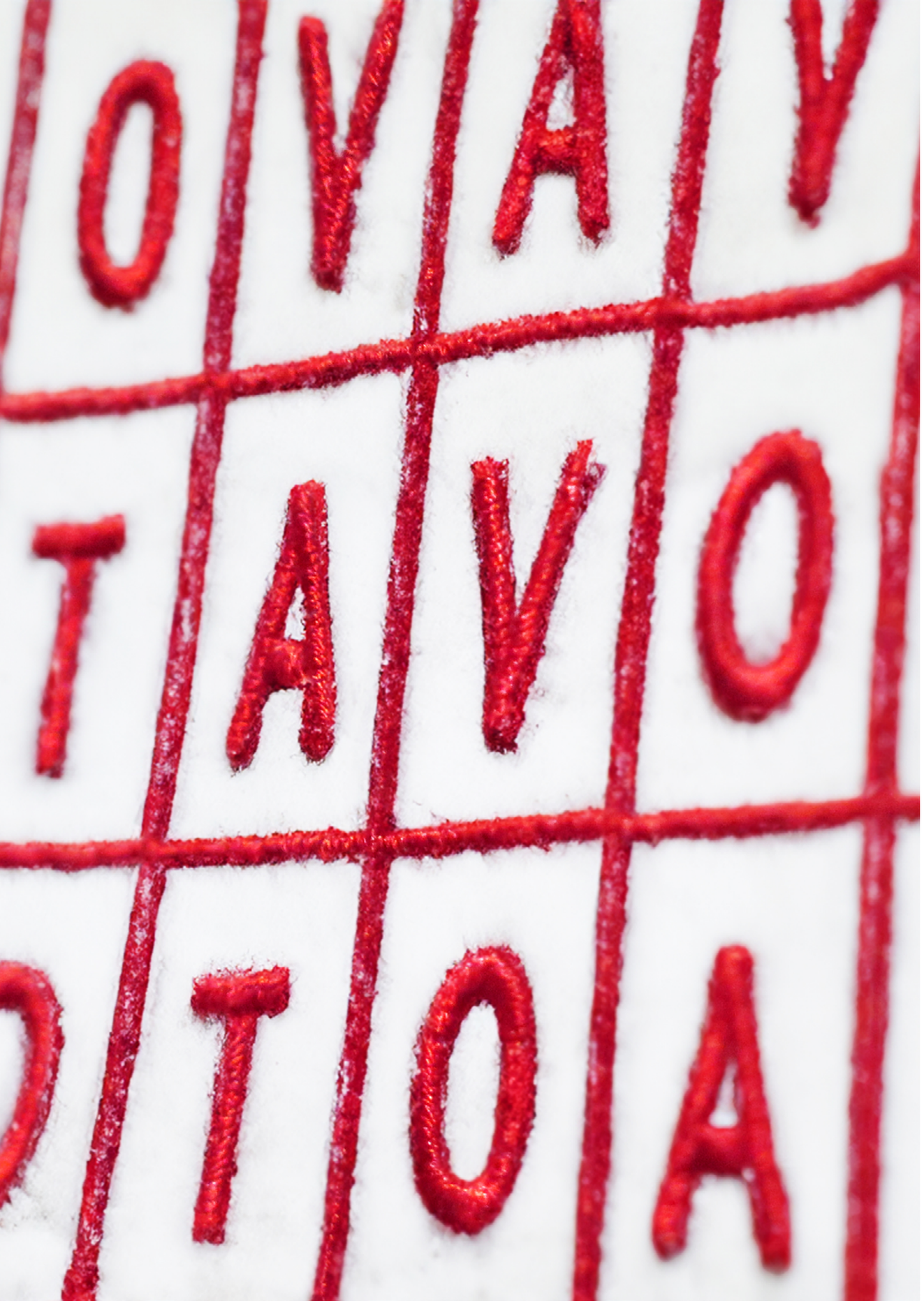
Les Vagabonds : Astraia (L’Oracle) 2021
Série de sept photographies, impression sur papier
40 x 60 cm

Astraia (L’Oracle) 2021
Objet performatif, masque en verre
11 x 11 x 15 cm

Étendard d’Immortan Joe (La Mercenaire) 2021
Installation, rideaux de soudure, plâtres réfractaires, masque et corset en verre
Dimensions variables

Immortan Joe (La Mercenaire) 2021
Objet performatif, masque en verre
11 x 15 x 10 cm

Les Vagabonds : Immortan Joe (La Mercenaire) 2021
Série de sept photographies, impression sur papier
40 x 60 cm



Lacto Ova 2016

Objet performatif, mouchoir en soie brodé, son

25 x 25 cm / enregistrement : 01 : 10 : 23

Rituel d'envoutement Lacto Ova

PRÉPARATION :

1 bougie rouge.
1 feuille de papier blanc.
1 feutre rouge.
1 allumette à bout rouge.

