

LISE DUCLAUX

LISE DUCLAUX

Lise Duclaux's work is structured by an investigation into the forms and processes of nature and ecosystems, similar to the methods of biology or cartography. The choice of the living is her raw material, she cultivates and looks at life in all simplicity and applies herself to grasping its poetic and precarious dynamics.

There are in our gardens - in our representations - underground things that escape our gaze. There are in our everyday life, singularities that escape our habits of thought. Because our gaze, continually invaded by formatted clichés, ends up no longer seeing anything.

Lise Duclaux disrupts these tenacious colonizers. She obscures the ordinary by making it mysterious and strange again. Through the conversion of gazes, she tries to involve the spectators in taking charge of the questions that drive her: our environments, life, space and time, repetition or even the possibility of evolving of metamorphosing oneself.

His plurality of voices is expressed through gardening, walks, drawing, photography, words gleaned from reading, photography, writing, typographic composition and performance. [...] Her art develops a science of disorder and transitory, critical and unsubmissive to any systematisation that would pass through a subjective experience. The flora is explored as an allegory of society, of its relationship to the Other, that unknown. Interrogating the untamed, marginalized elements of nature, as well as those as well as those endowed with restorative virtues, creates a social microcosm.

Her last solo exhibitions were presented at the Galerie annie gentils Antwerp (2023), Academia Belgica in Rome (2022), at the Salomon Foundation for Contemporary Art in Annecy (2020), at LLS Paleis in Antwerp (2019), at the LMNO Gallery in Brussels (2018), at Muhka in Antwerp (2017). She participated in various group exhibitions, at Mac's Musée des arts contemporains du grand Hornu (2022-23) at the Centre de la Gravure et de l'Image Imprimée in La Louvière and at Museum L for the Louvain-la-Neuve triennial (2021), at Wiels in Brussels (2020-21) and at the ISELP in Brussels (2018).

From her publishing house À lire à la loupe, she publishes posters and books including *L'observatoire des simples et des fous* (2015-2017) and *Les errantes naturelles* (2022).

Lise Duclaux has been making performances since 2005, in collaboration with dancers, *danse danse tant que tu peux*, at the Kunstenfestivalde-sarts (2005) and at the Charleroi Dance Biennial (2009), with the collective Buktapaktop Opean 8, Enstein Kultur, München (2019), GlobauAIR, Berlin (2016) or solo accompanying his installations plantes de bruxelles at the Museum LAM in Villeneuve d'Ascq (2011), at the Centrale for Contemporary Art in Brussels (2017), and LLS Paleis in Antwerp (2019), performing readings based on investigations of barely visible beings such as moles, *il y avait trop d'étoiles dans le ciel et pas assez dans la terre interface dijon* (2014), or sand worms *c'est aux plus près de la mer qu'on trouve les plus gros vers fructose dunkerque* (2013), artconnexion Lilles (2022) or on domesticated plants *PomPoenPoëzie, ou la poesie de la courge* at the Herman Teirlinck Huis in Beersel (2012-13) and about spontaneous plants living in cities, *promenade de pas de porte, without necessarily moving, à propos de quelques errantes naturelles*, at Trouble festival (Brussels and Paris, 2019), LLS Paleis (Antwerp 2019) ISCP (New York 2018), Wiels contemporary art center (Brussels 2021) and at La balsamine theater (Brussels 2022). She is working among others on an operatic performance, *theatro di verzura*, with the director Stéphane Ghislain Roussel projecten- Luxembourg, the premiere is planned in Italy in late 2024.

promenade de pas de porte – à propos de quelques errantes naturelles
about some natural wanderers

During a walk where we stand on a doorstep, at a chosen location, Lise Duclaux introduces us to the spontaneous plants, the natural wanderers that have settled there as well as the domesticated plants that have been planted there. She tells their stories, their journeys, the reason for their implantation, our relationship with them, but also their way of existing, their way of reproducing, their qualities of bad or good weeds. She tries to change the way we look at plants and to give them a prominent place.

the performance is in constant evolution, the talk varies according to the plants encountered and the evolution of the artist's thoughts.

the performance concludes with a gift that evolves over time:

- A poster to take away *idea of a scale of natural beings according to genes and chromosomes*
- *the weatherworn thought* : small cards read and offered one by one to the audience

*

Lors d'une promenade où l'on fait du surplace, au pas d'une porte, à un emplacement choisi, Lise Duclaux nous présente les plantes spontanées, les errantes naturelles qui s'y sont installées ainsi que les plantes domestiquées qui y ont été plantées. Elle raconte leurs histoires, leurs voyages, leur raison d'être, nos relations avec elles, mais aussi leur manière d'exister, leur façon de se reproduire, leurs qualités de mauvaises ou de bonnes herbes. Elle tente de changer nos regards sur le végétal et de lui donner une place prépondérante.

la performance est en constante évolution, la parole varie selon les plantes rencontrées et l'évolution de la pensées de l'artiste.

la performance se conclue par un don qui évolue avec le temps:

- Un poster à emporter *idea of a scale of natural beings according to genes and chromosomes*
- les intempéries: des petites cartes lues et offertes une à une aux spectateurs

promenade de pas de porte – about some natural wanderers
La balsamine, bruxelles, 24 septembre 2022

IDEA OF A SCALE
OF NATURAL BEINGS
ACCORDING TO GENES

anders is anders than anders, l'échelle des êtres vivants et des virus, Muhka © 2017. Non destiné à être à la vente

idea of a scale of natural beings according to genes

about some natural wanderers, first part of the conclusion of the performance

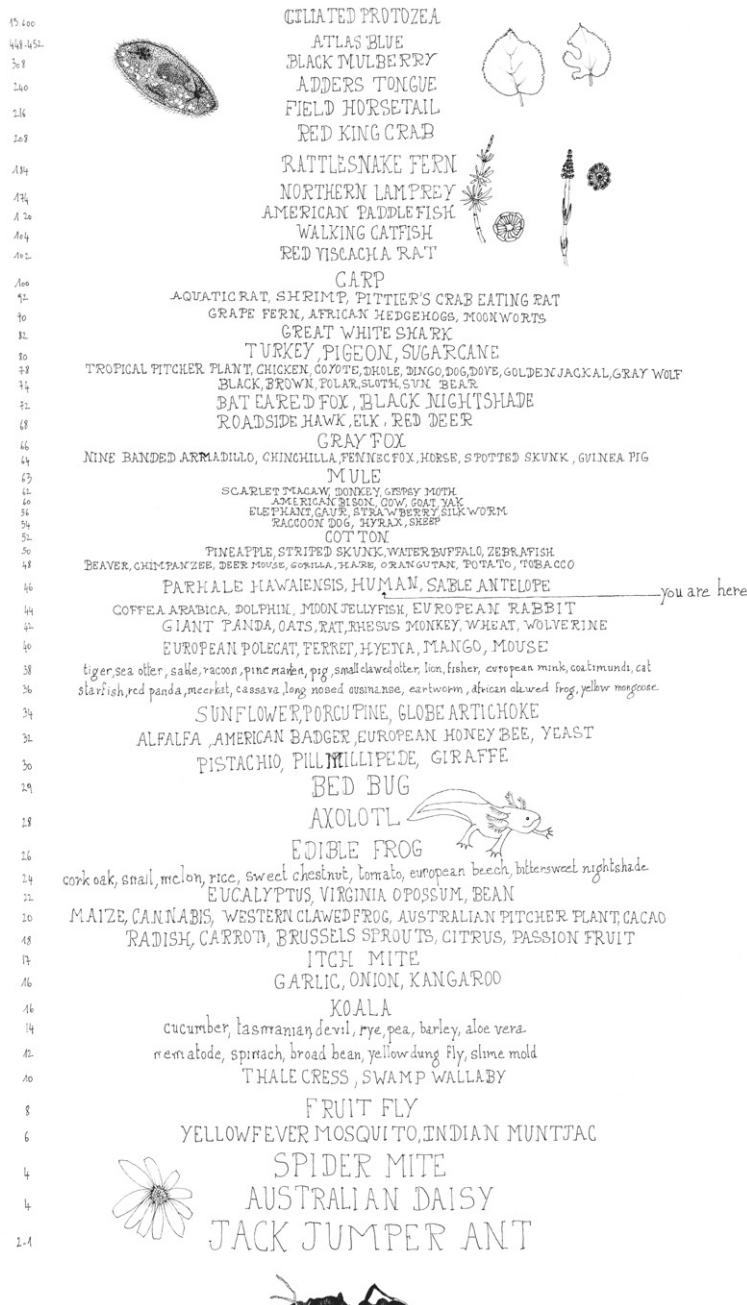
print for anders is anders than anders - Muhka, Antwerpen 2017, poster to take away recto 297 x 594 mm - black and white, offset 2017

The different living beings whose genes or chromosomes have been calculated, are classified in descending order from the largest to the smallest and presented in the image of an 18th century *scala naturæ* (the scale of living beings by Charles Bonnet). In the 18th century man dominated the other living beings, in the 21st century according to the genes at the top of the scale is rice, followed by other plants such as tomatoes or potatoes, the mouse is just ahead of us. Evolution is a matter of point of view.

*

Les différents êtres vivants dont le genes ou le chromosome a été calculé, sont classés par ordre décroissant du plus grand au plus petit et présentés à l'image d'une *scala naturæ* du 18ème siècle (l'échelle des êtres vivants de Charles Bonnet). Au 18ème siècle l'homme dominait les autres êtres vivants, au 21ème siècle selon les genes en haut de l'échelle se trouve le riz, suivit d'autres plante tel que la tomate ou la patate, la souris est juste devant nous. L'évolution est une affaire de point de vue.

