

I WILL SLEEP WHEN I'M DEAD

FR

Ces mystérieux papillons de l'âme

En 1906, le neuroscientifique espagnol Santiago Ramon y Cajal reçoit le Prix Nobel pour ses travaux sur la structure du système nerveux. Grâce à la technique d'imprégnation argentique qui colorie les tissus nerveux il distingue les neurones et étudie leur fonctionnement. Ses théories s'accompagnent d'extraordinaires et innombrables dessins.

I will sleep when I am dead pourrait être une mise en abyme des théories de cet illustre scientifique. Cette œuvre en réalité virtuelle (VR) offre une multitude de possibilités de voyages dans nos cerveaux parmi neurones, synapses et pensées matérialisées par le dessin. Guidé par nos mouvements oculaires, notre regard se pose tour à tour sur un ordinateur, une île, un palmier, une boule à neige, une caméra de surveillance, une maison, des pilules, une marionnette ou un crâne. Jeanne Susplugas déploie son vocabulaire artistique pour nous plonger dans nos propres cerveaux et illustrer son fonctionnement comme vu à travers un microscope.

Chaque exposition permet à l'artiste de raconter une histoire, un parcours qui invite le visiteur à s'interroger sur le monde et les croyances de nos sociétés. Les relations de l'individu avec lui-même et avec l'autre sont au cœur de ses projets qui mettent en exergue des dysfonctionnements sociaux tels l'enfermement ou les addictions et questionnent les notions d'intime et d'espace personnel.

Notre premier chez soi est notre corps, nos pensées habitent nos cerveaux à l'abri dans nos boîtes crâniennes. Jeanne Susplugas s'intéresse à cet espace intérieur qui nous définit, dissimule nos émotions, nos désirs et autres phobies.

Face à l'impossibilité de lire dans les pensées d'autrui, l'artiste les collecte à travers des discussions. Ces pensées ainsi livrées prennent forme à l'aide au dessin puis s'animent grâce à la réalité virtuelle qui offre la possibilité d'un voyage mental à l'intérieur de ce cerveau collectif construit à l'aide de ces différents récits. Cette œuvre fait écho à des thérapies médicales qui utilisent depuis quelques années cette nouvelle technologie pour améliorer la qualité des soins en développant l'hypnose, et en traitant certaines phobies ou des troubles post-traumatiques.

Marta Ponsa,
historienne de l'art et commissaire d'exposition, actuellement responsable des projets artistiques au Jeu de Paume
(Paris).

EN

Those Mysterious Butterflies of the Soul

In 1906, Spanish neuroscientist Santiago Ramon y Cajal received the Nobel Prize for his work on the nervous system's architecture. Thanks to silver exposure that coloured nerve tissue, he distinguished neurones and studied their mode of operation. His theories came with extraordinary and countless drawings.

I Will Sleep When I'm Dead could be seen as a *mise en abyme* of this renowned scientist's theories. This virtual reality (VR) work offers a multitude of possibilities to travel inside our brains, among neurones, synapses and thoughts materialised by drawing. Guided by our eye movements, our glance lands on a computer, an island, a palm tree, a snow globe, a cctv camera, a house, pills, a puppet or a skull. Jeanne Susplugas deploys her artistic vocabulary to plunge us into our own brains and illustrate their mechanics as seen through a microscope.

Each exhibition allows the artist to tell a story, a journey that invites the visitor to question the world and our societies' beliefs. The relationships between individuals and themselves or others are at the heart of her projects, which emphasise on social malfunctions such as confinement or addictions and question the concepts of intimacy and personal space.

Our first home is our body, our thoughts inhabit our brain, safely sheltered inside our skulls. Jeanne Susplugas is engaged with that inner space that defines us, conceals our emotions, our cravings and other phobias. Facing the impossibility of reading other people's thoughts, the artist collects them through conversations. These thoughts thus delivered take shape through drawing, then become animated through virtual reality, which offers the possibility of a mental journey inside that collective brain built on those different stories. This work echoes therapies that have been using this new technology for years to better treatments through hypnosis and treat certain phobias or post-traumatic stress (PTS).

Causes to our behavioural troubles are many, from chemical disorder to multiple social injunctions. To keep standing, several options exist, from substance intake to meditation, yoga or therapies.

