

HSIAO-MEI HSU

pennysmovingcastle@gmail.com

 listentotheides

<https://vimeo.com/user197801890>

+33 7 84 61 63 05

SIRET : 92215828200017

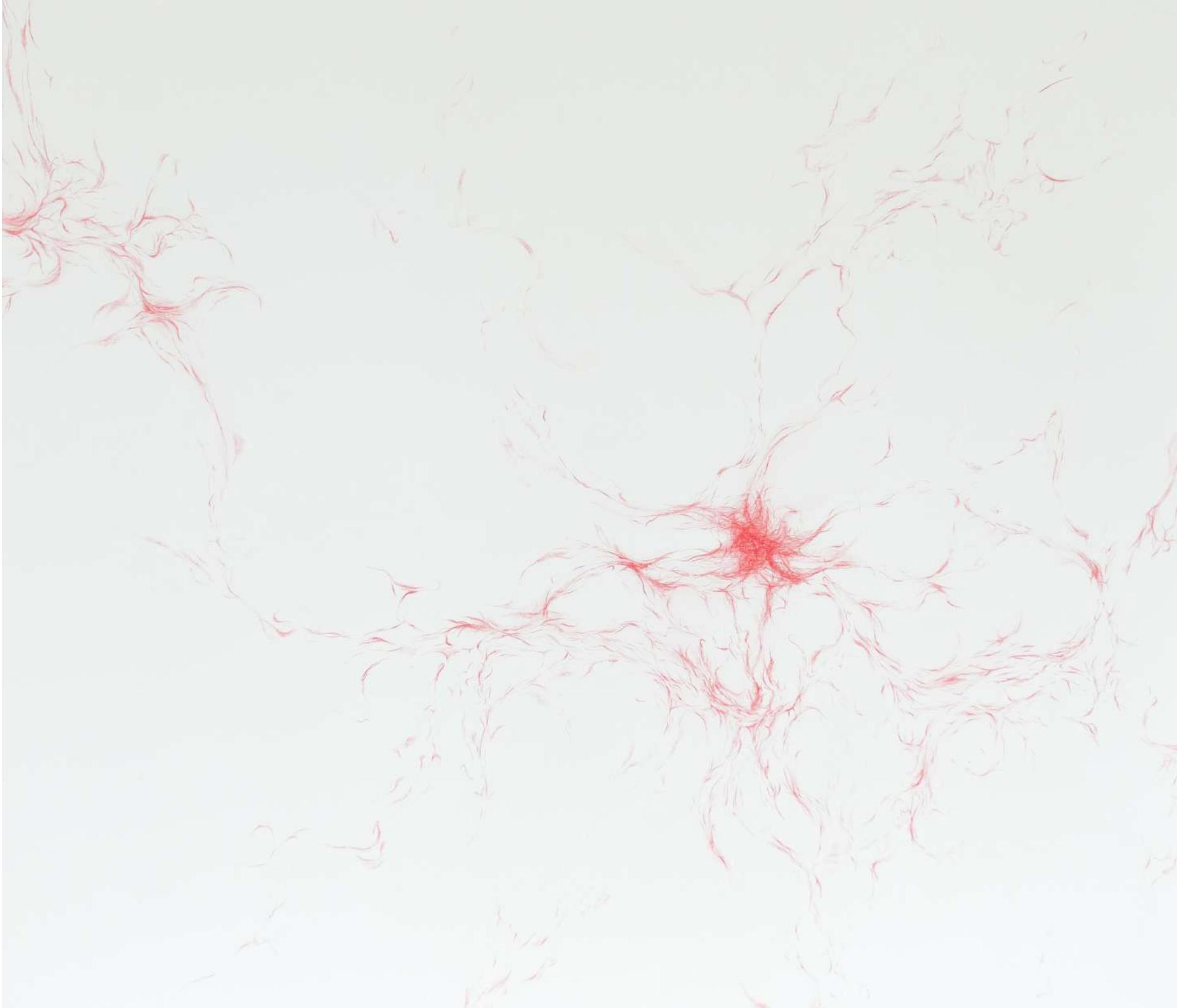

Hsiao-Mei Hsu trouve sa source de création dans la vulnérabilité, dans la sienne ou celle des autres. À travers ses œuvres, elle propose de l'accueillir en y mettant lumière, en lui donnant un espace d'existence, de respiration, sans l'ignorer, sans la cacher, sans se culpabiliser.