IDEA OF A SCALE OF NATURAL BEINGS ACCORDING TO CHROMOSOMES

anders is anders than anders | Observatoire des vivants et des morts, ANDERS - MUHKA © 2017 Non réservés à la vente

idea of a scale of natural beings according to chromosomes

about some natural wanderers, first part of the conclusion of the performance

print for anders is anders than anders - Muhka, Antwerpen 2017, poster to take away verso 297 x 594 mm - black and white, offset 2017

The different living beings whose genes or chromosomes have been calculated, are classified in descending order from the largest to the smallest and presented in the image of an 18th century scala naturae (the scale of living beings by Charles Bonnet). In the 18th century man dominated the other living beings, in the 21st century according to the chromosomes at the top of the scale is a unicellular being, followed by a butterfly, a tree, a plant. The human being is drowned in the mass stuck between a shrimp and an antelope. Evolution is a matter of point of view.

*

Les différents êtres vivants dont le génome ou le chromosome a été calculé, sont classés par ordre décroissant du plus grand au plus petit et présentés à l'image d'une scala naturae du 18ème siècle (l'échelle des êtres vivants de Charles Bonnet). Au 18ème siècle l'homme dominait les autres êtres vivants, au 21ème siècle selon les chromosomes en haut de l'échelle se trouve un être unicellulaire, suivi d'un papillon, d'un arbre, d'une plante. L'être humain est noyé dans la masse coincé entre une crevette et une antilope. L'évolution est une affaire de point de vue.

all beings think, not only humans - the environment influences the thoughts - when the winds change everything can change - evolution is constantly tinkering - our navel is not the world - nothing happens without time - madly we are alive with each other - there are no isolated phenomena - even spontaneous, we never arrive by our own, we always need help from something or someone - we have our roots, but sometimes we take root. - we and all the beings that surround us are emanations of the invisible that is inside us always and everywhere - the nature is less shy than the human being to assume its hermaphrodite tendencies - roots and flowers renew thoughts - the forms change and announce the future changes of form of the world - certainties are always temporary - to understand is not to master - a difference can make the difference - truce to the earth - you know in the earth it reasons

about some natural wanderers, the weatherworm thought second part of the conclusion of the performance
 20 small cards read and offered one by one to the audience, digitale print on paper, 8,7 x 5,8 cm
 La balsamine, bruxelles, 24 septembre 2022

promenade de pas de porte, trouble dans l'allée des raisins, performance festival trouble redux#10
mai 2019

The wild poet and botanist, who is eager to track down spontaneous plants and to create their epic and graphic narrative, ushers small groups into a forgotten cul-de-sac, which interlinks the Studio Thor and the Église Saint-Josse, from a space for contemporary art to a religious space. A dead-end? Nay, for craziness opens many a door...

Lise Duclaux will talk about the spontaneous plants that grow in the alley, their history, their names, their origins, their virtues, the relationships that humans have had with them. Why are they there, in the grape alley? Their shape, the way they reproduce, their roots, their qualities (invasive or otherwise...), the relationships that link them. These spontaneously installed plants, considered as weeds, sometimes as invasive plants, «aliens», were also considered in the past or in their countries of origin as «good herbs». A performance like a little walk with commentary from plant to plant... to meet the geranium Robert called Devil's Fork, planted by witches, the Virgin's Pin, the Coltsfoot called Pas d'Âne, the Ruin of Rome, the butterfly trees and the Sumatran fleabane...

*

La poétesse et botaniste sauvage, qui a à cœur de pister les plantes spontanées et de faire leur récit épique (et graphique), emmène par petits groupes le public dans une impasse oubliée, qui va du Studio Thor à l'Église Saint-Josse, d'un espace d'art contemporain à un espace religieux. Impasse ? Voire, car la loufoquerie ouvre bien des portes...

Lise Duclaux parlera des plantes spontanées qui poussent dans l'allée, leurs histoires, leurs noms, leurs origines, leurs vertus, les relations que les humains ont eues avec elles. Pourquoi sont-elles là, dans l'allée des raisins ? Leur forme, leur façon de se reproduire, leurs racines, leurs qualités (invasives ou autres...), les relations qui les lient. Ces plantes installées spontanément, considérées comme des mauvaises herbes, parfois comme plantes invasives, des « aliens », ont aussi été considérées dans le passé ou dans leurs pays d'origine comme de « bonnes herbes ». Une performance comme une petite promenade commentée de plante en plante... à la rencontre du géranium Robert dit Fourchette du diable, planté par les sorcières, de l'Épingle de la Vierge, du Tussilage dit Pas d'Âne, de la Ruine de Rome, des arbres à papillons et de la Vergerette de Sumatra...

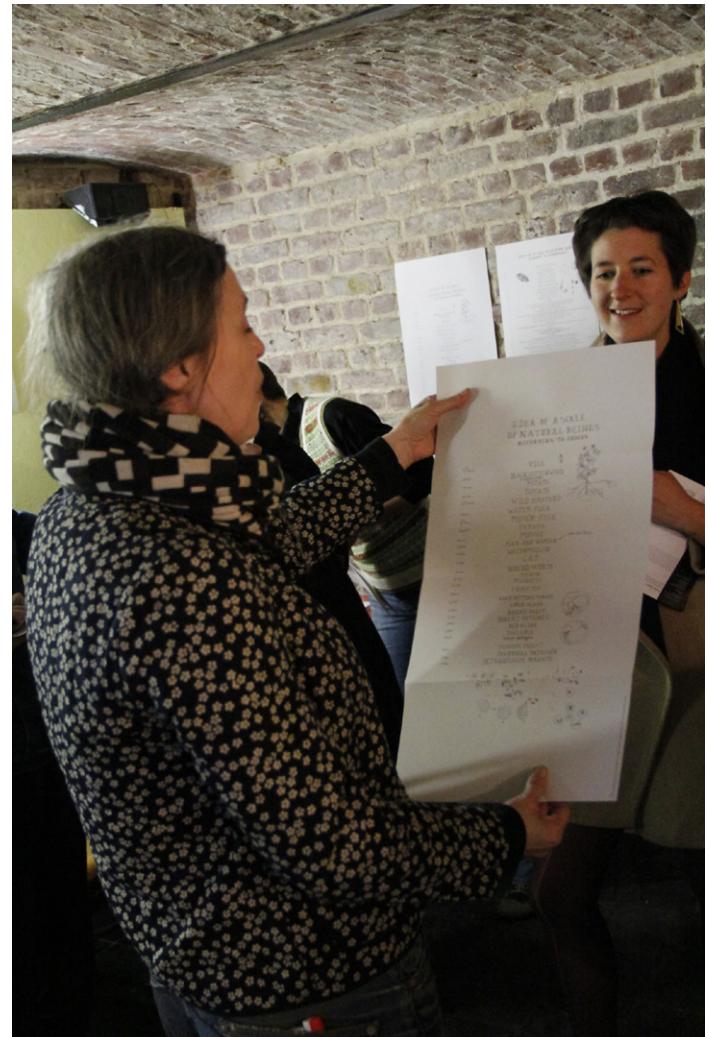

promenade de pas de porte, trouble dans l'allée des raisins

performance festival trouble redux#10, mai 2019

cul-de-sac, which interlinks the Studio Thor and the Église Saint-Josse

photo Michel Christelbach

promenade de pas de porte, trouble dans l'allée des raisins
performance festival trouble redux#10, 04-05 may 2019

explanatory drawings

idea of a scale of natural beings according to genes and chromosomes
first part of the conclusion of the performance, poster to take away recto/verso 297 x 594 mm - black and white, offset 2017

about some natural wanderers, the weatherworn thought second part of the conclusion of the performance
performance, part of the exhibition *tempérer l'espace, espacer le temps*, LLSPaleis, Antwerpen 2019
small cards read and offered one by one to the audience, silkscreen on colored paper, 3 x 4,8 cm

link, *tempérer l'espace espacer le temps* :<http://lispaleis.be/expo/lise-duclaux/>

**plants know
what's going on**

underground

plants know what's going on underground, édition LLS Paleis,
silk screen on colored paper, 30 exemplaires, 70 x 50 cm, 2019
link, tempérer l'espace espacer le temps :<http://llspaleis.be/expo/lise-duclaux/>

Opean 8, with the collective Buktapaktop
5 juli 2019, Einstein Cultur, Munchen
27 digital prints on colored paper 21 x 29,7 cm

link: <https://www.opean.de/>

After getting seated round the table and having other join us the twitter chitter noisy background made way for individual contributions, with Julien Celdran, Jérôme Giller, heinrich Obst, LL, Dialogist-Kantor an lise Duclaux.