❶ Vendredi, à 22h00 précise, prenez une feuille de papier blanc. Dessinez un carré 5 x 5 avec un feutre rouge. Inscrivez dans les 5 premiers carreaux le mot latin *LACTO* (qui signifie « obtenir l'amour »). Respectez rigoureusement l'ordre d'écriture des lettres sinon le carré latin ne fonctionnera pas. Figure 1.

❷ Écrivez les 3 lettres du carré intérieur *OVA* initiales de l'expression latine *Omnia Vincit Amor* (qui signifie « l'amour vainc tout »). Figure 2.

❸ Finalisez le carré en inscrivant au centre la lettre correspondant au nombre de jours de l'action du carré magique. Nous avons choisi ici la lettre C.

- I = 1 jour.
- V = 5 jours.
- X = 10 jours.
- L = 50 jours.
- C = 100 jours.
- D = 500 jours.
- M = 1000 jours.

❹ Activez le carré magique en répétant 7 fois les inscriptions dans le sens indiqué. Figure 3.

❺ Allumez une bougie rouge à l'aide d'une allumette à bout rouge. Prenez la feuille du carré latin et pliez la de manière à ce qu'elle tienne dans votre main.

❻ Placez le carré magique entre les paumes de vos mains et visualisez l'être aimé. Pensez y pendant 7 minutes. Éteignez la bougie et rangez la dans un endroit où personne ne peut la voir.

❼ Placez la feuille du carré magique dans votre poche. À chaque fois que vous rencontrerez l'objet de votre passion gardez le carré dans votre poche tout en le tenant dans votre main droite (si vous êtes droitier) ou gauche (si vous êtes gaucher). Répétez 3 fois mentalement : « Je veux que (son nom) vienne à moi ».

CONSEIL :

Le rituel d'envoutement Lacto Ova est d'autant plus efficace s'il est exécuté un vendredi lors d'une semaine de pleine lune.

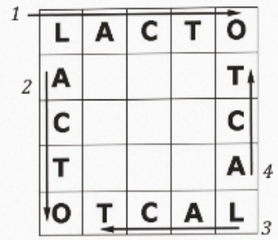


Fig. 1.

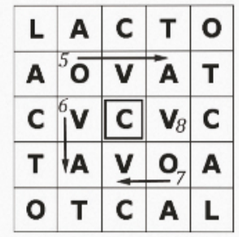


Fig. 2.

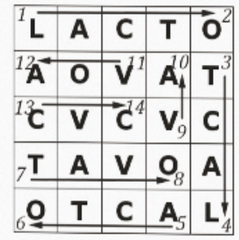


Fig. 3.