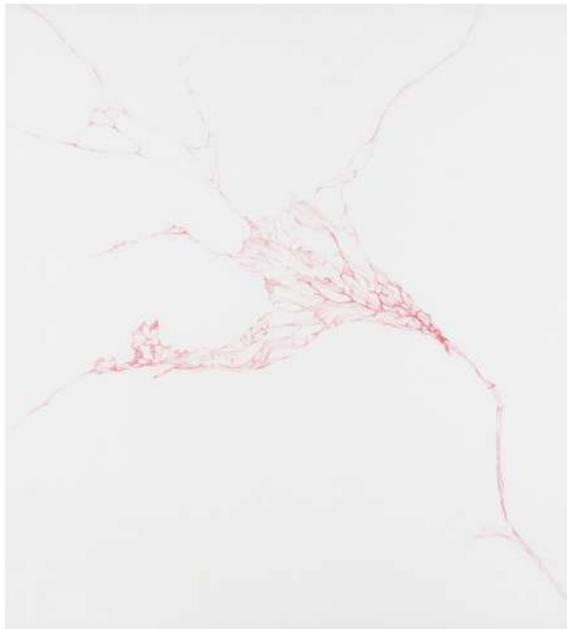
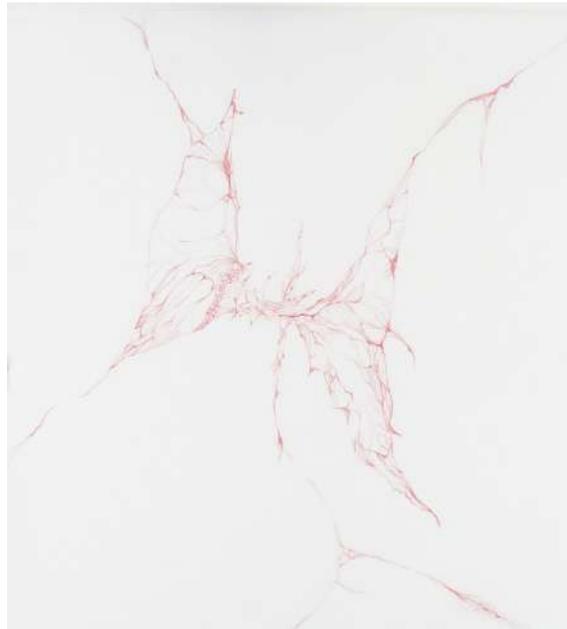
Selon elle, ce sujet a un rapport important à la frontière que nous posons entre les autres et nous-même, un sujet auquel elle s'intéresse par conséquent.

Dans ses créations, il y a trois axes principaux. Le premier est une recherche sur cette frontière intime-public, qu'elle aborde avec les métaphores : la peau, la barrière physique d'une personne envers une autre, et les structures du sang protégées là-dessous. Un autre axe s'inspire de la vie banale d'artistes, de sa précarité, de sa solitude, qui a une notion avec le temps. Le troisième axe est lié à son statut d'une personne de dislocation en France, qui lui fait questionner le déplacement, l'identité, le sentiment d'appartenance, et une réconciliation de son ancienne et nouvelle vie.

Une ligne d'intimité traverse tous ses axes de recherche, ce qui provoque toujours la vulnérabilité derrière, un état d'esprit, quant à l'artiste, à la fois personnel et universel.

SANGUIN

Page précédente : Série pastel
Pastel de cire sur papier
260 x 215 cm
2022

Une série de travail basée sur les lignes rouges et un support souvent translucide, qui provoque la peau et le sang qui circule là-dessous. On ne voit pas le sang que dans un état sans protection. En prenant cette métaphore, Hsiao-Mei dessine des structures qui révèlent une coexistence de la fragilité et la résilience.