Lise broke the upcolmning monotony with her discourse and distribution of papers, quietly reciting, reading, singing and circling the table to sit down here and there, handing out statements "Make Space for Unexpected companions" and "making world is not limited to humans" and "why should everything be profitable" as a sort of retorical non-question nonetheless pertinent in these ultra liberal times where all seems to be about me&money...

your tree need companions, public space NYC

intervention in public space on «I'm your new tree tags» hanging on newly planted street trees from 23 to 26 June 2018 in New-York City
lien site <https://liseduclaux.be/blog/?p=4396>

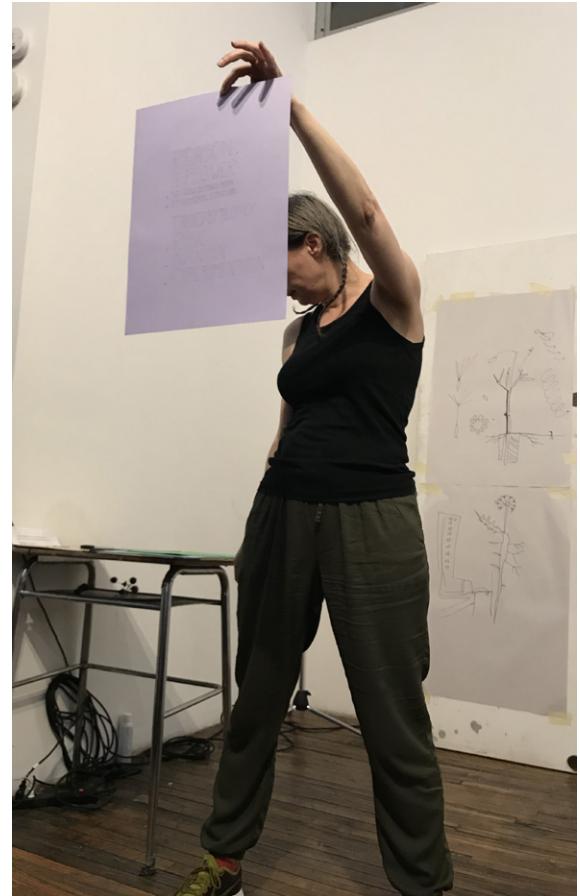
Many streets in Brooklyn were treeless, on some streets trees had been newly planted. The maintenance of the trees was the responsibility of the human population. I'm your new tree,» said the badges that hung from the branches, mentioning the care to be given to them. I felt that this care was only based on aesthetic problems and not on a real care to offer to this more than human life. Just before I flew away, I decided to intervene by changing the indications of care via a sticker that I placed directly on the badges. I recommended to let the weed grow to allow the soil to be enriched, the water to infiltrate and to oxygenate the air and the earth and thus to help the tree to settle.

*

De nombreuses rues à Brooklyn étaient sans arbres, dans quelques rues des arbres avaient été nouvellement plantés. L'entretien des arbres était sous la responsabilité de la population humaine. I'm your new tree, indiquaient les badges qui pendouillaient aux branches en mentionnant les soins à leur administrer. J'estimais que ces soins n'étaient fondés que sur des problèmes esthétiques et pas sur une réelle attention à offrir à cette vie plus qu'humaine. Juste avant de m'envoler, j'ai donc décidé d'intervenir en changeant les indications de soins via un autocollant que je plaçais directement sur les badges. Je préconisais de laisser pousser la mauvaise herbe pour permettre au sol de s'enrichir, à l'eau de s'infiltrer et d'oxygener l'air et la terre et par là même d'aider l'arbre à s'installer.

your tree need companions
orange sticker 8,2 x 6,2 cm - 200 copies, june 2018
intervention in public space on «I'm your new tree tags» hanging on newly planted street trees from 23 to 26 June 2018 in New-York City

Who's afraid of invasive plants? Aliens among us
performance lecture 15 May, ISCP, NYC

a poetic-scientific performance lecture about spontaneous plants living in the cracks of sidewalks, interstices, rubble, parking and vacant lots in New York City

explanation, drawing and conclusion

43 sheets of colored handwritten paper, ranging in size from 21,6 x 35,5 cm to 27,9 x 43 cm, read, shown, crumpled and thrown in the audience

SO MUCH
WASTE
TO NOT
WASTE
TIME

so much waste to waste no time
colored handwritten paper, 21,6 x 35,5 cm

conclusion of the performance *Who's afraid of invasive plants? Aliens among us*
one of 43 sheets of colored handwritten paper, read, shown, crumpled and thrown in the audience

WE
~~THEY~~ MOVE
TOO FAST
TO SEE
MORE THAN
THE SURFACE
GLITTER

we move to fast to see more than the surface glitter

colored handwritten paper, 27,9 x 43 cms

conclusion of the performance *Who's afraid of invasive plants? Aliens among us*
one of 43 sheets of colored handwritten paper, read, shown, crumpled and thrown in the audience

pluck up courage, des soucis pour les soucis
streetwalking performance Berlin 2016
liens site: <https://liseduclaux.be/blog/?cat=57>

29 april 2016

presentation - explanation - conclusion in Grüntaler 9

30 april 2016

planting souci - calendula pot marigold wherever was possiblebeginning at the Volkstheater Rosa Luxemburgplatz and meandering through the city to GlogauAIR presentation -explanation - conclusion in GlogauAIR

course of the presentation/conclusion :

- About marigolds (*calendula officinalis*), strangeness of this plant used and cultivated for centuries in all Eurasia.

The different vernacular names in French, English, German, Latin, the differences between my imagination, (soucis in french = worries), and the historical reasons of its name. The evolution of its virtues, ancient and contemporary. Of the capacity of its flowers and leaves to grow in a mathematical order, and of its seeds to be of variable, unstable and disordered forms.

explanatory drawings on the windows

observation of the seeds with a magnifying glass

32 digital black prints on colored paper 21 x 29,7 cm, read, crumpled and sent in the public:

once in a while, everything smiles

**there is what can be said and what can not be
our thoughts instantly create forms**

a calendula seed (drawing)

stop tidying up

when we talk about time, we talk about form

worries are round, you can go on them around and around again

we are but the others

an old mole for rosa (drawing)

time is experienced through the motion of forms

we need space for disorder

prefer what is impossible to what is unbearable

time is space nonetheless

freedom remains secret

the adventure of disorder (drawing)

in disorder dwells the world's intelligence

order at random (drawing)

it is very difficult to speak well about something we really need to say

I need a stroll

the distant closes visual space and opens the horizon

at closer range, nothing ever looks the same

that which is silent is essentiel

but how did the universe fall into the hands of humans

as all attentive strollers know, plants are not spread randomly

as all gardeners know, light affects the form of plants

a mole in the head

we all need favourable conditions

another calendula seed (drawing)

but these are still just words

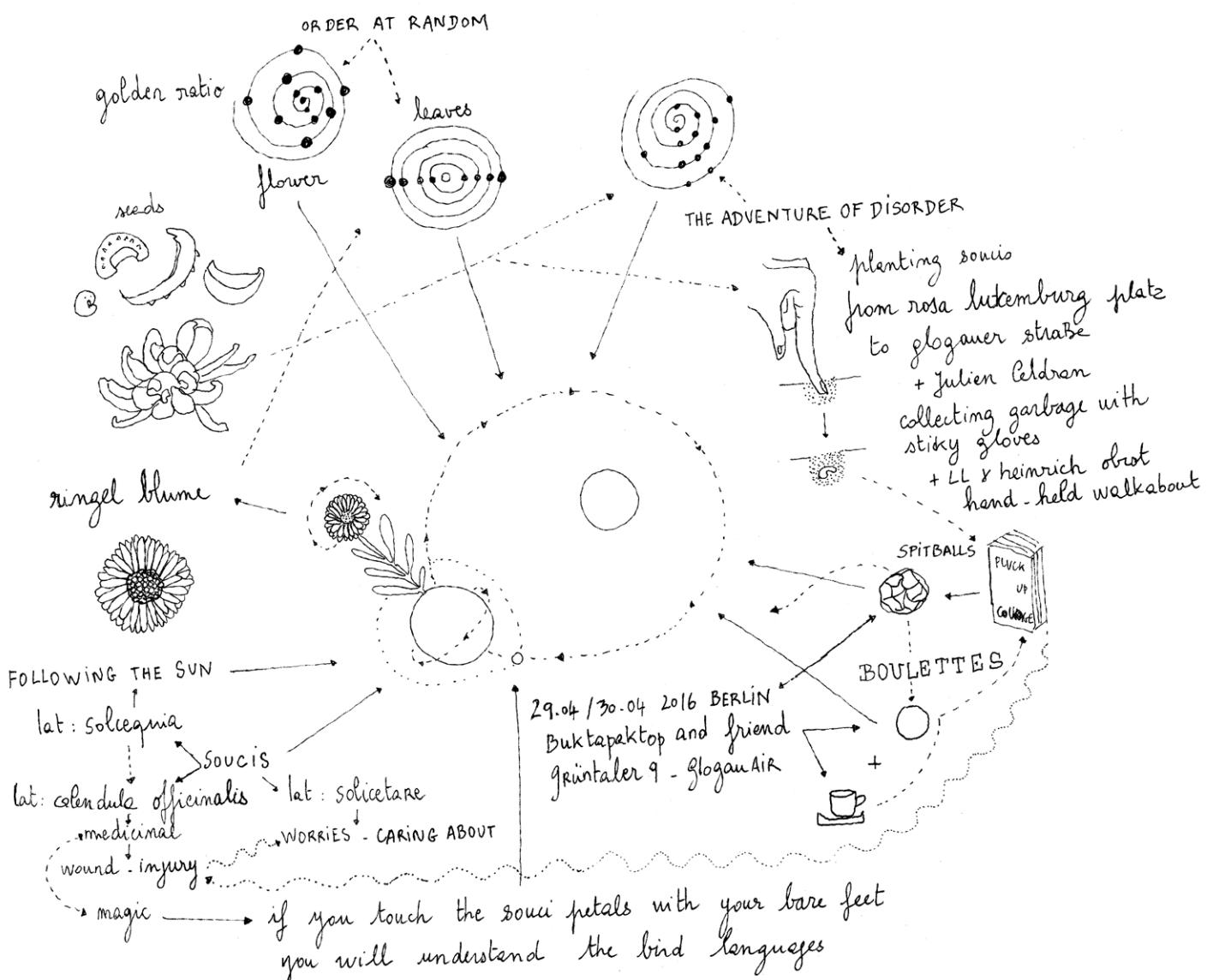
the daily surface thickens

a mole world (drawing)

pluck up courage

WHEN
WE TALK
about FORM
WE TALK
about TIME

our thoughts

instantly

create

forms

time
is experienced through
the motion of forms

time is
space
nonetheless

*PomPoenPoëzie où la poésie de la courge
PomPoenPoëzie or the poetrerie of the squash*

living insitu installation, meal and reading and singing performance, 2012 - 2013, Herman Teirlinck huis Beersel
link : <https://liseduclaux.be/blog/?cat=41>