Maladaptive Daydream

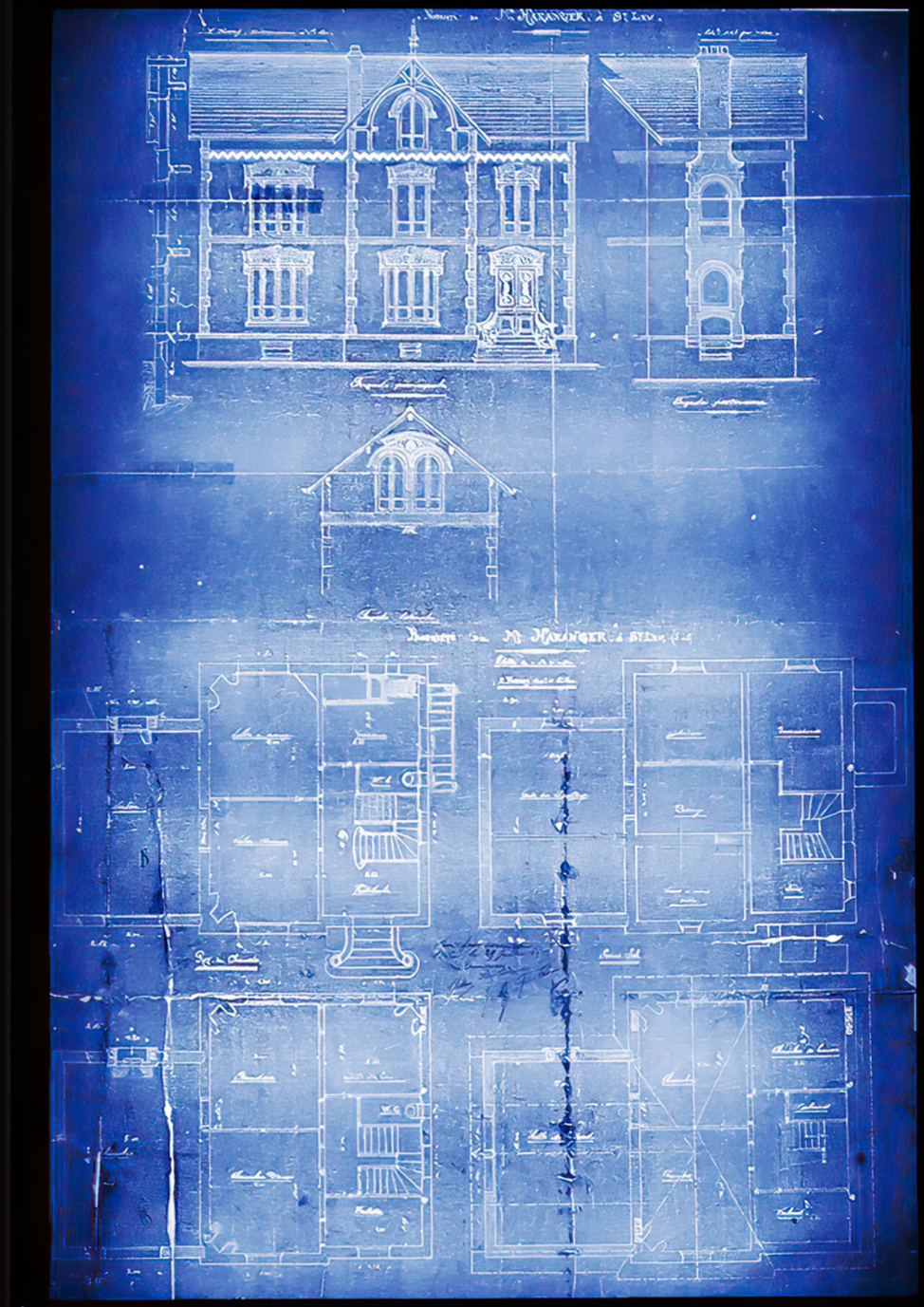
L’espace d’exposition est transformé en espace de conte minimal et surréaliste dont le récit est interprétatif. S’appuyant sur un vocabulaire médical, *Maladaptive Daydream* est l’appellation d'un trouble psychique, traduit en français par « rêveur compulsif ». Lustre, casseroles, serrure, chaussons, l’ensemble des objets sont des facettes d’une réalité intime de l’artiste. Sous caisson lumineux, le plan d'une maison, seul héritage transmissible. Alexandra Riss imagine cette grande demeure et conjugue ainsi la réalité avec son idéal. De ce rêve éveillé, ne reste que les objets-performatifs, vestiges d’un ballet imaginaire, d’une mise en scène fictive. Aucune information n’est pourtant donnée. Seule la parole de l’artiste permet, dans un après-coup, de comprendre ce qui se joue. L’oralité, mode de transmission de la performance, transforme ce lieu en une mémoire vivante et instable.

A Dream Is A Wish Your Heart Makes 2017
Performance, chant a capella
Enregistrement sonore : 00 : 01 : 43

Salle de billard (terrain de jeu) 2017
Installation, lustre, tapis de billard
500 x 550 cm

Frappez Fort 2017
Installation, néon
39 x 55 cm

Ballet à Sec 2017
Performance, équipe de natation synchronisée, tapis de billard
Documentation photographique (extrait vidéo - archive performance)



Propriété de Mr Haranger à St Leu 2017

Tableau lumineux, impression sur papier

69 x 10 x 100 cm

Les Cinq Anonymes 2017
Gravure taille-douce sur casseroles en cuivre
Dimensions variables

La Danseuse 2013
Objet performatif, résine, métal
41 x 43 x 12 cm - 69 x 43 x 19 cm

La Vestale 2017
Objet performatif, chaussons de danse classique, verre
23 x 8 x 5 cm