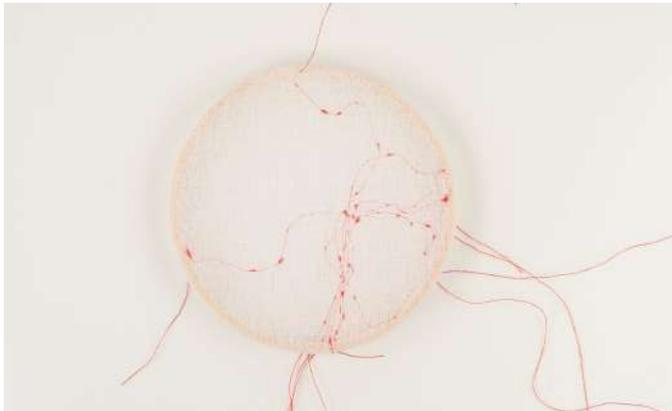
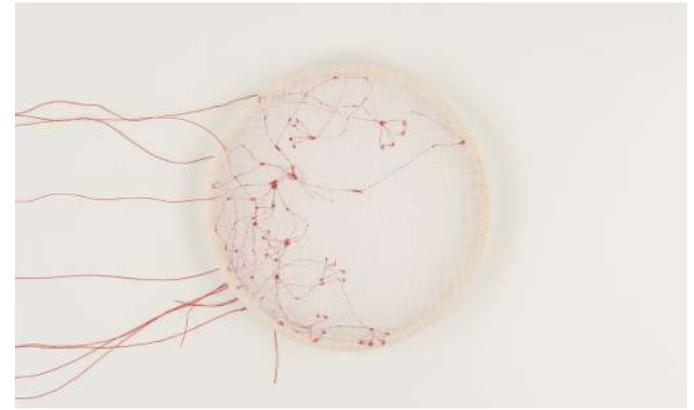
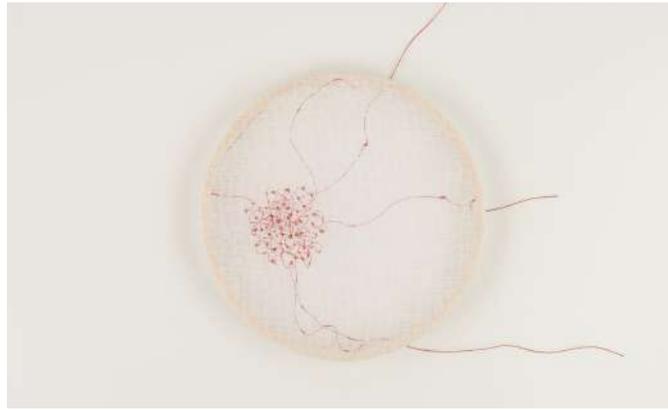
Cette page : Série crayon de couleur
Crayon de couleur sur papier translucide
35 x 35 cm ou 35 x 40 cm
2021

En bas à droite : Vue de l'exposition *Confluence(s)*

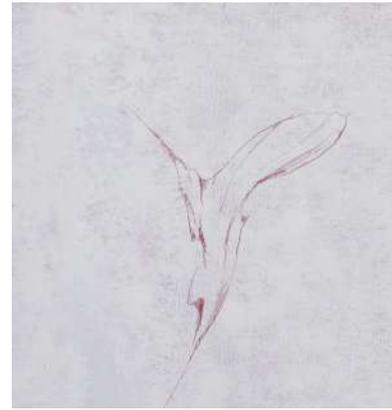
Série crayon de couleur
Crayon de couleur sur papier translucide
70 x 100 cm
2021
(en haut) vue en détail

Série couture
Fil à coudre, tissu
10 x 10 x 1 cm
2023

En empruntant le format d'une boîte de Petri et la forme d'un champ de vue sous un microscope, Hsiao-Mei explore la possibilité de recréer des micro-organismes imaginés, comme s'ils étaient capturés en plein mouvement. Issu des dessins Sanguin, ce projet est en fait une tentative de transformer les dessins en volume, en sculpture miniature.

En inversant le processus, Hsiao-Mei peint le papier en rouge et ensuite le recouvre avec du pastel blanc. Elle retire du pastel pour créer les dessins, comme si elle enlevait la peau et la faisait saigner.