Lise gathered her notes around her, as well as printouts from e-mail traffic concerning the development of the pumpkins and their close shave with an attack of somnambulist snails, along with other vermin and insecticide provocateurs....which we resisted, since the whole operation was conceived as a natural and (pro)creative process...as well as food for thought and aesthetic inspiration...especially the flower bits... yes, let me explain: the pumpkin patch was not just any old pumpkin patch as we might find in the back yard of any country pumpkin, say Charlie Brown, no it was a pumpkin patch artistique one might say...

excerpt from the text of Gruzemayer
Pompoen poëten vergadering, PomPoenPoëzie, Pumpkin poetry text from La Jeune Avrill / Due # 06.1 - Bureau Gruzemayer (sorry redaction zero pompoenette)
link: http://liseduclaux.be/blog/wp-content/uploads/2013/09/la_jeune_Avrill_06.1.Lise_.pdf

PomPoenPoëzie où la poésie de la courge
living insitu installation, meal and reading and singing performance, Herman Teirlinck huis Beersel, 2012-13

the harvest for the soup, and the poster announcing the performance
la récolte pour la soupe, et l'affiche annonçant la performance

tenir du chien-dent entre mes doigts - hold quackgrass between my fingers
pigment ink on paper, 29,7 x 21 cm, 2013

chien-dent retirer en préparant le terrain pour l'ensemencement de pompoenpoezie
quackgrass remove by preparing the ground for sowing pompoenpoezie

PomPoenPoëzie ou la poésie de la courge

Promenade Sans Bouger Stationaire Wandeling

Performance ○ **Conferentie** ○ **Conférence**

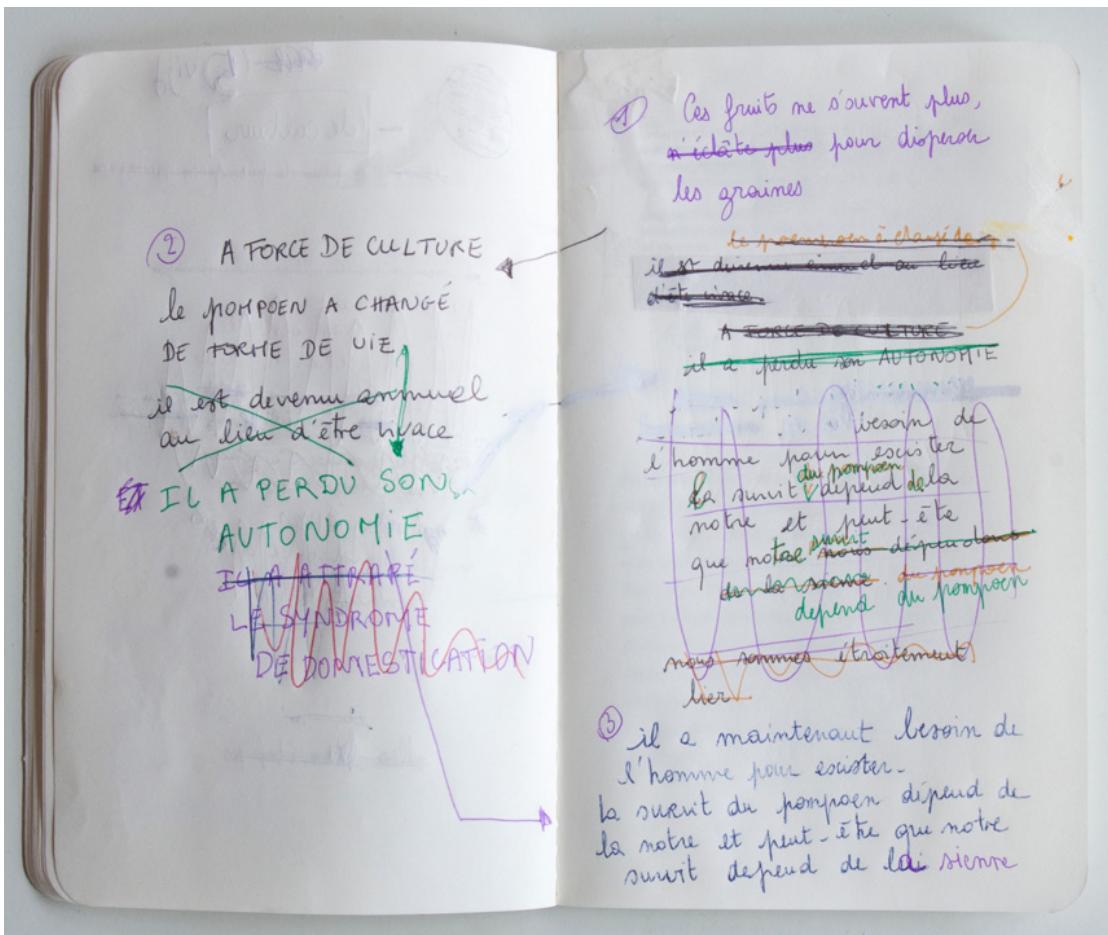
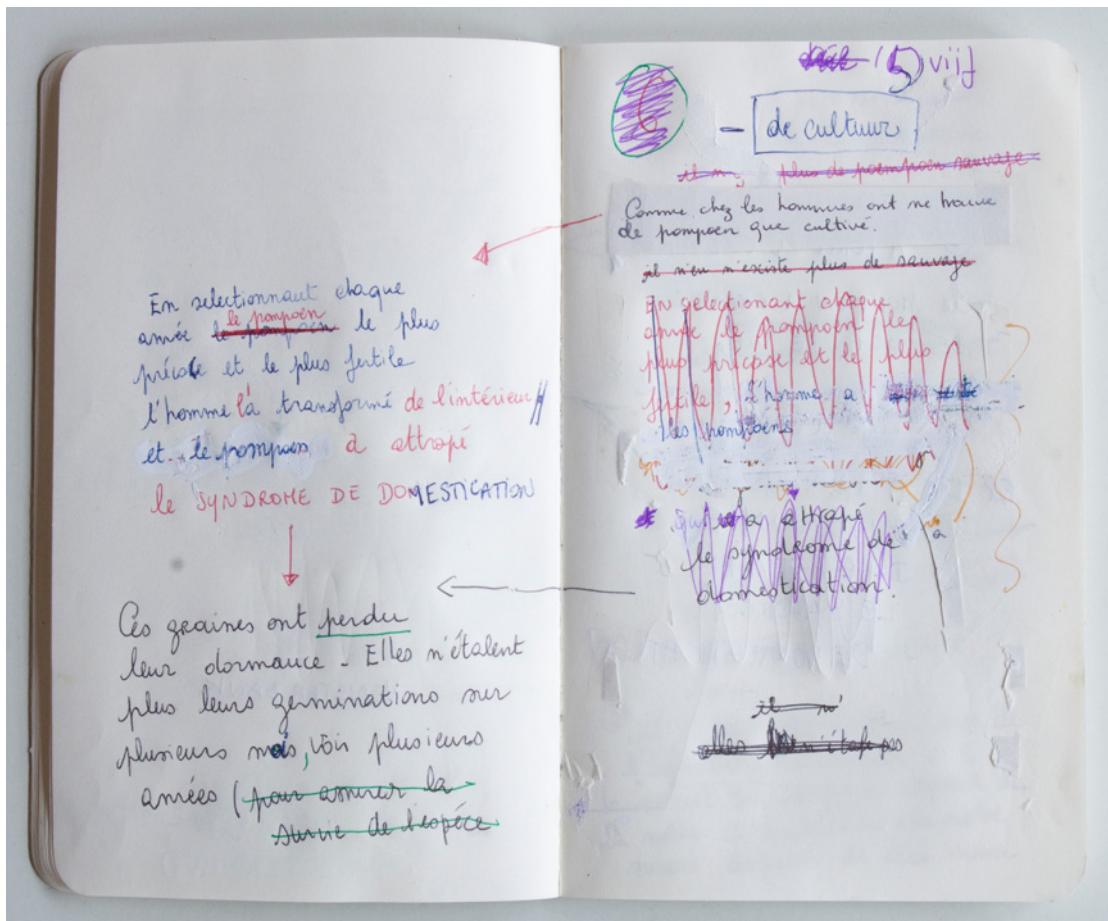
Pique-nique hivernal ☀ Winterpicknick

en Kattekot Bénéfice

○ LISE DUCLAUX 13 JANUARI 13 - 13:13 PM
Herman Teirlinckhuis, Uwenberg 14, 1650 Beersel B.