This is exactly what Jeanne Susplugas is talking about through a multifaceted work and seducing though disturbing aesthetics. How can I live, survive, find the time to make my dreams come true ? I Will Sleep When I'm Dead before Gonna Live While I'm Alive (1).

We shall finish on a reflexion by Ramon y Cajal, who considered the brain as the most complex organ in the universe and neurones as « mysterious butterflies of the soul, whose wing flaps could one day unveil the secret of mental life ». If the neurone system limits us as well as gives us wings, it remains so far a mysterious ground to explore and will for sure continue to amaze us.

Marta Ponsa, July 2021 – translated from French by L. Willemart

(1) From the song I Will Sleep When I'm Dead, Bon Jovi, 1992

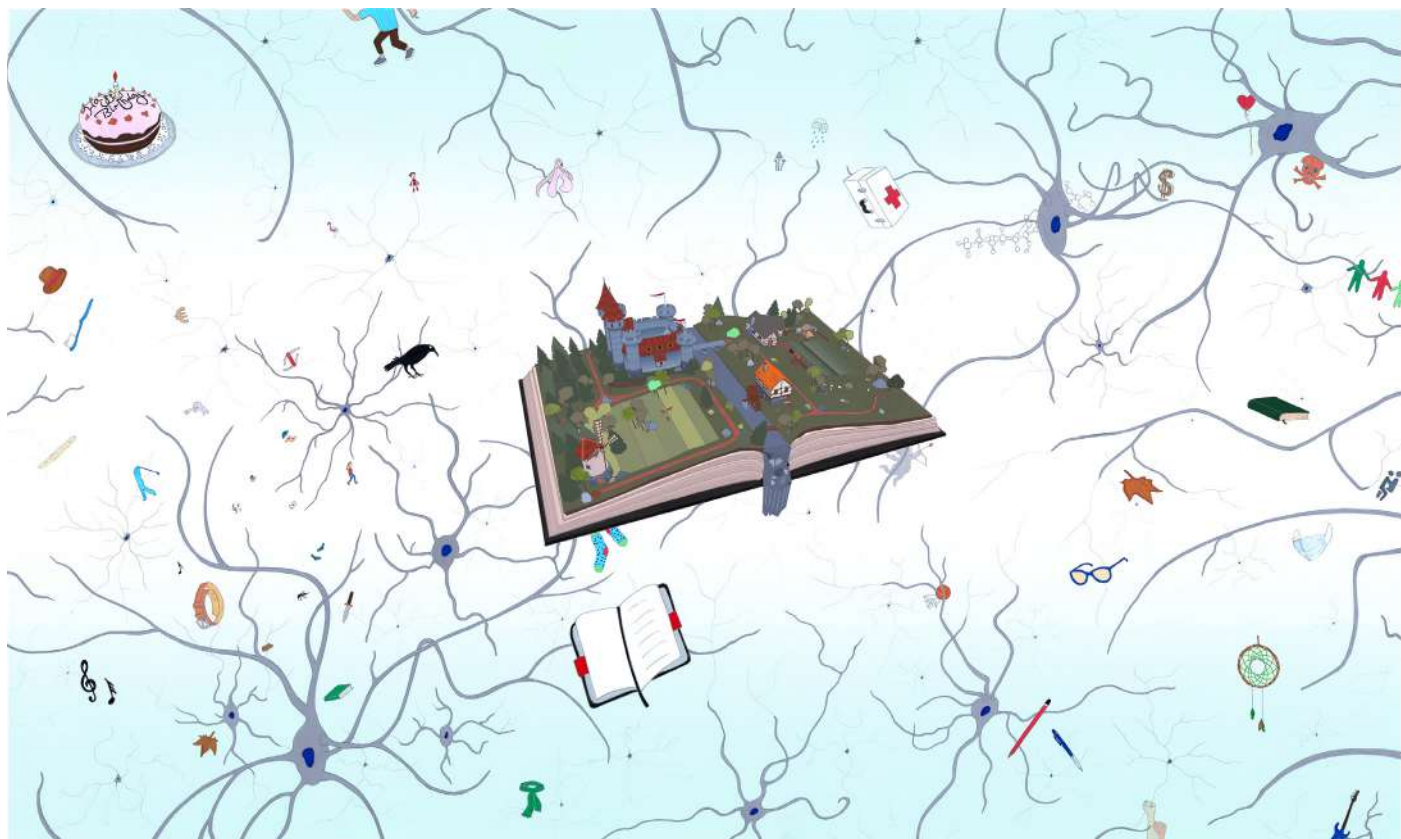

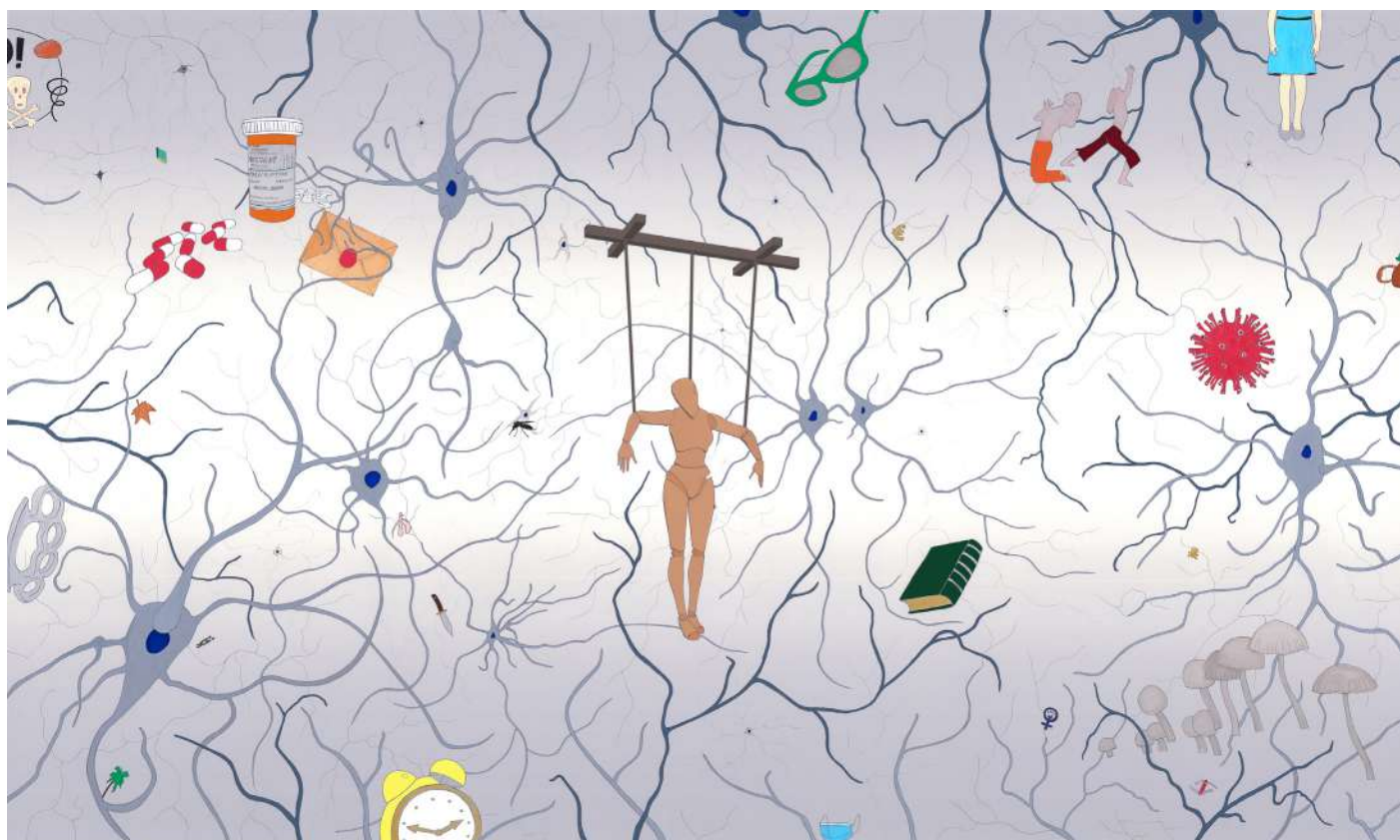
Jeanne Susplugas
I will sleep when I'm dead (House)
2021
Mixed Media on Paper
72 x 120 cm

