

the outside in—ellen fellmann

exposition. rencontres
exhibition. talks

— 20 octobre
— 20 novembre 2018

www.le18marrakech.com

Ce programme est soutenu par
— This programme is supported by:

Senats-Department
for Culture and Europe

the outside in

the outside in is an immersive and contemplative visual and sonic journey developed by Ellen Fellmann specifically for the spaces of the LE 18, a multidisciplinary cultural riad in the medina of Marrakech. The riad is seen by the artist as a microcosm - a domesticated garden, organised in geometric structures by water, light, shadow, sound, cold and heat, at the intersection between the intimate and the public.

In resonance with this spatial interpretation, the exhibition embodies captured impressions of the artist's wanderings across Moroccan landscapes. It explores, plays with and reflects on the relativity of processes of perception and representation across cultural divides with reference to the notions of interior / exterior, privacy / publicness, intimacy / vastness and individuality / collectivity, as mirrored in localised architectural forms and natural landmarks.

Delicate and still dense, light and nonetheless markedly present, Fellmann's work embodies and performs multiple layers to produce a complex and plentiful structure of meanings and perceptions, a non-hierarchical polyphony in which sound and image in space complement or contradict each other, immersing the visitor in a sensuous, spatialised experience.

At the heart of the exhibition and its hosting architectural body, the audio-visual composition ROT (litt. red), plunges LE 18's central patio in a quasi-mystic purporeous light intertwined with a musical composition fluidly combining the crackling of fire and the rhythm of breath.

On its sideways, BLEU, an infinite saharan trail presented in two variations, translates the experience of the artist encountering the vastity of the desert, formalising her questionings on the interplay between exterior and interior, between outer space and intimate perception. Through OCRE we are led to contemplate traces of abandoned houses in a desert landscape, though inhabited by the voices of those that once could have animated them. In a conceptual, material and spatial continuum stands UMBRA, or the fragments of hundreds of tajines (per se overarching symbol of the house, of the family nucleus). Accumulated on the window interstices of LE 18's ground-floor, these traces point also to transformation, relocalisation and translation.

Mobility of time, mobility in space; transformation in time, transformation of space intersect in a translation of subjective cultural meanings through material signifiers. Through the positioning of the objects in space, through the immanent structures of the works and the emanating associations experienced spatially, the exhibition creates a dense network of references and oscillates between places, materialities and chains of associations of intercultural similarities and differences.

Entry point of Fellmann's artistic reflection is also the consciousness of the subjectivity of gaze and of her own position as a foreign (Western) artist operating on territories whose representation has been historically subjected to cultural appropriation and essentialization. The project, hence, embraces an open, curious and dialogical attitude. One the one hand, the artist invites the work of Mohamed Afifi 'Retour à Agadir', inside the exhibition, as a way to activate an inter-artistic dialogue playing at the metalevel. On the other, the public programme performs both a guiding role and a dialogical one, aiming at reflecting on the artist's own practice while opening to others, and at elaborating on the symbolic and material power relations operating between cultures and on the frictions unfolding within.

Voyage immersif et contemplatif au croisement entre l'image et le son, **the outside in** est une exposition conçue par *Ellen Fellmann* spécifiquement pour les espaces du 18, riad culturel pluridisciplinaire dans la médina de Marrakech. Le riad est perçu par l'artiste comme un microcosme, jardin domestique, organisé en structures géométriques par l'eau, la lumière, les ombres, le son, le froid et la chaleur, au croisement entre l'intime et le public.

En résonance avec cette interprétation spatiale, l'exposition incarne les impressions émergées des voyages de l'artiste à travers différents paysages marocains. Au croisement de fossés culturels, **the outside in** explore, questionne et joue avec la relativité des processus de perception et de représentation, en particulier vis à vis des notions d'intérieur / extérieur, de privé / public, d'intimité / immensité, d'individualité / collectivité, reflétées dans des formes architecturales et des repères naturels locaux.

Travail délicat et léger, qui néanmoins s'impose, la pratique de *Fellmann* représente et performe des strates multiples, produisant une structure complexe et prolifère de significations et perceptions. Une polyphonie non-hiérarchique se déploie, dans une partition où son et image dans l'espace créent un jeu de complémentarité et contradiction réciproque, plongeant le visiteur dans une expérience spatiale et sensorielle.