PomPoenPoëzie où la poésie de la courge

the harvest for the soup, and the poster announcing the performance
la récolte pour la soupe, et l'affiche annonçant la performance

PomPoenPoëzie ou la poésie de la courge

★ ce qui est silencieux est essentiel ★

COMME J'AI ÉTÉ HEUREUSE CE MATIN
lorsque j'ai vu des nuages à la place du ciel bleu

JE NE CONNAIS
QUE CE QUE JE PEUX
PERCEVOIR OU SENTIR
LE POMPOEN
PERÇOIT ET SENT
TOUT AUTREMENT
ET IL A TOUT AUSSI
RAISON

nul besoin de CONNAÎTRE, nul besoin de COMPRENDRE pour UTILISER
vous pouvez aisément abattre un pompoen et le couper en rondelles
SANS QU'IL SE PLAIGNE

LES CERTITUDES
sont toujours
TEMPORAIRES

COMMENT FAIT-IL POUR RESTER LUI-MÊME
ALORS QU'IL PASSE SES JOURNÉES À SE TRANSFORMER

être vivant c'est tenter l'impossible

○ la SURVIE du POMPOEN DÉPEND de la NÔTRE ○
et PEUT-ÊTRE que notre SURVIE DÉPEND de la SIENNE

C'EST TRÈS DIFFICILE DE BIEN PARLER DES CHOSES
◇◇◇◇◇ dont on a vraiment envie de parler ◇◇◇◇◇

PomPoenPoëzie où la poésie de la courge
poster, silkscreen on paper, 59,4 x 42 cm, 2013

nu gaan wij de dingen Op Zijn Kop Zien

we gaan trachten om de pompoen autonoom te maken
een nieuwe soort pompoen te creëren
DE WILDE POMPOEN

het overleven van de pompoen
HANGT AF VAN ONS
en misschien is ons overleven
wel afhankelijk van het zijne

TEKORTKOMINGEN
zijn er om wat
leven in de wereld te brengen

HET IS HEEL MOEILJK OM GOED
TE KUNGEN SPREKEN OVER DE DINGEN
waarover we echt willen spreken

LAAT UW GEDACHTEN NIET
VERDWIJNNEN BIJ DE EERSTE REGEN

OH WAT ZOU IK GRAAG EEN PLANT ZIJN
◇◇◇◇◇ om te zien hoe dat is ◇◇◇◇◇

IK KEN ENKEL
WAT IK KAN
WAARNEMEN OF VOELEN
DE POMPOEN
ZIET EN VOELT
ALLES ANDERS
EN HEEFT EVENZEER

GELIJK

○ de vrijheid blijft geheim ○

ZEKERHEDEN ZIJN
ALTJD TIJDDELJK

HOE GELUKKIG WAS IK DEZE MORGEN
door het zien van de wolken in plaats van de bleue hemel

VOOR GEBRUIK

geen kennis noch begrip nodig
u kunt gemakkelijk een pompoen slachten en in stukjes snijden
zonder dat hij klaagt

◇◇◇◇◇ wat stil is, is essentieel ◇◇◇◇◇

◇◇ wat goed is aan ◇◇

DE BLOEMEN

◇◇ is dat er steeds ◇◇

BEESTJES ZIJN

leven is het onmogelijke betrachten

★ WANNEER ★
MEN OVER VORM SPREEKT
SPREEKT MEN OVER TIJD

PomPoenPoëzie où la poésie de la courge - 6 mei 2012 ges planning dank aan bier De Bock, pour le fumier - 13 januari 2013 promenade sans bouger stationnaire wandeling performance conférence avec pluie-nique hivernal met winterpicknick en koffertje bérifice - 2014 PomPoenRevolutie, hermanterlinckcomponen viert hier en se répand à volonté en bas dans le jardin, de hermanterlinckcomponen zal hier leven en zich naar believen voortplanten in de tuinen - Herman Teirlinckhuis, Beersel, B. vertaling Sophie Van Stratum, Chris Straetling, LL - gedrukt door Alain Buysse, sérigraphie, Lille, oplage 200 ex waarvan 70 op Cyclus 115gr, en 130 op Cyclus 170gr. - édition Bureau Gruzemayer, à lire à la loupe - © Lise Dueleux 2013

Poster announcing the continuation of the project, *the PomPoenRevolutie*: trying to look at things in reverse, to make the pompoen autonomous, to create a new species of pompoen, THE WILD POMPOEN. The project did not take place because of the closure of the Herman Teirlinck Huis.

*

affiche annonçant la suite du projet, la *PomPoenRevolutie*: tenter de regarder les choses à l'envers, de rendre le pompoen autonome, de créer une nouvelle espèce de pompoen, LE POMPOEN SAUVAGE. Le projet n'a pas eu lieu du à la fermeture de la Herman Teirlinck Huis.

PomPoenPoëzie où la révolution étouffée dans l'oeuf, PomPoenPoëzie or the revolution nipped in the bud reading singing and eating performance, bukta paktop, 2013

catharsis performance to close the continuation of the unrealized project due to the closure of the Herman Teirlinck Huis performance cathartique pour clôturer la continuation du projet non réalisé du à la fermeture de la Herman Teirlinck Huis

*c'est au plus près de la mer qu'on trouve les plus gros vers
it's near the sea that we find the biggest worms*

In 2013 invited by fructose in residency in Dunkirk, I proposed to work on the small poops that we meet on the seashore on the sand. Obviously I was interested in knowing what was underneath. At the beginning I was looking for an animal whose leashes can be found on the beach, an animal capable of crossing the sea and reaching the English coast - I was probably thinking of the migrants who, at the time as always since, were trying to reach England. After information, After information, it was obvious that it seemed impossible for the big worms as well for the starfish which would have to fight against the sea currents, stars adrift... Then I made a kind of investigation, questioning biologists, people from the aquarium of Dunkerque and especially the worm stingers. The days before the high tides, I stayed at Clémence's house, on the dike in Malo, and very early in the morning I joined them to talk with them. It is, among other things, these conversations that I would later relate to Fructose in a performance reading that I would conclude by singing *La chanson des gros vers*.

The text was published at the edition du carreau in October 2020. A reading performance was realized in June 2022 in Lilles - invited by artconnexion - to increase new information. A new edition and an English translation will be published in 2023.