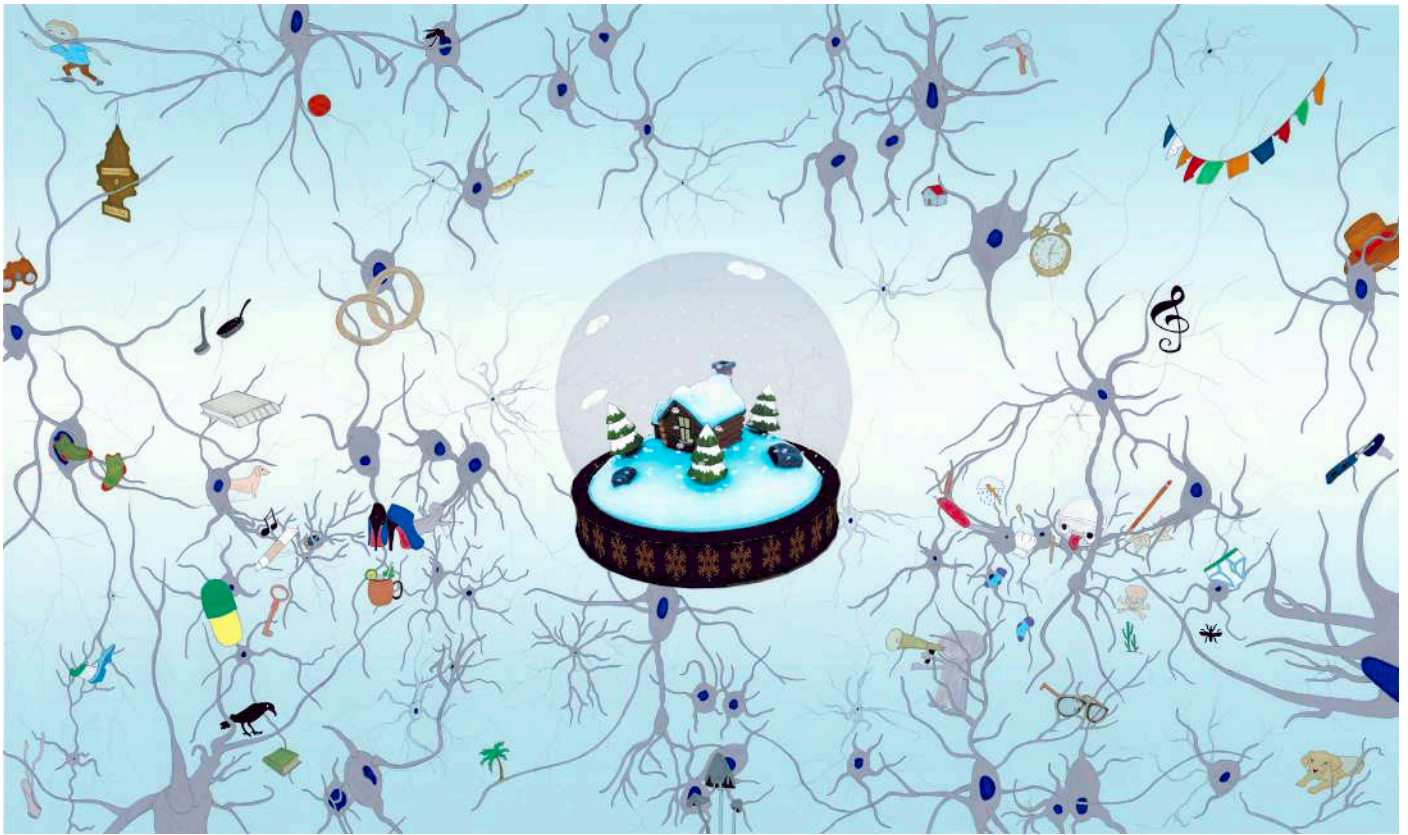

Jeanne Susplugas
I will sleep when I'm dead (Pop Up Book)
2021
Mixed Media on Paper
72 x 120 cm

Jeanne Susplugas
I will sleep when I'm dead (Puppet)
2021
Mixed Media on Paper
72 x 120 cm

Jeanne Susplugas
I will sleep when I'm dead (Caddy)
2021
Mixed Media on Paper
72 x 120 cm

FR

Jeanne Susplugas est une artiste française, née en 1974 à Montpellier.