Dessin en pointe sèche (en cours)
Peinture et pastel sur carton
10 x 10 cm
2024

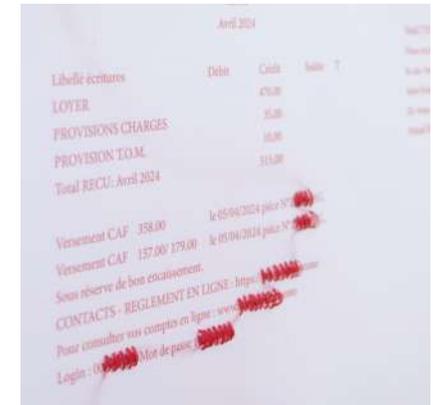
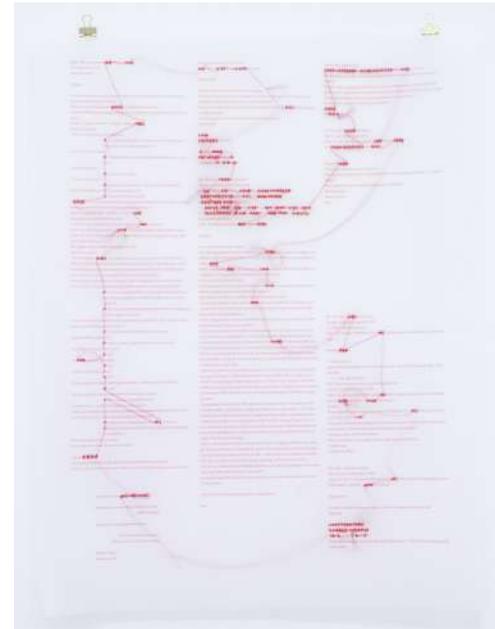
Un portrait textuel des chacun.e des artistes au sein de l'exposition *(beau) bouquet final*.

Les textes, sélectionnés par les artiste-mêmes, sont leurs correspondances privées pendant l'année de la formation qui les a réunis. Les mots montrent la vie banale et personnelle d'un.e artiste qui est souvent inaperçue aux yeux des visiteur.euses.

Certaines informations que les artistes ne souhaitent pas rendre public sont masquées grâce à un simple geste de broderie.

La couleur rouge traverse les feuilles translucide, comme si celle dernière saigne : un choix artistique pour provoquer du côté intime du partage de ces informations.

PORTRAITS EXPOSANT.ES

Gauche : Vue de l'exposition *(beau) bouquet final*, 2024

Technique mixte
Impression sur papier, broderie
50 x 65 cm, 9 pièces
2024

JOURNÉES RECONSTITUÉES

Un hebdomadaire personnel réalisé à partir de papiers récupérés quotidiennement, y compris des feuilles contenant les informations sensibles et privées. Les informations restant visibles sur les papiers finaux deviennent une manière subtile de tenir un journal intime, un témoignage de la vie de l'artiste.

papiers recyclés
15 x 21 cm
2023-2024

Gauche : Vue de l'exposition (*beau bouquet final*, 2024

Un projet participatif sans consent et sans connaissance de ses participant.es.

Dans le restaurant où l'artiste travaillait pendant l'été 2024, les bouchons des boissons ne se recyclent pas. En ramassant ces objets pour pouvoir les faire trier chez elle, l'artiste construit en même temps un calendrier qui note ses journées estivales.

JOB ÉTÉ 2024

ou les bouteilles que je n'ai pas bues

Le nombre des bouchons varient selon la vente du jour et devient un jeu et une contrainte qui détermine la forme du calendrier.

En détournant ces objets en œuvre, artiste essaie de vivre en paix avec ce choix de travail à cause de sa précarité.

Série photographique
Dimensions variables
2024

Sur chaque plaque blanche, un message privé est écrit par l'artiste. Les aquarelles sont ensuite appliquées jusqu'à ce que la phrase ne soit plus reconnaissable. À partir de cette surface, une peinture qui suggère des éléments de corps nu est développée. Un jeu avec la barrière qu'on se pose entre les autres et nous-même.

Une série d'œuvres inspirée du sonnet de Edna St. Vincent Millay intitulée Bluebeard.

Peinture
Plaque de médium, aquarelles, gouaches, pastel à la cire, crayon de couleurs
15 x 21 x 1,5 cm, 15 unités
(projet en cours)

BLUEBEARD SONNET

Un projet dans le cadre de la biennale Appel d'air à Arras sur le thème de déplacement.

L'artiste voyage avec une menthe de son jardin pendant dix mois. Quand elle est logée ailleurs, elle replante la menthe dans l'endroit de son logement. Quand elle est de retour, elle reprend la menthe et la replante dans son jardin.