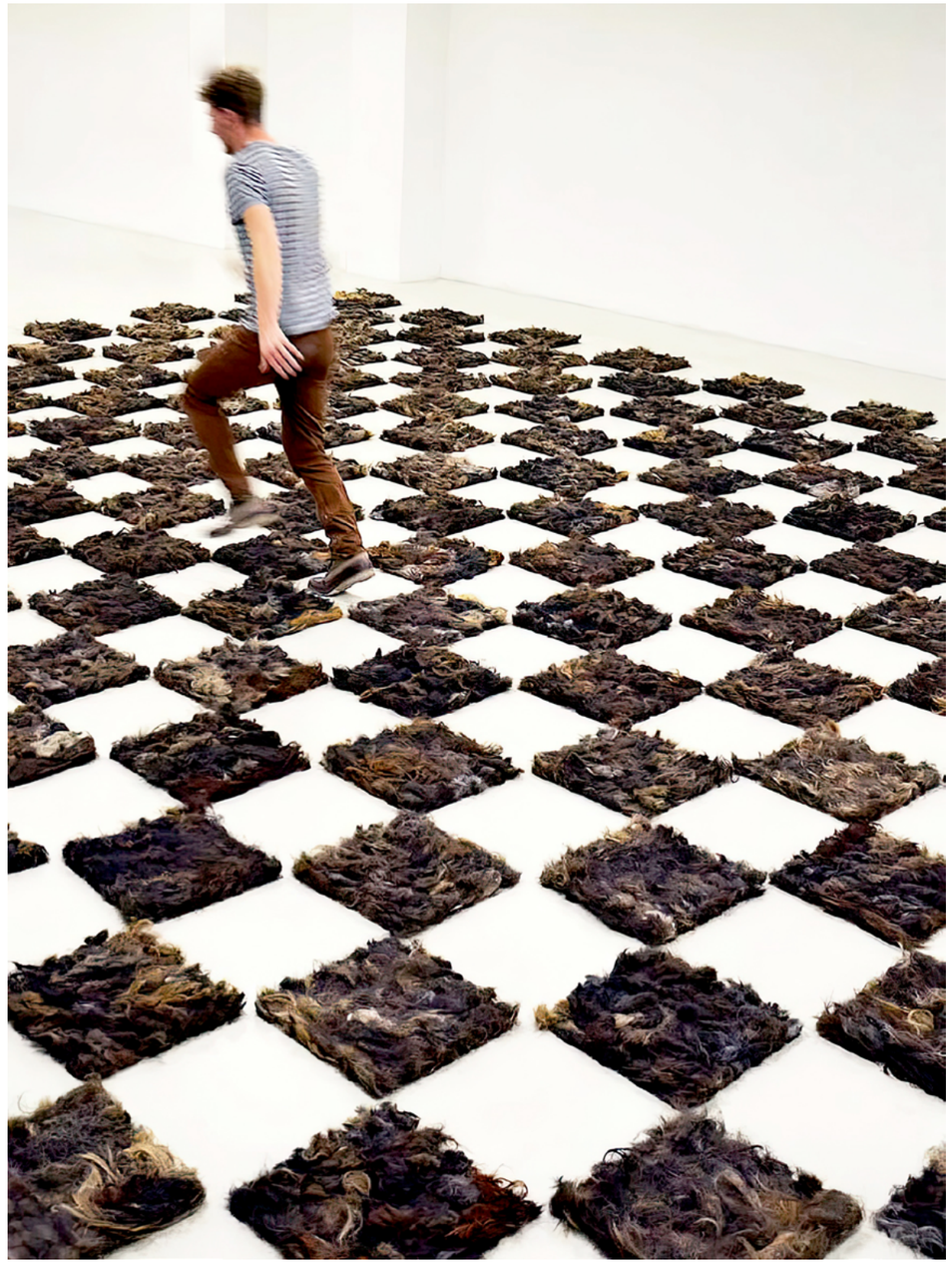
Hippocampe

Suite à la perte de sa maison d'enfance, Alexandra Riss mélange présence matérielle et immatérielle avec une série d'installations sur le thème du souvenir et de son poids symbolique. À Montrouge, le public découvre une armoire familiale remplie de tas de poussière soigneusement agencés. Intitulée *Hippocampe*, région du cerveau où se loge la mémoire à long terme, l'œuvre est composée d'objets ayant appartenu à l'artiste. L'inventaire d'une vie d'enfant, dont les reliques ont été préalablement d'écrites dans un laboratoire d'ingénierie sensoriel. Une bande sonore laisse entendre les adjectifs qui les qualifiaient avant leur destruction. Dans *Spectre* et *Concerto pour maison*, l'artiste met en scène un rituel funéraire « À sa maison » dont la performance nous est relatée au travers d'une photographie et d'un enregistrement sonore.

Concerto pour maison, premier mvt, opus 127 2019
Performance, son
Enregistrement : 00 : 23 : 59

Hippocampe 2019
Installation, techniques mixtes, son
215 x 112 x 46 cm / enregistrement : 00 : 17 : 40

Fragments de l'installation *Hippocampe* (photographies) et processus de création (extraits vidéo - archives)



Chessboard 2015
Installation, cheuveux
Dimensions variables

French Kiss 2020
Série de douze boîtes, biscuit de porcelaine, silicone
9 x 6 x 4,5 cm

