

English version

Mosaic Strategies in the Work of Isabel Ferrand

By Marcelo de Melo

Isabel Ferrand's life story informs much of her art. Growing up as the only daughter of a colonel, she spent her childhood in Guinea-Bissau and Angola, where the Portuguese army was stationed. Unlike the men in her family, she chose the world of art instead of the military.

The long distances travelling to Africa made a big impression on Isabel, and for a while the Portuguese artist dedicated her practice to measuring the distance travelled between two geographical locations. This *measuring of distances* generated a series titled 'Metrication', of which 'Lisboa-Luanda, a Sea Journey' (2003) is exemplary.

The main material used for this conceptual work is polyester thread, an inspiration drawn from the contents of her grandmother's sewing box –another childhood legacy, and one that connects the artist's work to textiles and domestic environments. 'Lisboa-Luanda' is comprised of 24303 spools of polyester thread that each measure 300 metres, measuring 7291 kilometres in total –the exact distance travelled between the ports of Lisbon in Portugal and Luanda in Angola. Here, Isabel uses a display strategy associated with mosaic making. The spools are put together to create the visual elements necessary to bind the narrative. In a sense, Isabel Ferrand deploys *mosaic strategies as means of data visualisation*. The placement of compositional elements comprised of partable units side by side renders poetically the measured distances travelled by the artist and makes her concept accessible to the viewer. Furthermore, the installation is shown as a self-contained room, allowing the visitor an intimate connection with the work and the spaces around and between them –a phenomenological engagement that can be compared to a visit to the Galla Placidia Mausoleum in Ravenna or the installation work 'Wall Drawing 38' (1970) by minimalist artist Sol LeWitt.

Like many of her contemporaries, Isabel Ferrand belongs to a generation of multidisciplinary artists that can be associated with the 'post-medium condition' that has been conceptualised by Rosalind Krauss and explored in the previous issue of this magazine. Isabel uses a variety of materials such as paper, threads and ceramics, in order to create works that juxtapose the military background of her family with domesticity and textile traditions. Modulation of materials, compositional repetition of elements, and fragmentation are a constant in her art production, contributing to our understanding of artistic practices relevant to the study of mosaic within a contemporary fine art context.

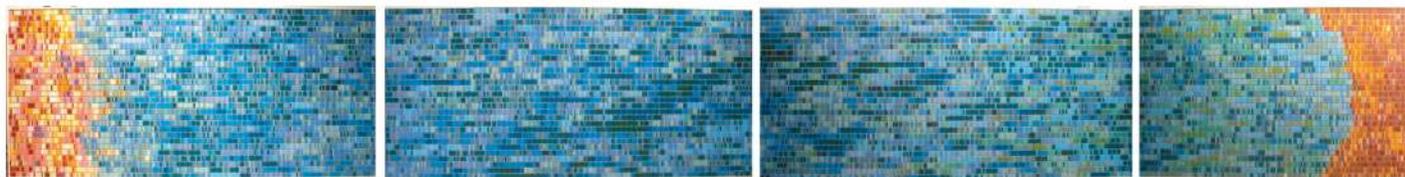
Isabel Ferrand: Born in Portugal; Lives and works in Utrecht, the Netherlands; Studied at Utrecht School of Fine Arts; Artworks in public collections: 'Museu Militar' in Lisboa, Portugal, 'Army Museum' in Delft and 'Museum Gouda' in the Netherlands and 'Karelia Museum' in Petrozavodsk, Russia.

www.isabelferrand.nl

Images: **Lisboa-Luanda, a sea journey**, Isabel Ferrand, 2003

Materials: 24303 spools of polyester thread mounted on wood panels.

Overall size: 210 x 1750 cm

Isabel Ferrand
*Lisboa-Luanda, a sea
journey*
2003
210 x 1750 cm
24 303 bobines de fil
de polyester montées
sur panneaux de bois

Les stratégies de la mosaïque dans le travail d'Isabel Ferrand

Marcelo de Melo

La biographie d'Isabel Ferrand nous renseigne déjà sur son art. Fille unique d'un colonel, elle a passé son enfance en Guinée-Bissau et en Angola, où était postée l'armée portugaise. Contrairement aux hommes de sa famille, elle a préféré le monde de l'art au monde militaire.

Les longs voyages vers l'Afrique ont fortement impressionné Isabel, et pendant un temps l'artiste portugaise a consacré sa pratique à la mesure des distances parcourues entre deux lieux géographiques. Cette « mesure des distances » est à l'origine d'une série intitulée «Metrication» (Système métrique), dont «Lisboa-Luanda, a Sea Journey» (2003) est un exemple.

Dans ce travail conceptuel, le matériau principal utilisé est un fil de polyester ; l'inspiration de l'artiste est directement puisée dans le contenu de la boîte à couture de sa grand-mère, un autre héritage de son enfance qui relie son travail aux textiles et à l'environnement domestique. «Lisboa-Luanda» est composé de 24303 bobines de fil de polyester mesurant chacune 300 mètres, soit au total 7291 km de fil, ce

Née au Portugal
Etudes aux Beaux-arts
d'Utrecht aux Pays-Bas,
où elle vit et travaille
Ses œuvres se trouvent
dans les collections
publiques du musée
militaire de Lisbonne, du
musée de l'armée de
Delft, du Karelia
Museum de Petrozavodsk
en Russie.
www.isabelferrand.nl

qui représente la distance exacte qui sépare les ports de Lisbonne au Portugal et de Luanda en Angola. Isabel utilise ici une présentation qui se rapproche de l'élaboration de la mosaïque. Les bobines sont réunies pour créer les éléments visuels nécessaires à la construction du récit. Dans un sens, Isabel Ferrand déploie les « stratégies de la mosaïque » comme « moyen de visualisation de données ». La disposition des éléments de composition formés d'unités insécables, côte à côte, traduit poétiquement les distances mesurées et parcourues par l'artiste, tout en rendant le concept accessible au spectateur. En outre, l'installation est montrée comme une pièce autonome, permettant au visiteur d'avoir une relation étroite avec l'œuvre et l'espace environnant, et à l'œuvre d'avoir une relation étroite avec l'espace, engagement phénoménologique comparable à la visite du mausolée de Galla Placidia à Ravenne ou de l'installation « Wall Drawing 38 » (1970) de l'artiste minimaliste Sol LeWitt.

Comme beaucoup de ses contemporains, Isabel Ferrand appartient à une génération d'artistes multidisciplinaires à rapprocher de la « post-medium condition » conceptualisée par Rosalind Krauss et explorée dans le précédent numéro de ce magazine (Lysiane Bourdon par Marcelo de Melo, in Mosaïque Magazine n° 10). Isabel utilise une variété de matériaux tels le papier, les fils et la céramique, pour

créer des œuvres qui juxtaposent le passé militaire de sa famille, la vie de famille et les traditions textiles. La modulation des matériaux, la répétition de la composition des éléments, et la fragmentation sont des constantes dans sa production artistique ; cette production nous donne une meilleure compréhension des pratiques artistiques pertinentes de la mosaïque dans le contexte de l'art contemporain. ■

en haut, vue intérieure de l'installation,
en-bas, vue extérieure

