

Island

Push Your Luck

curated by **Olivia Hernaiz**

Soohyun Choi, Olivia Hernaiz & Ruth Waters

For this exhibition, artists Soohyun Choi, Olivia Hernaiz and Ruth Waters question the testing of boundaries between consumption, cognition and communication. The cautionary phrase « Don't push your luck » is a warning to not go any further, beyond what is deemed to be currently possible. From this standpoint, the artists begin to challenge the status quo, proposing the questions: Has the time come to push one's luck? Are we to accept only what is offered? If our generation is the first to be statistically worse off, isn't pushing one's luck exactly what needs to be done?

Drawing on this premise, Olivia Hernaiz wonders how far humans should take risks on the assumption that they will always be successful. Hernaiz presents a trilogy of works around the human quest for the unattainable: « The Pathfinders, the Hand and the Trees »; « The Worker, the Mirror and the Parrot »; « The Cosmonauts, the Cavern and the Angel ». Everyone is invited to take a close look at each diorama from a god-like perspective while listening to a story. As a myth, a bedtime story or even a tale, one is free to believe in it, to get carried away, or to seek a morality out of it. Anyway, these stories have neither beginning nor end, and the protagonists are only just trying to find a way out. To do so, they need to talk to trees, animals and even the past. Unfortunately, each attempt is doomed to failure; each communication is disrupted, out of reach, impossible.

In a different yet parallel way, Ruth Waters has been researching on the anxieties caused by such a model of success. Her new video « Emotion Over Raisin » follows an NHS-led group therapy session, focussing on mindfulness meditation. Participants in the eight week program are asked to stare at and then eat a raisin. Each scene follows trails of thought, switching back and forth from the therapy room to the invariably peculiar destinations within the minds of each participant. The pervasiveness of the ticking clock throughout the film foregrounds our constant awareness of the passing of time. And questions our increasing desire for it to be « well-spent » both in work and leisure. The film examines the efficacy of the mindfulness exercise, but ultimately highlights the need for the seemingly pointless in a society where we are constantly forced to be « switched on ».

Working across various languages, Soohyun Choi also questions the limits of the possible, focusing on heterosexual relations, romance and desire in culturally conservative Korea. Recreating the atmosphere of a Korean karaoke room in the basement of Island premises, Choi remakes a 1980s-pop song entitled « Man is a Ship, Woman is a Port » by the female Korean pop singer Soo-Bong Shim, an obvious and rather absurd metaphor for patriarchal attitudes about love. The sexually explicit poetry of Kwang Soo Ma, a male Korean poet who committed suicide in 2017, is another feature of the room. Choi's work invites us to consider whether the poetry of Kwang Soo Ma was merely rehashing Lolita-style vulgarity or courageously rebelling against the rigid hierarchy of Korean society. Translation to English and French plays an important role throughout, as Choi explores how the nuance of language can alter the intended meaning of the original texts. Translation is a way to see the semantic gaps occurring between languages and their im/possible crossover.

Island

Biographies

Soohyun Choi

www.soolooloo.com

Born in 1989 in Seoul (Korea), Soohyun Choi lives and works in London. She completed her MFA in 2016 from Goldsmiths, University of London. Past exhibitions include "Mission to Touch the Sun: Sun Burnt" Paradise Works, Manchester (2019) ; "Parlour Geometrique" at Chiswick House, London (2018) ; "Hypnogogic Holiday", Safehouse2, London (2018) ; Solo exhibition "I call you this you call me that" at Glaugair project space, Berlin (2018) ; "Songs, Balloons, and Broken Tablets" Snehta Residency, Athens (2017) ; the 13th Athens Digital Arts Festival, Athens (2017) ; and "Cacotopia", Annka Kultys Gallery, London (2017).

Olivia Hernaiz

www.oliviahernaiz.com

Born in 1985 in Brussels (Belgium), Olivia Hernaiz lives between London and Brussels. Her practice questions the efficiency and legitimacy of human fictions. She holds an MFA in Fine Art at Goldsmiths, University of London. Recent shows include "Abracadabra", the Moscow International Biennale for Young Art, Moscow (2018), "The Gathering" at Panthera Today, Brussels (2018) ; "Cacotopia" at Annka Kultys Gallery, London (2017) ; Solo exhibition "As Long as the Sun Follows its Course", at Museum of Ixelles, Brussels (2017). In 2016, she won the first prize of "Art Contest" supported by the Boghossian Foundation and the second prize of Médiatime Competition (Brussels). In 2019, she is the belgian artist in residence at the Cité Internationale des arts in Paris with WBI (Wallonie Bruxelles International).