Spectre 2019
Photographie, impression papier sur dibond
100 x 156,5 cm

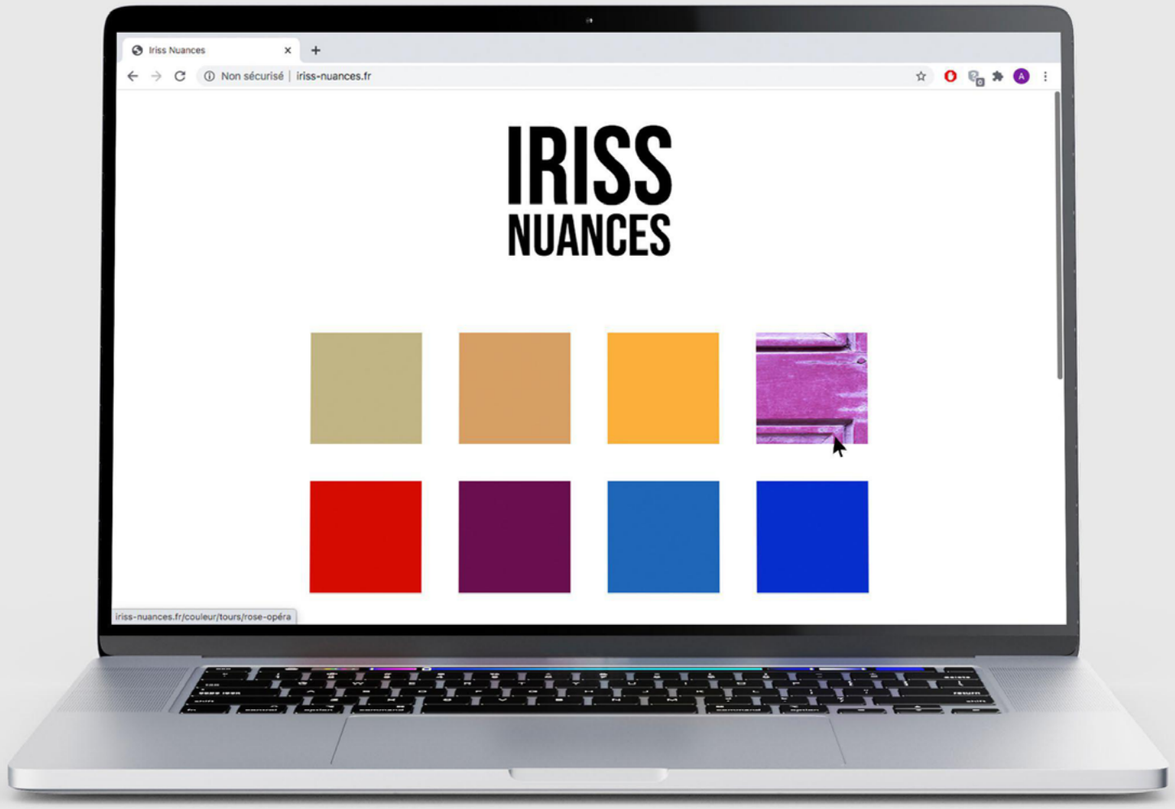
Diaphragme 2019

Objet performatif, broderie sur tissu, son

89 x 62 cm / enregistrement : 00 : 17 : 31

Lauréate du pavoisement du Pont Wilson 2018 de la ville de Tours, Alexandra Riss s'est consacrée à la conception des trente-deux oriflammes qui habillent le monument historique. Pour sa première réalisation dans l'espace public, l'artiste a collaboré avec RCP Design Global et sa filiale CERTESENS. S'inspirant des outils de l'entreprise : le spectrocolorimètre et la matériauthèque [Mat&Sens], l'artiste a imaginé un nuancier symbolique de la ville de son enfance. Fonctionnant par paire, les drapeaux associent la photographie d'un lieu à une couleur, à son nom et à ses coordonnées GPS. Affichés sur un panneau publicitaire, des QR Codes renvoient à un site internet où l'artiste partage ses souvenirs. Journal intime à ciel ouvert, *IRISS Nuances* engage un dialogue entre l'expression d'une intimité et le mouvement perpétuel d'un paysage, mis au regard du quotidien du plus grand nombre.

iriss-nuances.fr



IRISS
NUANCES DE TOURS

IRISS Nuances 2018
Installation dans l’espace public, 32 oriflammes
Pavoisement du Pont Wilson à Tours