À la fin du projet, pendant la biennale, les menthes voyageuses sont amenées à Arras, et avec les récipients suspendus, elles font une installation en plein air. Une édition est aussi proposée pour montrer le voyage des menthes en photographies.

En faisant voyager une plante qui est cessée d'être ancrée, l'artiste voudrait montrer son sentiment d'avoir perdu sa racine.

MENTHE NOMADE

© Marine Laboureau

Action/Installation
Papier, menthe
2023-24

Un projet jumeau de celui de la *Menthe nomade*. Issue de cette action de dix mois, une paire d'éditions jumelles est construite à partir de voyages partagés entre l'artiste et la menthe.

Les photos montrent certaine intimité et questionnent l'idée d'un domicile et de l'attachement au territoire, provoquée par le déplacement fréquent de nos jours, et surtout les personnes qui vivent une dislocation.

CHEZ ELLE
mai 2023 - mars 2024

Édition
Photographies imprimées sur papier, rubans
2024

Plusieurs séquences de vidéo sont projetées sur deux murs de l'espace. Elles succèdent l'une l'autre ou superposent chronologiquement, comme des éclairs qui s'allument et qui s'éteignent.

L'installation se compose des récits qui racontent les souvenirs de l'artiste de Taïwan, son pays d'origine, et les vidéos prises en France. Nous nous trouvons dans cet univers multiple et ambigu : celui des récits, celui des images, et celui créé par leur superposition. Avec cette œuvre, Hsiao-Mei Hsu tente de traiter le phénomène de l'ubiquité, la confusion d'espace-temps et une réalité fragmentée et dispersée, une expérience qui est surtout vécue de nos jours. Il est également une tentative de la part de l'artiste d'essayer de se repositionner dans un pays accueillant.

<https://vimeo.com/814936520>

Vue de l'exposition *Atalas*, 2023 © Hugo Miel

CHEZ MOI

Installation vidéo 12'45'
Vidéo à deux canaux, son stéréo,
Dimensions variables
2022

Des pistes sonores diffusées dans l'espace consistent en les chants d'une personne, mixés comme un canon. Les chants provoquent les positions variées se situant de la chanteuse et ses déplacements, ainsi que les résonances du lieu de la captation.

Il s'agit des captations réalisées dans les bâtiments patrimoniaux, et le chant est une vieille chanson en mandarin (sa langue maternelle) chantée par l'artiste, qui exprime la nostalgie lorsque nous nous disons adieu.

Par le biais de ce geste, Hsiao-Mei Hsu tente de toucher tous les coins de l'espace avec son chant, de faire revivre temporairement l'espace et de lui donner une voix. La chanson est comme une question posée à l'espace et ses échos, ses réponses.

Adieu est donc la phrase que l'espace et l'artiste se disent réciproquement.