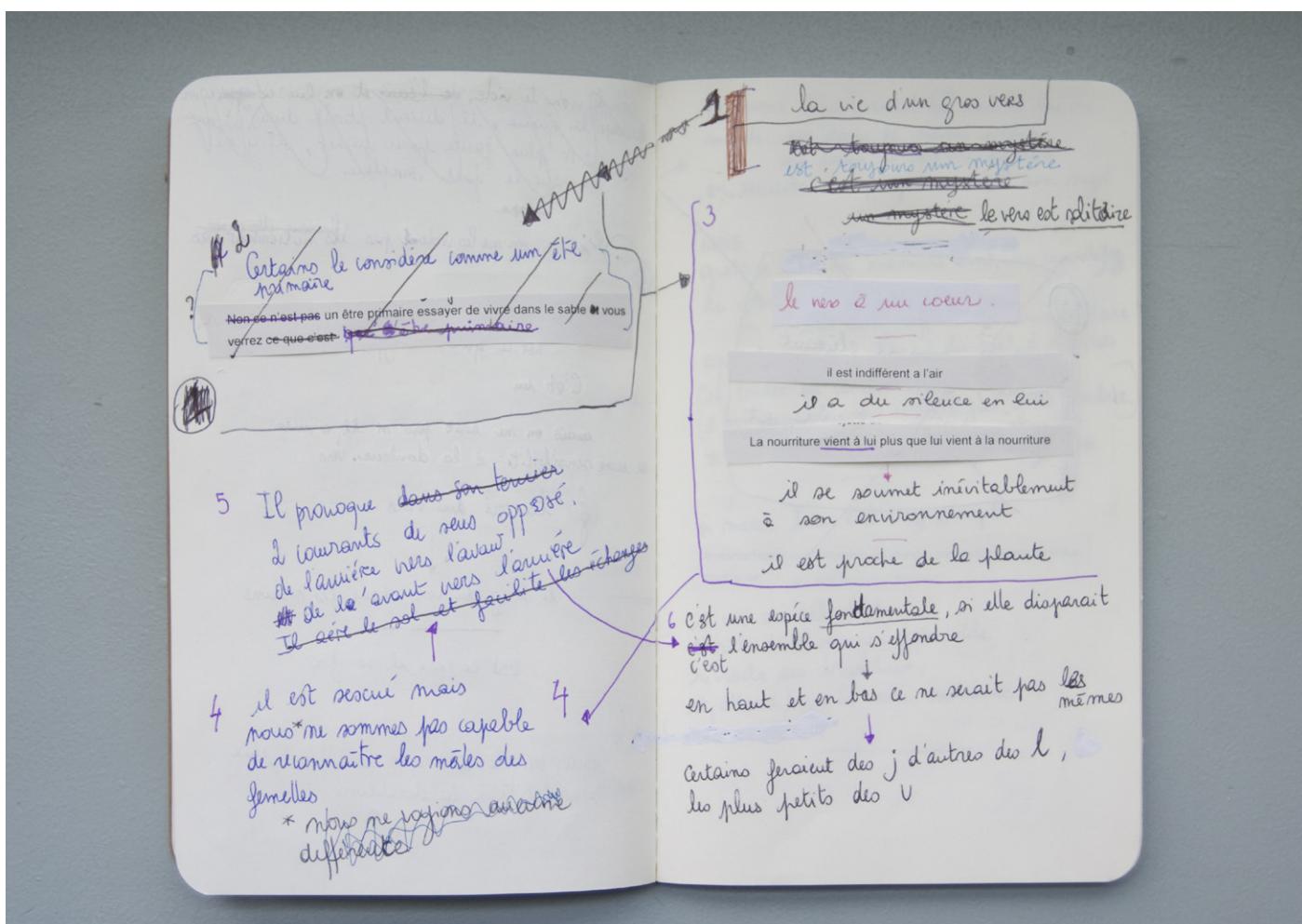
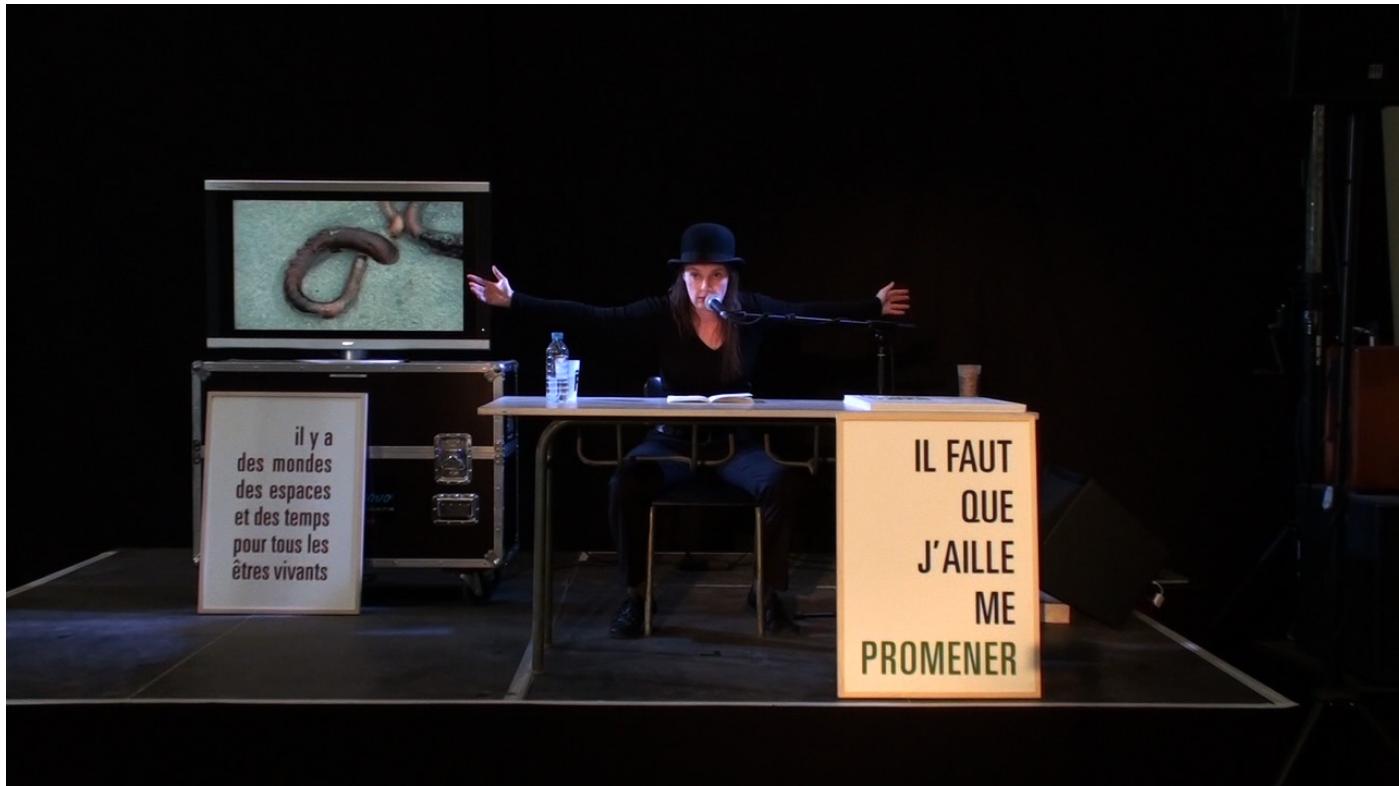
*

En 2013 invitée par fructose en résidence à Dunkerque, j'ai proposé de travailler sur les petits caca que l'on rencontre en bord de mer sur le sable. Evidemment cela m'intéressait de savoir ce qu'il y avait en dessous. Au départ je cherchais un animal dont on trouve les laisses sur la plage, un animal capable de traverser la mer et de rejoindre les côtes anglaises – sans doute je pensais aux migrants qui, à l'époque comme toujours depuis, tentaient de rejoindre l'Angleterre. Après renseignements, il était évident que la chose semblait impossible tant pour les gros vers que pour les étoiles de mer qui auraient à lutter contre les courants marins, des étoiles à la dérive... Puis j'ai fait une sorte d'enquête, interrogeant des biologistes, les gens de l'aquarium de Dunkerque et surtout les piqueurs de vers. Les jours précédant les grandes marées, je séjournais chez Clémence, sur la digue à Malo, et très tôt le matin je les rejoignais pour parler avec eux. Ce sont, entre autres choses, ces conversations que je rapportais plus tard à Fructose dans une lecture performée que je conclurais en chantant *La chanson des gros vers*.

Le texte a été édité au édition du carreau en octobre 2020. Une lecture performée a été réalisée en juin 2022 à Lilles - invitée par artconnexion – augmenter de nouvelles informations. Une nouvelle édition et une traduction vera le jour en 2023.

link : <https://liseduclaux.be/blog/?cat=47>

c'est au plus près de la mer qu'on trouve les plus gros vers
reading performance, video, silkscreen, fructose, Dunkirk 2013

★ c'est au plus près de
la mer
qu'on trouve ~~~~~ ★
**les plus gros
vers**

europeens relativement fragiles de 40 centimètres de long, noir rougeâtre, aux corps mous et gluants, renflés et très déformables puis étroits, symétriques, approximativement cylindriques, constitués d'anneaux identiques, sans yeux ni tête distincte, de sexe indiscernable, qui vivent dans les fonds sableux au rythme des oscillations de la mer, têtes en bas à la verticale, à 70 centimètres de profondeur, dans des galeries qu'ils ont tapissées d'un mucus et qu'ils ont eux-mêmes creusées avec leurs bouches situées à l'extrême d'une trompe molle rétractable, garnie de petits tubercules et dépourvue de dents, qui brillent légèrement dans le noir, qui s'accrochent, avancent et reculent avec leurs poils durs et épais appelés soies va-t'en savoir pourquoi, qui absorbent leurs chemins et mangent des êtres minuscules se déplaçant entre les grains de sable sans les remuer, qui respirent par l'arrière en pompant l'eau avec leurs anus pour en extraire l'oxygène, qui modifient considérablement leurs alléances et permettent l'accueil d'autres êtres vivants, qui communiquent avec leurs voisins et voisines grâce à une substance chimique soluble dans l'eau, qui ont une héémoglobine extracellulaire orangée fluorescente vertigineusement efficace susceptible d'être utilisée comme substitut au sang des humains, qui déversent sur les plages par leurs anus terminaux des excréments inodores, composés de sable pur, en forme de tortillons spiralés quasi-parfaits en général, qui sont régulièrement stressés, qui succombent aux marées basses après avoir été pompés puis saignés, qui sont recherchés avec avidité et font l'objet d'un commerce florissant sans en toucher aucune contrepartie

~~~~~ quand  
**LE SOLEIL LA LUNE LA TERRE**  
sont sensiblement dans le même axe  
**C'EST** ~~~~~  
**PAR-DESSUS**  
**TOUT QU'ON REGARDÉ**  
**LE DESSOUS**

★ SURGIT ★  
de l'absence ★ des trous ★ des pleins ★ des vides  
**UN MONDE**  
dont nous n'avons aucune expérience