Virginal Athletic

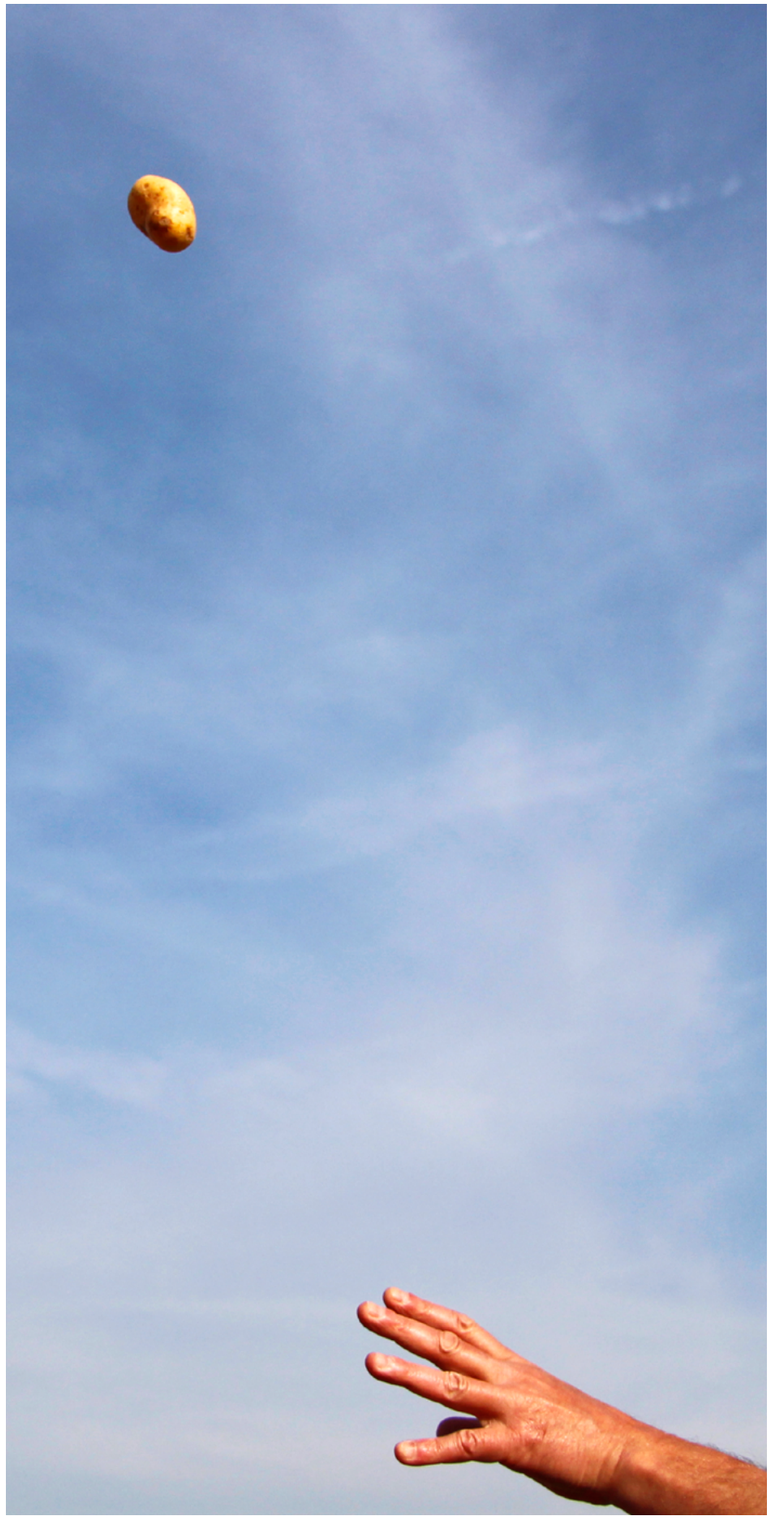
Les gestes et déplacements du corps sont pour Alexandra Riss des moyens, tels des ressorts dramatiques, pour nous raconter, ou nous inciter à nous raconter nous-mêmes, des histoires. Elle porte l'attention sur ce qui contraint les corps, ou ce à quoi il résiste : chaussons d'une extrême rigidité, repas surréaliste, traceur autonome, équipement impossible... On se tient au seuil de l'échec ou de la souffrance, non sans entrevoir la possibilité d'un autre espoir. Désignant la plupart de ses productions comme étant des « objets-performatifs », elle établit les performances avec des professionnels convoqués pour la précision de leurs gestes et la maîtrise de leurs savoir-faire. Une proximité se noue alors entre l'artiste, la pièce et la personne à qui elle est destinée. Après avoir persuadé un joueur de rugby d'utiliser les chaussures de rugby aux crampons en porcelaine, Alexandra Riss a eu le plus grand mal à récupérer sa création devenue, pour le sportif, d'infaillibles fétiches de victoires.

The CrazyMarkerBotArtist 2015
Objet performatif, éléments électroniques, bois, métal
105 x 53 x 53 cm

Ligne 2015
Objet-performatif, patin à glace, bois
65 x 17 x 28 cm

Kipsta Rugby 2015
Objet performatif, chaussures de rugby, porcelaine
32 x 11 x 13 cm

Gilbert 2012
Objet performatif, ballon de rugby, satin
37 x 22 x 13 cm



Ace 2015
Objet performatif, raquette de tennis, câbles de dérailleur de vélo
69 x 27 x 3 cm

Mont Analogue 2014
Objet performatif, chaussons de danse classique, chaussons d’escalade
23 x 8 x 5 cm