Coeur de l'exposition et de son corps architectonique d'accueil, la composition audiovisuelle *ROT* (litt. rouge) embrasse le patio du 18 avec une lumière pourrée quasi-mystique et un paysage musical qui combine un feu crépitant avec le rythme de la respiration. A sa marge, *BLEU*, route saharienne infinie présentée en deux variations, traduit la rencontre de l'artiste avec l'immensité du désert et formalise ses questionnements sur l'interaction entre extérieur et intérieur, entre l'intime et l'ailleurs. Via *OCRE*, nous sommes amenés à contempler les traces de maisons abandonnées, mais néanmoins habitées par les voix de gens qui auraient pu les animer autrefois. Dans une continuité conceptuelle, matérielle et spatiale on retrouve aussi *UMBRA*, ou les fragments de centaines de tajines (per se symbole marquant du feu domestique). Cumulés dans les interstices des fenêtres du 18, ces traces parlent aussi de transformation, relocalisation et translation.

Mobilité du temps, mobilité dans l'espace ; transformation dans le temps, transformation de l'espace interagissent dans une traduction de significations culturelles via des signifiants matériels. A travers le positionnement d'objets dans l'espace, les structures immanentes des travaux, ainsi que leurs associations émanantes vécues spatialement, l'exposition crée un réseau dense de références et oscillant entre lieux, matérialités et chaînes d'associations de similarités et différences interculturelles.

La réflexion artistique de *Fellmann* émane d'une conscience profonde de la subjectivité du regard et de conditions produites par sa propre position d'artiste étrangère (et occidentale) opérant dans des territoires dont la représentation a été longtemps sujette aux processus d'appropriation et essentialisation. Pour cela son projet adopte aussi une attitude ouverte, curieuse et dialogique. D'une part, l'artiste invite et accueille le travail de *Mohamed Afifi 'Retour à Agadir'*, dans l'exposition afin d'activer un dialogue intra-artistes sous forme de méta-analyse. De l'autre, le programme qui accompagne l'exposition se propose à la fois comme espace-guide et espace-dialogue pour mener une réflexion sur la pratique de l'artiste, pour s'ouvrir à d'autres et pour décortiquer les relations de pouvoir symboliques et matérielles entre cultures et les frictions produites par leur frottement.

public programme

the outside in

Artist talk with Ellen Fellmann — Rencontre avec l'artiste Ellen Fellmann

21th October, 4 PM — 21 Octobre, 16H

An afternoon with artist Ellen Fellmann to explore her research and methods and dialogue on the ambitions and challenges embodied by the proposal she made at LE 18 through the exhibition the outside in.

Un après-midi avec l'artiste *Ellen Fellmann* pour explorer sa recherche et méthodologie et échanger autour des ambitions et défis incarnés par sa proposition au 18, l'exposition **the outside in**.

Intra Moenia: the medina within — **Intra Moenia : la médina intra muros**

Conversation with Layla Skalli and Quentin Wilboux — Rencontre avec Layla Skalli et Quentin Wilboux

10th November, 7 PM — 10 Novembre, 19H

Together with Layla Skalli and Quentin Wilboux we will explore the history and dynamics characterising the architecture and urbanism of Moroccan medinas, and the interplay between interior/exterior, the private and the public sphere, and their spatialisation between intimate, domestic and public spaces.

Avec *Layla Skalli* et *Quentin Wilboux* nous explorerons l'histoire et les dynamiques caractérisant l'architecture et l'urbanisme des médinas marocaines, ainsi que l'interaction entre espaces intérieurs et extérieurs, les sphères publiques et privées et leur spatialisation entre l'espace domestique et l'espace public.

The return to the city: Mohamed Afifi and the documentation of scapes by Moroccan post-colonial cinema — **Retour à la ville : Mohamed Afifi et la documentation des paysages dans le cinéma marocain post-colonial**

Conversation with Ahmed Fertat — Rencontre avec Ahmed Fertat

17th November, 7 PM — 17 Novembre, 19H

This conversation moves from the avantgarde work of Mohamed Afifi 'Retour à Agadir' to explore the practice of a generation of film-makers in post-protectorate Morocco and discuss the role of documentary film-making in the process of constructing and re-appropriating landscapes.

Cette rencontre, à partir du travail avant-gardiste de *Mohamed Afifi 'Retour à Agadir'* explorera la pratique d'une génération de réalisateurs marocains à l'aube de l'indépendance et tentera d'analyser le rôle joué par le film documentaire dans le processus de construction et réappropriation des paysages du territoire.