Elle réalise un doctorat en Histoire de l'Art à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle vit et travaille à Paris. Depuis les années 90, Jeanne Susplugas questionne le rapport individuel aux maux de la société contemporaine, ses dérives, ses faux-semblants, cette hypocrisie du mieux occultant un pire, et qui ne tient jamais ses promesses. Tout son œuvre met en scène le malaise social physique et psychique en dénonçant la banalisation et l'apparente négation de ses ravages.

EN

Jeanne Susplugas is a French artist, born in 1974 in Montpellier.

She is finishing a PHD in Art History at Paris 1 Panthéon-Sorbonne. She lives and works in Paris. Since the 90s, Jeanne Susplugas has questioned the individual relationship to the evils of contemporary society, its excesses, its pretenses, this hypocrisy of the best obscuring the worst, and which never keeps its promises. All his work stages physical and psychological social unrest by denouncing the trivialization and apparent negation of its ravages.

Expositions personnelle depuis 2016 / Solo Exhibition since 2016

- 2020 Jeanne Susplugas, Musée Fabre, Montpellier, France. Curated by Florence Hurdowicz
I was in the park when everything rocked, Musée en Plein Air du Sart Tilman, Liège, Belgium. Curated by Julie Bawin
Déraison du quotidien, Galerie Mansart, Paris, France. Curated by Camille Frasca & Antoine Py
- 2019 Chapter 2: Disorder in the house, Centre d'Art Contemporain/Chapelle St Sulpice, Istres, France
Chapter 1: Disorder in the house, Château de Servières, Marseille, France

- 2018 Plus je bois, plus je te vois (avec Frédérique Lecerf), Galerie Incognito, Paris, France
Nul besoin de maison pour être hanté, Under Construction gallery, Paris, France
She's lost control again, CAB-Centre d'art Bastille, Grenoble, France
Sur le fil, Espace Usanii – Art contemporain, Nevers, France
Living in my head, La Patinoire royale / Galerie Valérie Bach, Brussels, Belgium
Rock the house, LeSalonReçoit, Toulouse, France
- 2017 At home she's a tourist-Chapter I, La Maréchalerie, Versailles, France
At home she's a tourist-Chapter II, Galerie VivoEquidem, Paris, France
At school she's a tourist, Galerie de l'Ecole des Beaux Arts, Versailles, France
- 2016 Hypnotic, Galerie Provost/Hacker, Lille, France
Jeanne Susplugas, Mobile Home, Vitry, France
Disorder, Wildprojectgallery, Luxembourg, Luxembourg
Pharmakon (with Irina Petrakova), Galerie Iragui, Moscow, Russia. Curated by Boris Kliushnikov

Oeuvres dans des collections publiques / **Public Collection**

origamiSquare 59 squares, Linklaters, Madrid, Spain
origamiCeiling 160 Rhombi, Reynaerts, Duffel, Belgium
origamiCeiling 20 squares 54 kites, Cosnova, Frankfurt, Germany
origamiPenrose 71 kites and darts, Aegon Amersfoort, The Netherlands
origamiSquare 192 squares, Linklaters, Brussels, Belgium
SwarmDots, Fidelity Luxembourg city, Luxembourg
chronoPrints, Zebrastraat, Ghent, Belgium
pixflow02, Itau Cultural, Sao Paulo, Brazil
2x540 kHz, Mika Vainio + LAb[au], Kiasma, Helsinki, Finland
EOD02, Frederik Dewilde + LAb[au], ZKM, Karlsruhe, German

Prix / Prize

2013 prix Victor Vasarely, Fondation Vasarely, Aix en Provence, France
2011 Nominee Quartz electronic awards, Paris, France
2010 Honorary mention Ars Electronica, Linz, Austria
2009 Young Belgian Painters Award, Palais des Beaux-Arts, Brussels
2008 Prix Médiatine, Brussels, Belgium
2007 Prix Médiatine, Brussels, Belgium