Ruth Waters

www.ruthwaters.co.uk

Born in 1986 in United Kingdom, Ruth Waters is based in London. Her practice focuses on the ways ever-present pressures exerted upon us by late capitalist networked society impact our levels of anxiety. She holds an MFA Fine Art from Goldsmiths, University of London. Recent shows include "Abracadabra", the Moscow International Biennale for Young Art, Moscow (2018), "White Shadows" at Wumin Art Center, Cheongju, South Korea (2018); "Seep" at Peer Gallery, London (2017) ; "Like Caramel That Has Melted and is Soft and Stretchy" at Pump House Gallery, London (2017) ; "Cacotopia" at Annka Kultys Gallery, London (2017) and "Solopreneur" at Kingsgate Projects, London (2016). She was the recipient of the Goldsmiths MFA Studio Award 2016 including a grant and a year residency at Acme Studios.

Island

List of works

Soohyun Choi

- *"Man is a Ship, Woman is a Port"* translation in English by Soohyun Choi, in French by Hyo Rok Jung, HD video, 03' 09", Foil curtains, Disco light, 2019
- *"Things that make me sad"* translation by Sojung Huh, Soohyun Choi, Naeli Lee, HD video projection, 2019
- October 2017 Issue of *"Maxim"* Korea Edition
- Laser print, Electronic candle lights, 23.4 x 33.1 inch, 2019

Olivia Hernaiz

- *"The Pathfinders, the Hand and the Trees"*, diorama and audio, 2019
- *"The Worker, the Mirror and the Parrot"*, diorama and audio, 2019
- *"The Cosmonauts, the Cavern and the Angel"*, diorama and audio, 2019
- *"I can't talk with people. How can I talk with trees?"*, screenprint (ed.10), 2019
- *"They expected us to be angels"*, screenprint (ed.10), 2019
- *"No Help ! No Help ! No Help !"*, screenprint (ed.10), 2019

Ruth Waters

- *"Emotion Over Raisin"*, 15min Video Installation, 2019
- *"Time After Time"*, Giclée Print on Hahnemühle Museum Etching (ed.5), 2019

Island

Push Your Luck

un commissariat d'**Olivia Hernaiz**

Soohyun Choi, Olivia Hernaiz & Ruth Waters

À l'occasion de cette exposition, les artistes Soohyun Choi, Olivia Hernaiz et Ruth Waters explorent les frontières entre consommation, cognition et communication. La mise en garde « Don't Push Your Luck » enjoint à ne pas s'aventurer trop loin, au-delà de ce qui est considéré comme raisonnablement possible. Sous cet angle, les artistes contestent le statu quo et s'interrogent de la sorte: le moment est-il venu de prendre des risques? Devons-nous accepter seulement ce qui nous est offert? Si notre génération est statistiquement dans la pire des situations, n'est-il pas temps de forcer sa chance?

Partant de cette prémisse, Olivia Hernaiz se demande jusqu'à quel point les hommes prendront des risques en pariant sur un succès hypothétique. Hernaiz présente ainsi une trilogie autour de la quête humaine pour l'inatteignable : « Les Éclaireurs, la Main et les Arbres » ; « Le Travailleur, le Miroir et le Perroquet » ; « Les Cosmonautes, la Caverne et l'Ange ». Adoptant un point de vue divin, chacun.e est invité.e à observer attentivement les dioramas tout en écoutant une histoire racontée. À l'écoute d'un mythe, d'une histoire pour s'endormir, ou encore d'une fable, chacun.e est libre de se laisser porter, d'y croire, ou d'en tirer une morale. Quoi qu'il en soit, les histoires présentées ici n'ont ni commencement ni fin, et les protagonistes essaient ni plus ni moins de trouver une issue. Pour cela, ils doivent entrer en contact avec des arbres, des animaux voire même le passé. Malheureusement, chaque tentative est vaine, chaque communication se révèle hors de portée, perturbée, impossible.

De manière différente mais parallèle, Ruth Waters a concentré ses recherches sur les anxiétés suscitées par un tel modèle de réussite. Sa nouvelle vidéo « Emotion Over Raisin » met en scène une session de thérapie collective basée sur la méditation consciente, organisée par le NHS (National Health System, système de santé national au Royaume-Uni). Pendant le programme de huit semaines, les participant.es sont invité.es à observer attentivement un raisin avant de le manger. La vidéo suit les chemins de la pensée de chaque participant.e, effectuant des allers retours entre la pièce où ils sont assis.es et les destinations particulières où leurs esprits les mènent. L'omniprésence du tic-tac de l'horloge en arrière-plan souligne notre conscience perpétuelle du passage du temps. L'horloge rappelle notre désir croissant de temps « bien employé » entre travail et loisir. Le film questionne l'efficacité de l'exercice de méditation consciente, et met finalement en lumière notre besoin de laisser passer le temps de manière à première vue infructueuse dans une société où nous sommes constamment forcé.es d'être « actifs/actives ».