On Landscape, Image and Power — **Paysage, image et pouvoir**

Conversation with Ellen Fellmann, Laila Hida, Heidi Vogels, Lina Laraki and Hasnae el Ouarga, moderated by Francesca Masoero — Conversation avec Ellen Fellmann, Laila Hida, Heidi Vogels, Lina Laraki et Hasnae el Ouarga, modérée par Francesca Masoero

18th November, 4 PM — 18 Novembre, 16H

This panel discussion brings together both Moroccan and foreign artists engaged in Morocco to reflect and unpack processes of image-making, the production of landscape, foreign positions and artistic positioning, adopting as an entry point their respective practices and projects in Morocco as elsewhere.

Cette discussion invite différentes artistes marocaines et étrangères ayant travaillé au Maroc à réfléchir et décortiquer les processus de production de l'image et du paysage, de la position de l'étranger et du positionnement artistique, à partir de leurs pratiques et projets au Maroc et ailleurs.

the outside in—ellen fellmann

bios

Ellen Fellmann is a German composer, artist and film director working at the intersection between musical and visual composition. Her practice is influenced by the thoughts of the philosopher Jacques Derrida and his theory of meaning. She thematises the differences as well as the contact-planes and the capability of communication between music, (moving) image and space.

Fellmann studied music, classical vocal art and piano, as well as musicology and philosophy in Munich and Berlin.

Her work includes instrumental and electro-acoustic compositions, multi-channel sound choreographies, audiovisual installations as well as documentary films on music. She has received several awards (among others from the New York Film Festival) and has exhibited internationally (among others at ZKM Karlsruhe, Maison de l'Architecture Paris, Borusan Music House Istanbul, EMOP Berlin). Since 2010 she has been teaching at the University of the Arts in Bern / Switzerland. In 2015 she begins curating and producing the EXTENDED COMPOSITIONS exhibition and concert project in Germany, replicated in 2017 in Switzerland. In 2017 and 2018 she has participated to several artist residency programmes and presentations in Morocco (among others Café Tissardmine, Caravane Tighmert, LE 18, le Cube) and deepened her fascination for the country, which she has captured since 2001 after a first working stay in Fes at the Festival de la Musique Sacrée du Monde.

Ellen Fellmann est une compositrice, artiste et vidéaste allemande dont le travail se situe au croisement entre la composition musicale et visuelle. Son travail est particulièrement influencé par la pensée du philosophe Jacques Derrida et sa théorie de la signification. Elle thématise les différences tout comme les points de contact et les possibilités de communication entre musique, image en mouvement et espace. **Fellmann** s'est formée en musique, en art vocal classique et piano et elle a étudié la musicologie et la philosophie à Munich et Berlin. Son travail inclut compositions électro-acoustiques, chorégraphies sonores multicanales, installations audiovisuelles et documentaires sur la musique. Son travail a reçu plusieurs prix (entre autres celui du New York Film Festival) et a été exposé à multiples reprises à l'international (ZKM Karlsruhe, Maison de l'Architecture Paris, Bosuran Music House Istanbul, EMOP Berlin). Depuis 2010 elle enseigne à l'université de Bern / Suisse. En 2015 elle est commissaire / productrice de l'exposition et concert EXTENDED COMPOSITIONS en Allemagne, répétée en 2017 en Suisse. En 2017/2018 elle a participé à plusieurs programmes de résidence et présentations au Maroc, avec, entre autres, Café Tissardmine, Caravane Tighmert, LE 18, le Cube où s'accroît sa fascination pour le pays, qu'elle explore depuis 2001 grâce à une première phase de travail dans le cadre du Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde.

www.ellenfellmann.de

Quentin Wilboux is a professor and architect. He is specialised in the rehabilitation of traditional houses in the medina of Marrakech and in Belgium he works with various associations on projects focused on urban transformation, ecology and energetic efficiency. **Quentin Wilboux** est professeur et architecte. Il est spécialisé dans la réhabilitation de maisons traditionnelles de la médina de Marrakech. Il travaille en association sur différents projets en Belgique, orientés pour la plupart vers la rénovation urbaine, la construction économe en énergie, et les éco-quartiers.

Layla Skalli is an architect, often advising national and international organisations. She has been engaged in several social projects such as ZIYARATES FES, a project aiming at the protection of the historical heritage of Fez by providing host family accommodation. In 2008 she creates her agency, 'Architextures', through which she develops engaged projects bridging together architecture and human development.