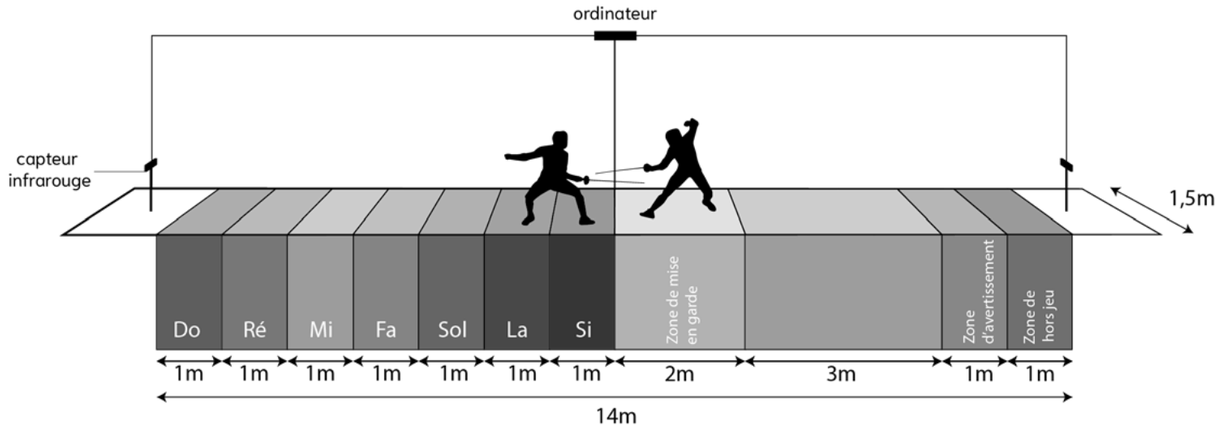
Bloc Merz 2015
Installation performative, prises artificielles d’escalade en vaseline
Dimensions variables

ANTIPHONA

Antiphona

L'escrime est l'art d'atteindre son adversaire avec la pointe ou le tranchant d'une arme blanche, sur les parties autorisées, sans être touché. Comme deux aimants, les joueurs se meuvent d'avant en arrière, s'attirent et se repoussent. Ces déplacements de va-et-vient s'apparentent à la danse d'une parade amoureuse. Dès lors, afin de finaliser ce ballet, Alexandra Riss a créé un dispositif sonore permettant aux escrimeurs de composer une mélodie en fonction de leur déplacement sur la piste. Chaque joueur se voit attribuer la gamme ascendante ou descendante de *do majeur*. Les mouvements méticuleux, stratégiques des tireurs sont ainsi transcrits musicalement en temps réel. Aussi, l'artiste a associé la répétition de « l'attaque et la parade » (action d'engager le combat et de se défendre) à la notion « d'appel et de réponse » que l'on retrouve en musique sous le nom d'*Antiphonie* ; du latin *Antiphona*, qui signifie « deux solistes chantant alternativement une suite de versets ».

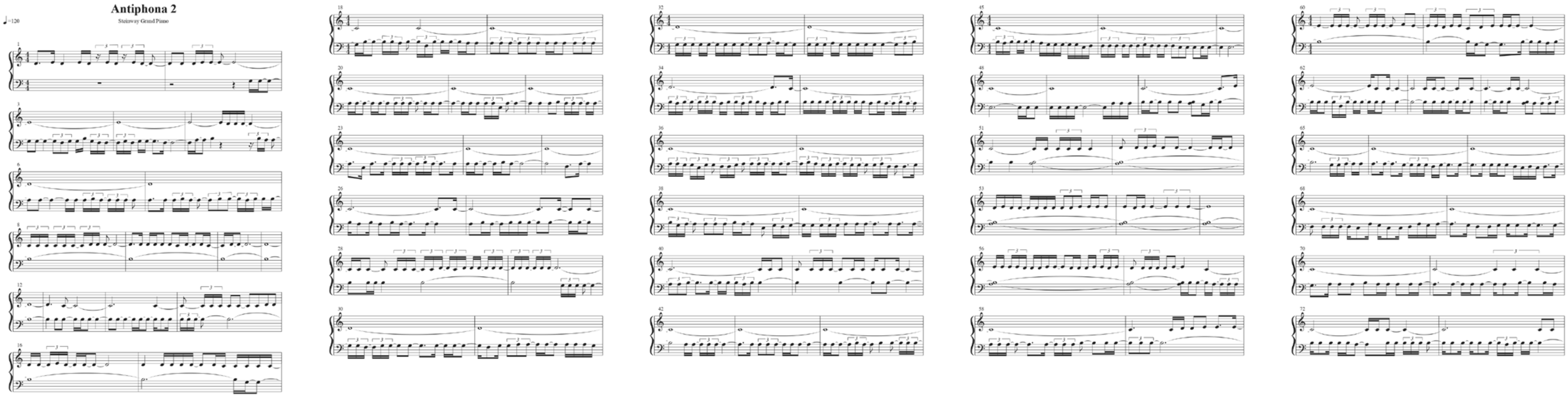
Antiphona 1.0 Teaser 2022 - 2024
Installation sonore performative (work in progress)
Extrait vidéo : 00 : 00 : 57