Travaillant au croisement de plusieurs langues, Soohyun Choi questionne les limites du possible à travers la romance et le désir au sein des relations hétérosexuelles dans le contexte culturel coréen conservateur. Recréant l'atmosphère d'une pièce de karaoké coréen au sous-sol de l'espace d'Island, Choi s'approprie une chanson pop des années 80 intitulée « L'homme est un bateau, la femme est une jetée » chantée par la chanteuse coréenne Soo-Bong Shim, une métaphore évidente et plutôt absurde des attitudes patriarcales en amour. La poésie explicitement sexuelle de Kwang Soo Ma, un poète coréen qui s'est suicidé en 2017, est un autre élément de la pièce. Le travail de Soohyun Choi nous invite à nous demander si la poésie de Kwang Soo Ma répétait simplement la vulgarité de type « Lolita » ou si elle se rebellait courageusement contre la hiérarchie rigide de la société coréenne. La traduction anglaise/française joue un rôle important et permet à l'artiste de voir comment les nuances du langage peuvent altérer le sens du texte original. La traduction est une manière d'apercevoir les brèches sémantiques apparaissant entre différentes langues et leur im/possible passage.

Island

Biographies

Soohyun Choi

www.soolooloo.com

Née en 1989 à Séoul, Soohyun Choi vit et travaille à Londres. Elle a obtenu son MFA en 2016 à Goldsmiths. Parmi ses expositions passées : "Mission to Touch the Sun: Sun Burnt" Paradise Works, Manchester (2019) ; "Parlour Geometrique" à la Chiswick House, Londres (2018) ; "Hypnogogic Holiday", Safehouse2, Londres (2018) ; Exposition individuelle "I call you this you call me that" au Glauguir project space, Berlin (2018) ; "Songs, Balloons, and Broken Tablets" Snehta Residency, Athènes (2017); "the 13th Athens Digital Arts Festival", Athènes (2017) ; et "Cacotopia", Annka Kultys Gallery, Londres (2017).

Olivia Hernaiz

www.oliviahernaiz.com

Née en 1985 à Bruxelles (Belgique), Olivia Hernaiz vit et travaille entre Londres et Bruxelles. Sa pratique questionne l'efficacité et la légitimité des fictions humaines. Elle a obtenu un Master en Arts Plastiques à Goldsmiths, Université de Londres. Ses récentes expositions incluent : "Abracadabra", Moscow International Biennale for Young Art, Moscou (2018), "The Gathering" à Panthera Today, Bruxelles (2018) ; "Cacotopia" à Annka Kultys Gallery, Londres (2017) ; Exposition Solo "As Long as the Sun Follows its Course", au Musée d'Ixelles, Brussels (2017). En 2016, elle est la gagnante du prix "Art Contest" soutenu par la Fondation Boghossian et du second prix Médiatine à Bruxelles. En 2019, elle est l'artiste en résidence à la Cité Internationale des arts à Paris avec Wallonie Bruxelles International.

Ruth Waters

www.ruthwaters.co.uk

Née en 1986 au Royaume-Uni, Ruth Waters vit et travaille à Londres. Elle s'intéresse à l'impact qu'exercent, sur nos anxiétés individuelles, les pressions constantes de la société capitaliste interconnectée. Elle détient un Master en Fine Art de Goldsmiths. Ses expositions passées incluent : "Abracadabra", the Moscow International Biennale for Young Art, Moscou (2018), 'White Shadows' au Wumin Art Center, Cheongju, Corée du Sud (2018); 'Seep' à Peer Gallery, Londres (2017) ; "Like Caramel That Has Melted and is Soft and Stretchy" à Pump House Gallery, Londres (2017) ; 'Cacotopia' à Annka Kultys Gallery, Londres (2017) et 'Solopreneur' à Kingsgate Projects, Londres (2016). Elle a reçu le Prix du Goldsmiths MFA Studio pour son exposition de fin d'étude en 2016 incluant une bourse et une résidence d'un an dans les studios Acme à Londres.

Island

Liste des oeuvres

Soohyun Choi

- "*Man is a Ship, Woman is a Port*" traduction en anglais par Soohyun Choi, en français par Hyo Rok Jung, vidéo haute définition, 03' 09", rideaux en aluminium, boule de lumière disco, 2019
- "*Things that make me sad*" traduction par Sojung Huh, Soohyun Choi, Naeli Lee, vidéo projection haute définition, 2019
- Edition de "*Maxim*" parution d'octobre 2017
- Impression laser, bougies électriques, 23.4 x 33.1 pouces, 2019

Olivia Hernaiz

- "*The Pathfinders, the Hand and the Tree*", diorama et audio, 2019
- "*The Worker, the Mirror and the Parrot*", diorama et audio, 2019
- "*The Cosmonauts, the Cavern and the Angel*", diorama et audio, 2019
- "*I can't talk with people. How can I talk with trees ?*", sérigraphie (éd.10), 2019
- "*They expected us to be angels*", sérigraphie (éd.10), 2019
- "*No Help ! No Help ! No Help !*", sérigraphie (éd.10), 2019

Ruth Waters

- "*Emotion Over Raisin*", 15min, installation vidéo, 2019
- "*Time After Time*", Impression giclée sur papier Hahnemühle Museum Etching (éd.5), 2019