~~~~~  
rappelez vous bien
~~~~~ dès demain ~~~~~
L'ARGENT
ne vaudra rien

~~~~~
L'HUMANITÉ
~~~~~ n'est pas au point

★ claque pas tes bottes ★ traîne pas ta pelle ★
TU VAS FAIRE PEUR AUX VERS

imprimé par Alain Buysse, sérigraphie, Lille, en 350 exemplaires sur papier cyclus 170gr. - production FRUCTOSE, Dunkerque - © Lise Duclaux, 2013

c'est au plus près de la mer qu'on trouve les plus gros vers
silkscreen, fructose, 42 x 59,4 cm, 2013

poster offered to the public at the end of the performance

LISE DUCLAUX

*C'est au plus près
de la mer qu'on trouve
les plus gros vers*

nous comprenons mieux les animaux que les plantes

si l'on veut surprendre un animal sauvage
il faut aller tout doucement
devenir animal soi-même

mais je ne peux pas
m'enfoncer sous terre
encore moins sous la mer

impossible d'observer
le gros ver à distance
le ciel sans problème

européens relativement fragiles

de quarante centimètres de long, noir rougeâtre, au corps mou et gluant, renflé et très déformable puis étroit, symétrique, approximativement cylindrique, constitué d'anneaux identiques, sans yeux ni tête distincts, de sexe indiscernable, qui vivent dans les fonds sableux au rythme des oscillations de la mer, tête en bas à la verticale, à soixante-dix centimètres de profondeur, dans des galeries qu'ils ont tapisées d'un mucus et qu'ils ont eux-mêmes creusées avec leur bouche située à l'extrémité d'une trompe molle rétractable, garnie de petits tubercules et dépourvue de dents, qui brillent légèrement dans le noir, qui s'accrochent, avancent et reculent avec leurs poils durs et épais appelés soies, vaut'en savoir pourquoi, qui absorbent leur chemin et mangent des êtres minuscules se déplaçant entre les grains de sable sans les remuer, qui respirent par l'arrière en pompant l'eau avec leur anus pour en extraire l'oxygène, qui modifient considérablement leurs alentours et permettent l'accueil d'autres êtres vivants, qui communiquent avec leurs voisins et voisines grâce à une substance chimique soluble dans l'eau, qui ont une hémoglobine extracellulaire orangée fluorescente vertigineusement efficace susceptible d'être utilisée comme substitut au sang des humains, qui déversent sur les plages par leur anus terminal des excréments inodores, composés de sable pur, en forme de tortillons spiralés quasi parfaits en général, qui sont régulièrement stressés, qui succombent aux marées basses après avoir été pompés puis saignés, qui sont recherchés avec avidité et font l'objet d'un commerce florissant sans en toucher aucune contrepartie

on ne voit que leurs merdes

elles sont très belles leurs merdes

**rares sont ceux
qui s'imaginent ce qu'il y a
en dessous**

c'est au plus près de la mer qu'on trouve les plus gros vers
édition du carreau, 150 ex, 2020

cover layout édition du carreau, inside lise duclaux

c'est au plus près de la mer qu'on trouve les plus gros vers
reading performance, artconnexion Lilles, 2022

first part of the conclusion - 16 small cards read and offered one by one to the public
digitale print on paper, 8,7 x 5,8 cm, 2022

1.	2.	3.	4.
tu sais l'air de la mer ça fait du bien même si ça énerve un peu	la mer rerouvrira peut-être un jour tout	nous étions des poissons nous sommes toujours des poissons	on est vraiment dépendants DES PHASES DE LA LUNE
IL NE FAUT PAS FAIRE CACA N'IMPORTE OÙ ça laisse des traces que l'on repère facilement	★ l'instinct est seulement un produit de l'embarras	NOUS NE CONNAISSEONS QUE CE QUE NOUS POUVONS PERCEVOIR OU SENTIR LE GROS VER PERÇOIT ET SENT TOUT AUTREMENT ET IL A TOUT AUSSI RAISON	ce n'est pas parce que RIEN NE BOUGE qu'il n'y a pas de vie