Layla Skalli est architecte et experte auprès d'organismes nationaux et internationaux. Elle a travaillé pour le montage de projets sociaux phares tels que ZIYARATES FES, projet de sauvegarde du patrimoine historique de Fès, sous forme de logement chez l'habitant. Elle crée en 2008 "Architextures", une agence dont la spécificité est de réaliser des projets engagés, alliant architecture et développement humain.

Ahmed Fertat is a writer, journalist and cinema critic based in Rabat. He is the author of the book 'Une passion nommée Osfour' dedicated to the work of Mohamed Ousfour and he is more generally focused on Moroccan militant cinema. He collaborates with various reviews and journals in Morocco.

Ahmed Fertat est écrivain, journaliste et critique du cinéma basé à Rabat. Il est notamment auteur du livre Une passion nommée Osfour dédié à l'œuvre de Mohamed Ousfour et il s'intéresse plus généralement au cinéma militant au Maroc. Il collabore avec des nombreuses revues et journaux au Maroc.

Heidi Vogels is an artist, filmmaker and cultural organiser based in Amsterdam. Her work consists of poetic, multilayered stories developed through film, photography and events. Since several years her work has centered on heterotopic spaces, and specifically the garden, in research-based film projects in Fez, in the oases and in the desert in the Sahel region of Morocco.

Heidi Vogels est une artiste, vidéaste et programmatrice culturelle basée à Amsterdam. Son travail s'articule en micro-narrations poétiques via le film, la photographie et l'organisation d'événements. Depuis plusieurs années son travail explore la notion d'hétérotopie incarnée en particulier dans l'espace du jardin, via un projet de recherche et de film à Fez, ainsi que dans les oasis et dans le désert de la région du Sahel au Maroc.

Laila Hida is visual artist, she explores through individual and collective projects the tension between the medium and the body of work. She is interested in the unnegotiated spaces, social practices as well as the idea of transformation as a constant. Hida is also the founder of LE 18 (Marrakech).

Laila Hida est artiste plasticienne. Elle explore à travers des projets individuels et collectifs la tension entre le support et le corpus. Elle s'intéresse aux espaces non négociés, aux pratiques sociales ainsi qu'à l'idée de transformation en tant que constante. Hida est aussi la fondatrice du 18 (Marrakech).

Lina Laraki's work explores the affects and aesthetics related to the cinematographic apparatus by questioning the roles of space, narration and spectatorship. She works with movement as a language and gesture capable to create emotional resistances for a more tender art. **Lina Laraki** est une artiste dont le travail explore les affects et les esthétiques du dispositif cinématographique via le questionnement des rôles de l'espace, de la narration et du spectateur. Elle travaille avec le mouvement en tant que langage et geste pour créer des résistances émotionnelles, pour un art plus tendre.

Hasnae El Ouarga is a photographer and video-maker based in Marrakech. Her projects are grounded on her belief for the arts to be a democratic and universal tool of expression. She works primarily in black and white, experimenting and exploring the limits of reality through this medium.

Hasnae El Ouarga est photographe et réalisatrice basée à Marrakech. Ses projets se fondent sur sa vision de l'art comme outil d'expression démocratique et universel. Elle travaille en particulier en noir et blanc, dans une expérimentation et exploration des limites de la réalité via ce médium.

Francesca Masoero is curator at LE 18, independent researcher and (co)initiator of cultural projects. With a background in critical political-economic theory, she explores interdisciplinary methodologies and collaborative, activist art practices as possible forms of resistance and transformation. Her research investigates also processes of appropriation and contamination, and the politics of the commons.

Francesca Masoero est curatrice au 18, chercheuse indépendante et porteuse de projets culturels. Formée en théorie critique politico-économique, elle s'intéresse aux méthodologies interdisciplinaires collaboratives, artistiques et engagées, explorées étant formes de résistance et de transformation. Son intérêt porte aussi sur les processus d'appropriation et contamination et sur les politiques des biens communs.

Conçu par — Curated by LE 18: Laila Hida & Francesca Masoero
Textes — Texts: Francesca Masoero
Traduction arabe et médiation — Arabic translation & mediation: Ayoub Mouzaine
Graphisme — Graphic design: Maycec
Aide technique — Technical support: Younes Gerrand
Aide au design de l'exposition — Exhibition design support: Alexander Pitlis

LE 18
18, derb el ferrane
Riad Laarouss (medina) Marrakech
www.le18marrakech.com - le18marrakech@gmail.com

Horaires d'ouverture (exceptionnels) :
mardi - samedi / 12h - 20h
Opening hours (exceptional):
tuesday - saturday / 12 AM - 8 PM