<https://vimeo.com/824555302?share=copy>

DIRE ADIEU

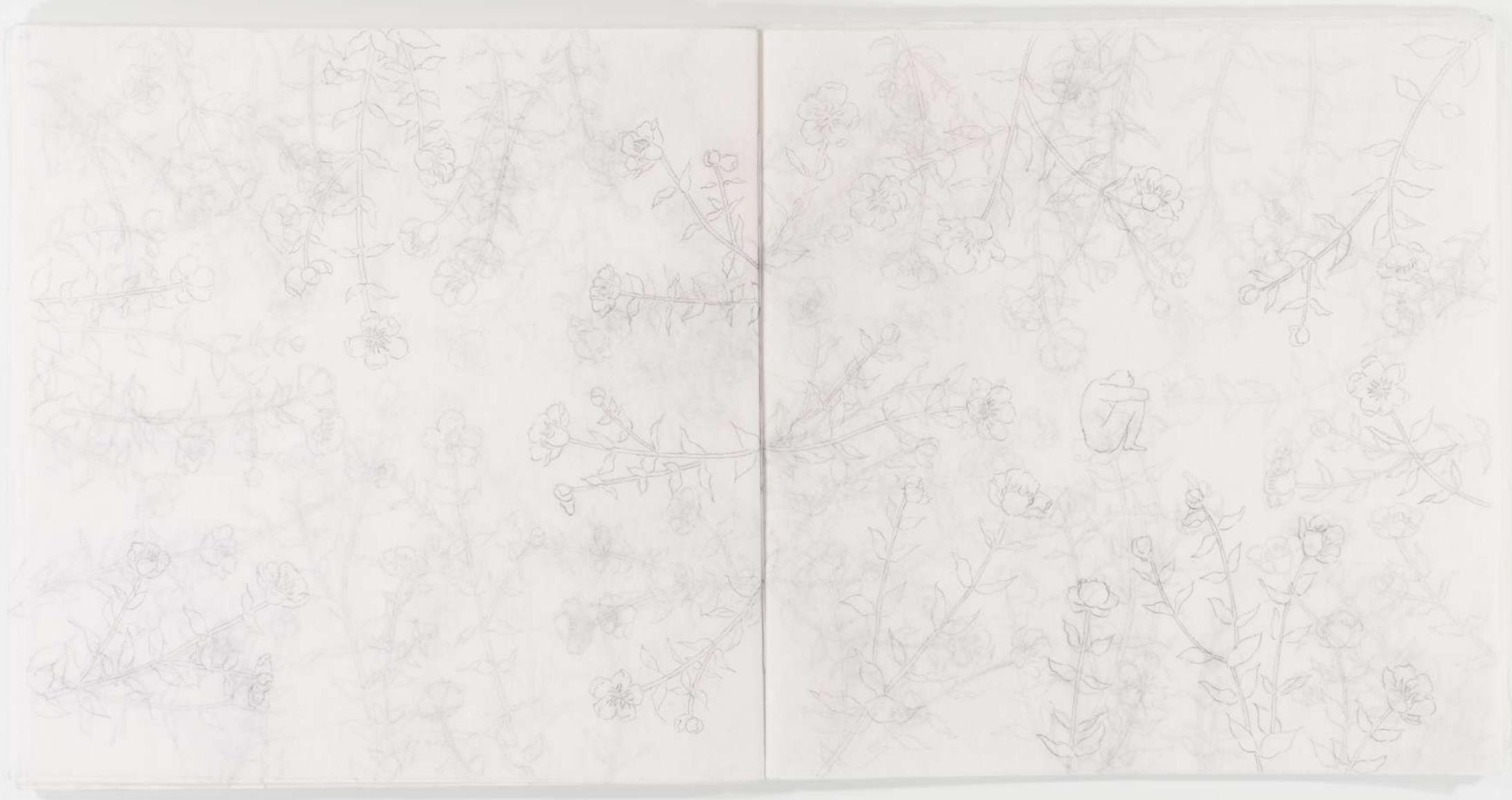
Son/performance
Son stéréo, dimensions variables
2022

17032020 - 11052020

Édition (extrait)
papiers de soie, crayon à papier, fil à
coudre, aiguille
21 x 21 x 5 cm, 2020

Une édition aux temps du confinement, qui
traite de la séparation et de la fragmen-
tation des personnes, de la communica-
tion, des espaces, des territoires...

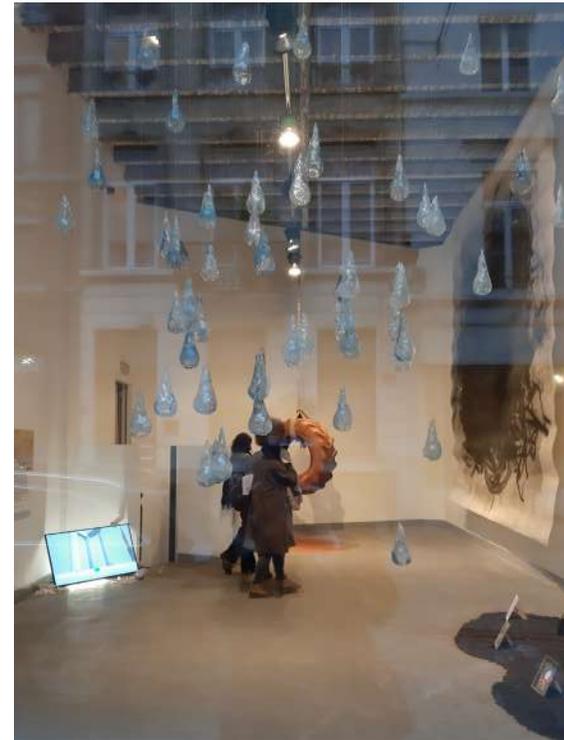
17032020 - 11052020 (vue de détail)

© Hugo Miel

Un message d'amour est transformé en cette installation. Il est coupé en lettres et dispersé dans l'espace. Chaque boule fait une lettre, représentée par une mini sculpture de fil doré à l'intérieur. Les lettres sont ensuite traduites en notes d'un instrument musical.