C'EST PAR-DESSUS TOUT QU'ON REGARDE LE DESSOUS	10. dans le vivant on n'est nulle part	ON LES REGARDE TOUJOURS DE HAUT LES ANIMAUX COMME S'ILS ÉTAIENT MAL FAITS MAL FINIS MAL FOUTUS Ils SONT LES OBSERVÉS LE FAIT QU'ils PUISSENT NOUS OBSERVER NE NOUS TRAVERSE MÊME PAS	11. à notre conduite sont toujours associés coûts et bénéfices
13. ★ NOUS PENSONS HABITER LE MONDE mais c'est un monde qui habite en nous	14. surgit de l'absence des pleins des trous des vides UN MONDE dont nous n'avons aucune expérience	15. il n'y a que les humains qui sont inhumains	16. tu sais dans la terre ÇA RAISONNE

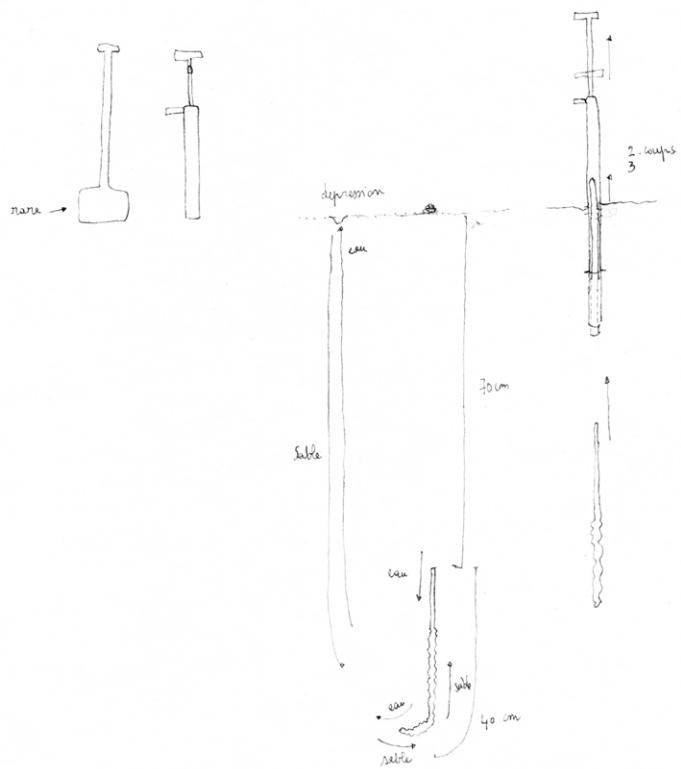
c'est au plus près de la mer qu'on trouve les plus gros vers
 first part of the conclusion - 16 small cards read and offered one by one to the public
 digitale print on paper, 8,7 x 5,8 cm, 2022

*c'est au plus près de la mer qu'on trouve les plus gros vers
(vers noir, arenicole noir, arenicola defodiens)
it's near the sea that we find the biggest worms
(black lugworm, arenicola defodiens)*
9 drawings, 30,5 x 22,9 cm, 2022

gros ver sur terre stressé et rétracté après avoir été pompé
large on land stressed and retracted worm after being pumped
pigment ink, coloured pencil on paper, 30,5 x 22,9 cm, 2022

capture à la pompe d'un gros ver au plus près de la mer
pumped capture of a big worm near the sea
pigment ink on paper, 30,5 x 22,9 cm, 2022

nettoyage du gros vers pour la pêche
cleaning of the big worm for fishing
pigment ink, coloured pencil on paper, 30,5 x 22,9 cm, 2022

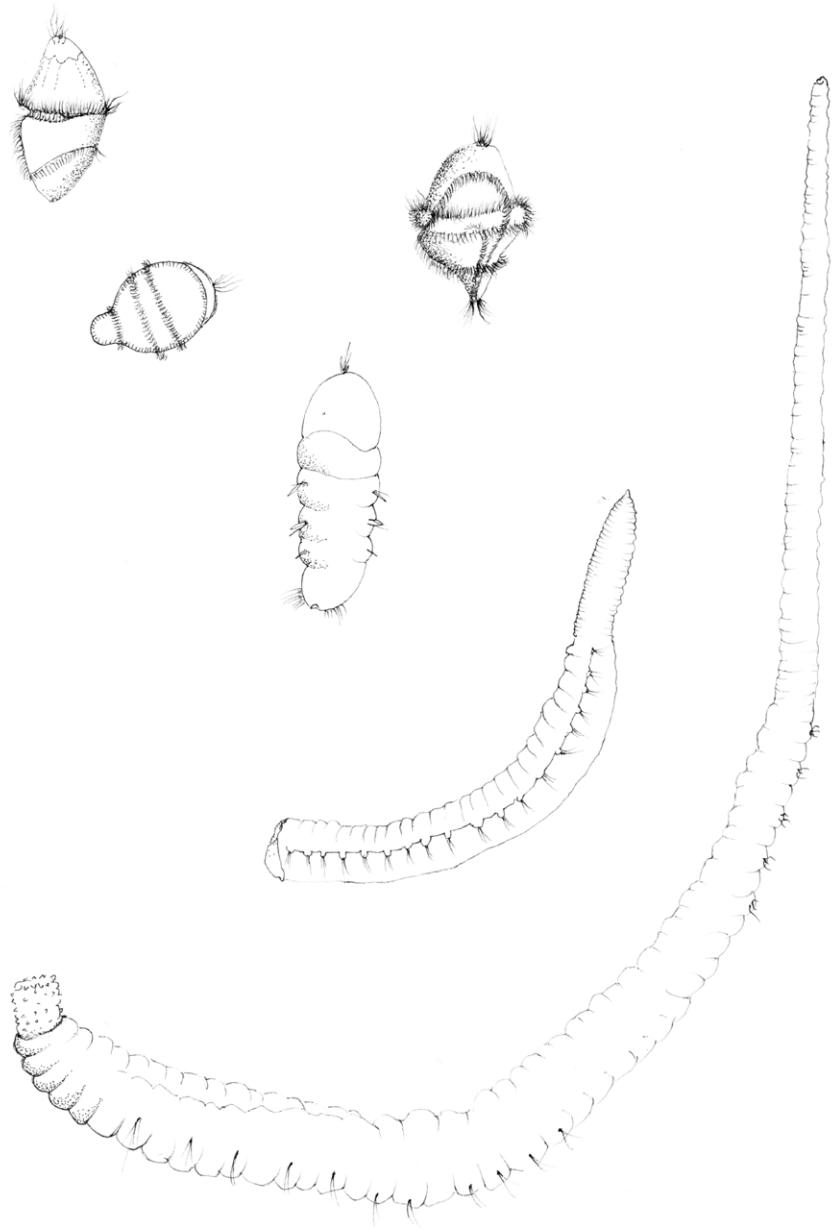
la tête est pressée, le corps vidé de son sang et de ses boyaux, et la queue coupée
the head is pressed, the body emptied of its blood and guts, and the tail cut off

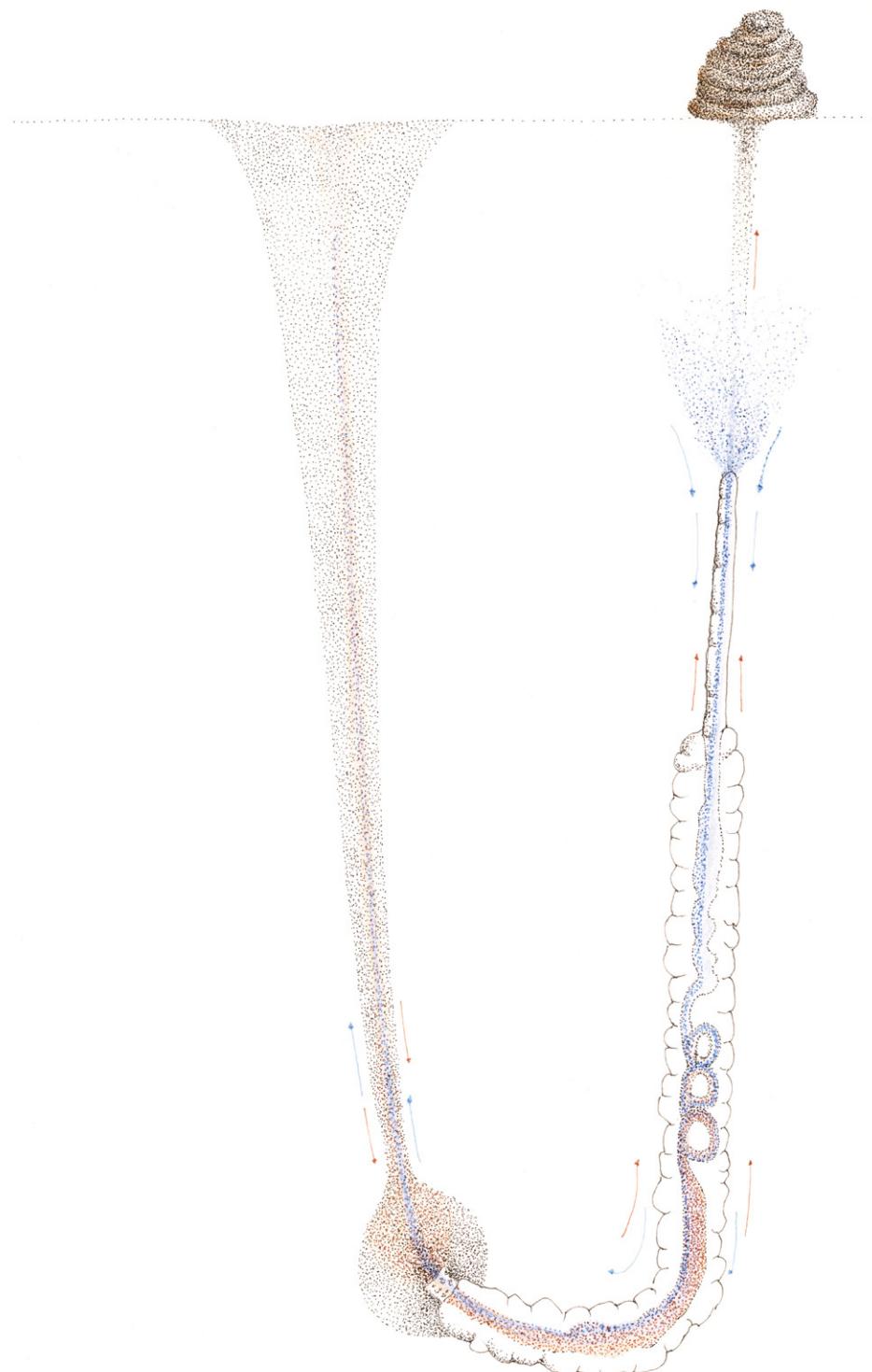
gros ver sous mer et terre expulsant par son anus du sable pur en forme de tortillons spiraleés
big worm under the sea and the land expelling pure sand through its anus in the form of spiral twists
pigment ink on paper, 30,5 x 22,9 cm, 2022

remonte t-il pour déféquer ?
does he come up to defecate ?
pigment ink on paper, 30,5 x 22,9 cm, 2022

métamorphoses d'une larve de gros ver errant dans la mer
metamorphoses of a big worm larva wandering in the sea
pigment ink on paper, 30,5 x 22,9 cm, 2022

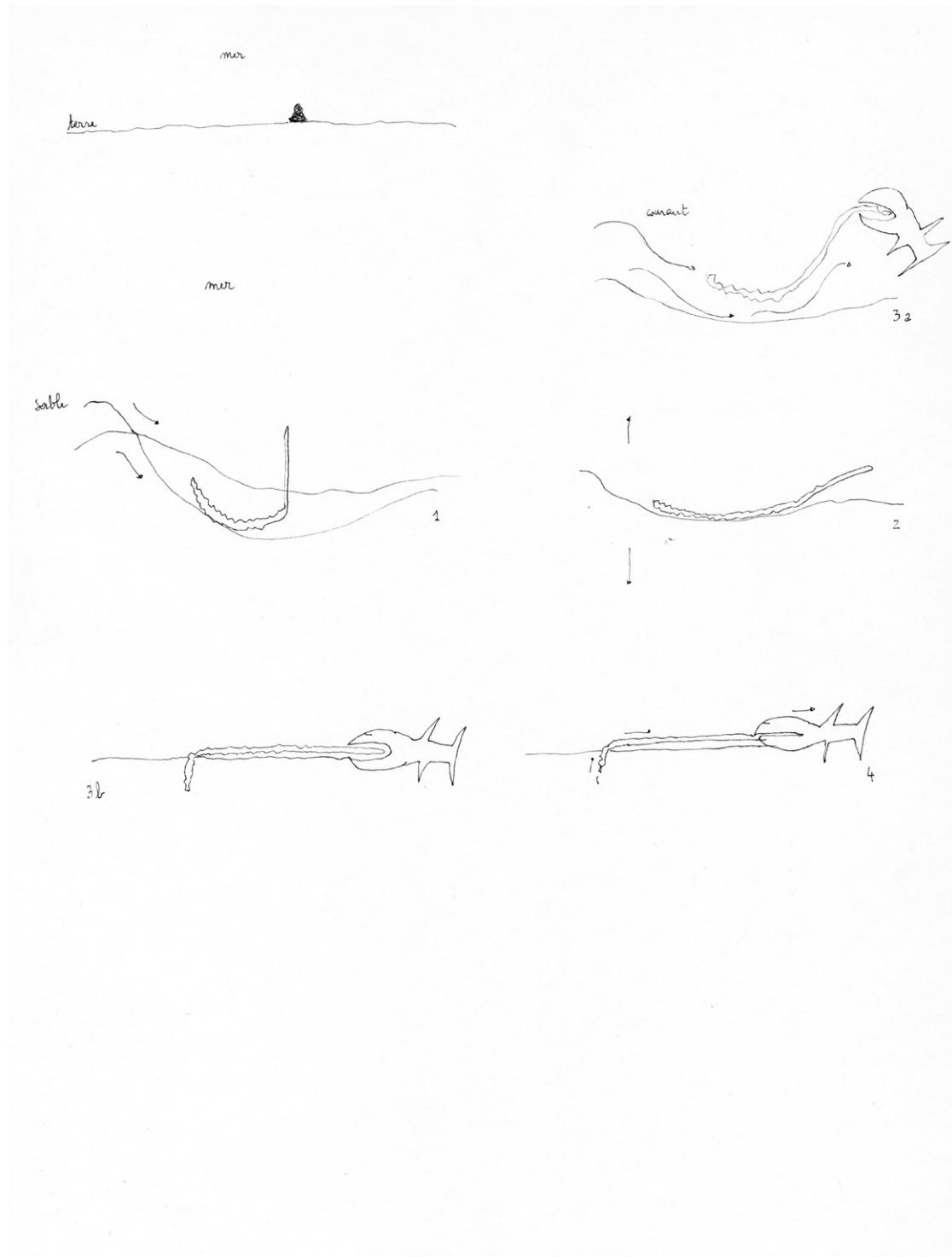

*gros vers sous mer et terre créant deux courants de sens opposés de l'arrière vers l'avant et de l'avant vers l'arrière
big worm under the sea and the land creating two currents in opposite directions from back to front and from front to back*
pigment ink, coloured pencil and paint on paper, 30,5 x 22,9 cm, 2022

il absorbe du sable pour se nourrir et respire en pompant l'eau avec son anus pour en extraire l'oxygène
it absorbs sand to feed itself and breathes by pumping water with its anus to extract oxygen

exemples d'êtres minuscules se déplaçant entre les grains de sable sans les remuer, susceptibles d'être mangés par le gros vers
examples of tiny beings moving between the grains of sand without stirring them, likely to be eaten by the big worm
pigment ink on paper, 30,5 x 22,9 cm, 2022

comment un gros vers vivant stoïquement dans la mer sous terre sans bouger pourrait être entièrement mangé par un poisson
how a big worm living stoically under the sea and the earth could be entirely eaten by a fish
pigment ink, coloured pencil on paper, 30,5 x 22,9 cm