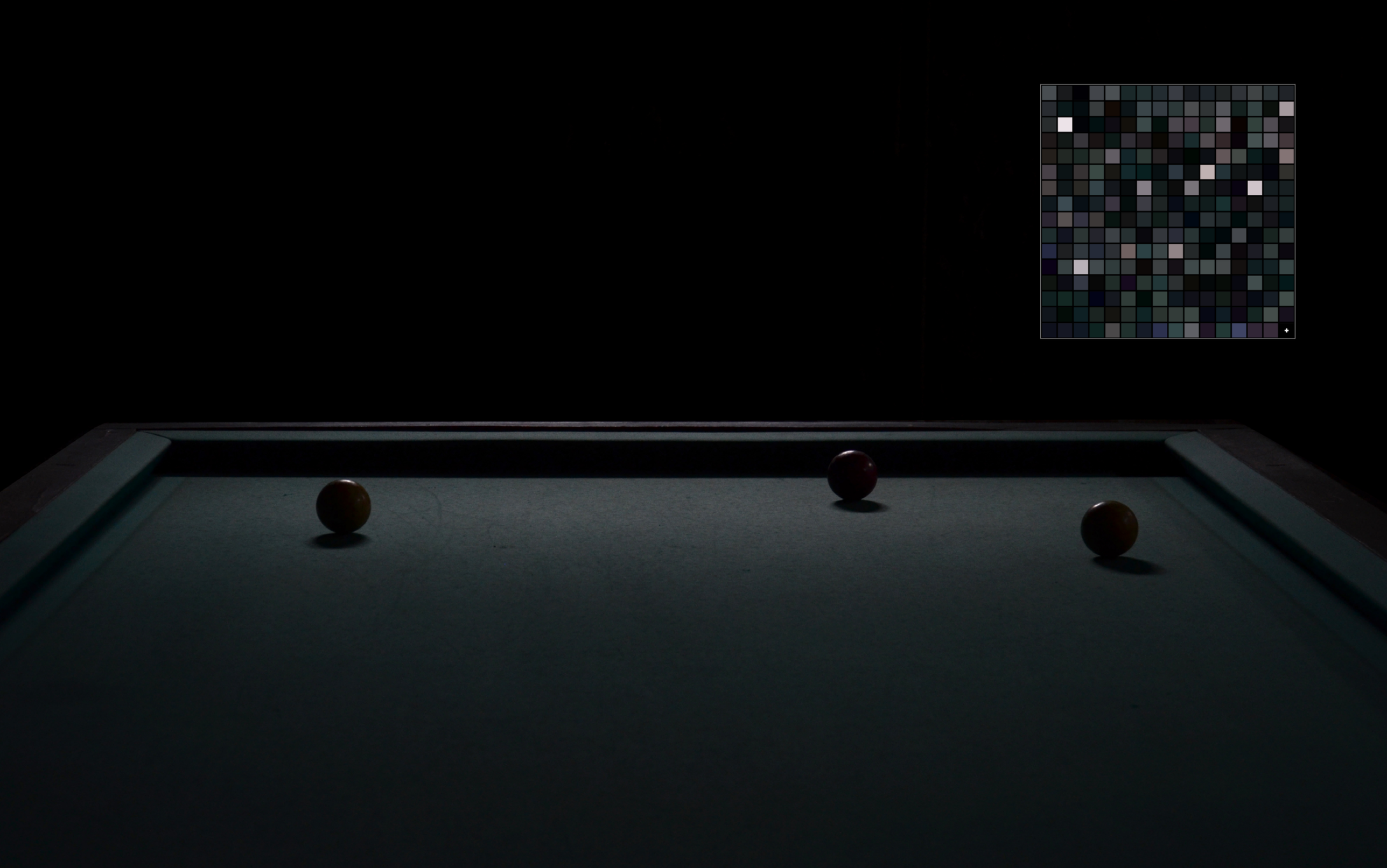
Antiphona 1.0 2022 - 2024
Croquis vectoriel et partitions
Installation sonore performative

Antiphona 1.0 - Steinway Piano 2022
Performance sonore
Enregistrement : 00 : 11 : 45

Antiphona 1.0 - Orchestral Kit 2022
Performance sonore
Enregistrement : 00 : 11 : 48



1 2 3 4 5



Snooker (Lookup Table) 2022
NFT, photographie et LUT numérique
Dimensions variables

@alexandra.riss

www.alexandra-riss.fr

www.linkedin.com/in/alexandra-riss/