TU NE SERAS JAMAIS TOUT.E SEUL.E

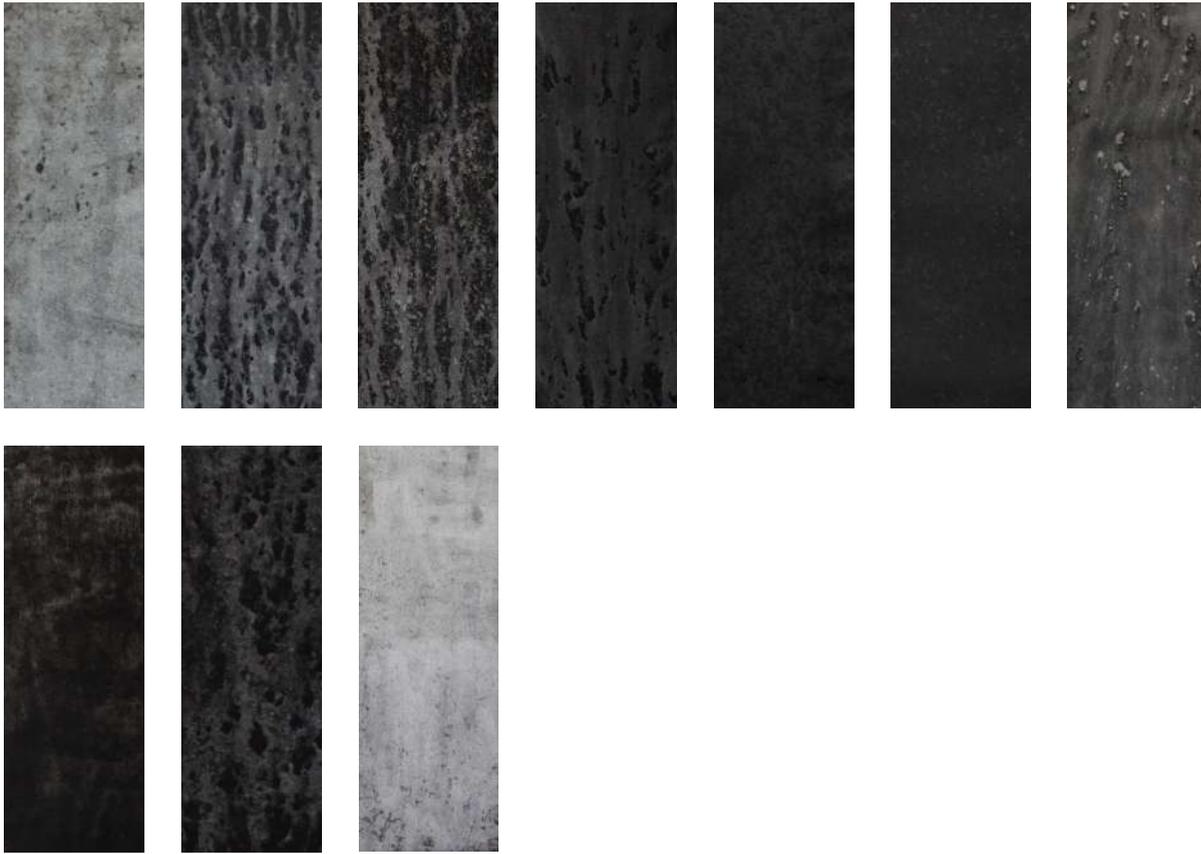
Vue de l'exposition
Atalas, à travers une vitrine,
2023 © Anne Rivollet

Lorsque nous approchons les boules, celles devant nous s'allument et les notes correspondantes sonnent. Selon notre déambulation, les sons et les lumières nous suivent et nous créons notre propre mélodie et expérience d'écoute.

La forme des boules est dotée de fissures et de défauts, les sculptures des lettres sont déformées, les phrases sont fragmentées, les notes restent les codes à déchiffrer. Avec cette installation, Hsiao-Mei Hsu valorise l'état de fragilité, d'imperfection, et d'échec de communiquer un sentiment. Le message à la fois nous appartient et nous échappe.

avec le soutien de la Bourse de projet 2020 - 2021, ESA

Installation interactive (prototype)
Résines, fils de laiton, fils de cuivre, grille métallique, LEDs,
son stéréo, programmation, Kinect
programmation développée par Stéphane Cabée
300 x 500 x 50 cm

Dans son studio sous les combles, les jours où il pleut et par conséquent la fenêtre de toit reste fermée, l'artiste place un papier pré-peint en noir sur la vitrine, et le résultat relève une peinture / gravure faite par l'intervention de la force de la nature.

Un geste de détournement d'une contrainte à cause du temps et un projet collaboratif avec la pluie et le temps.

RELEVÉ DU TEMPS

Peinture (projet en cours)
Gouache sur papier

Hsiao-Mei HSU

Née à Taipei, Taïwan, vit et travaille à Chalon-sur-Saône, France

Originnaire de Taïwan, Hsiao-Mei Hsu est diplômée d'un DNSEP à l'École supérieure d'art de Tourcoing, après avoir obtenu un Master en écologie végétale. Elle pratique aujourd'hui entre autres le dessin, l'installation et l'image à Chalon-sur-Saône, où elle vit.

EXHIBITIONS COLLECTIVES

nov 2024 *La Boutique des multiples*, FRAC Bourgogne
ju 2024 *(beau) bouquet final*, Château de Servières, Marseille
mars 2024 *Appel d'Air*, la ville d'Arras, Arras
mars 2023 *Atlas*, Face B, Bruxelles, Belgique
fév 2023 *Confluence(S)*, Galerie Totem, Amiens
mai 2022 *Hautes inspirations*, L'abbaye de Vaucelles, les Rues-des-vignes
mai 2022 *Dé-réalité - Des réalités 2*, Galerie Commune, Tourcoing
avr 2021 *Dé-réalité - Des réalités*, Galerie Commune, Tourcoing
mars 2020 *CO-EXISTENCE.S*, Galerie Commune, Tourcoing

EXHIBITIONS INDIVIDUELLES

jan 2018 *Borderline crossing*,
Galerie d'art de Bibliothèque Tamsui, Taïwan
sept. 2016 *Dans un jardin*, Café Sewing, Taipei, Taïwan

FESTIVAL

10 déc - 8 jan 2022 *Le Fabuleux Village*, Evian, France
(Contribution d'une sculpture sur bois flotté)

BOURSE

2025 Aide à la création en art contemporain, Région Bourgogne-Franche-Comté
fév 2021 Bourse de projet 2020 - 2021, École supérieure d'art Dunkerque-Tourcoing

RÉSIDENCE

oct 2023, mars 2024 *Appel d'Air Biennale d'art contemporain*, Arras
nov 2021, mars 2022 *L'abbaye de Vaucelles, les Rues-des-vignes*

FORMATIONS

sept 2023- ju 2024 Formation de plasticienne intervenante, IFAMM, Marseille
oct 2022 - ju 2023 Post-diplôme Mondes Visuels Ecole média art, Chalon-sur-Saône
sept 2019 - ju 2022 Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique (DNSEP)Art (avec mention) École supérieure d'art | Dunkerque-Tourcoing - Site Tourcoing
sept 2004 - ju 2006 Maîtrise en écologie et biologie d'évolution (prix de la meilleure affiche) Université Nationale de Taïwan
sept 1999 - ju 2004 Licence en biologie (prix présidentiel) Université Nationale de Taïwan

PUBLICATIONS

Hsu (Hsiao-Mei), Kao (Wen-Yuan), « Vegetative and reproductive growth of an invasive weed *Bidens pilosa* L. var. *radiata* and its noninvasive congener *Bidens bipinnata* in Taiwan », *Taiwania*, Taipei, Taiwan, 2014

Hsu (Hsiao-Mei), Kao (Wen-Yuan), « Contrasting Effects of Aqueous Tissue Extracts from an Invasive Plant, *Bidens pilosa* L. var. *radiata*, on the Performance of Its Sympatric Plant Species », *Taiwania*, Taipei, Taiwan, 2009