

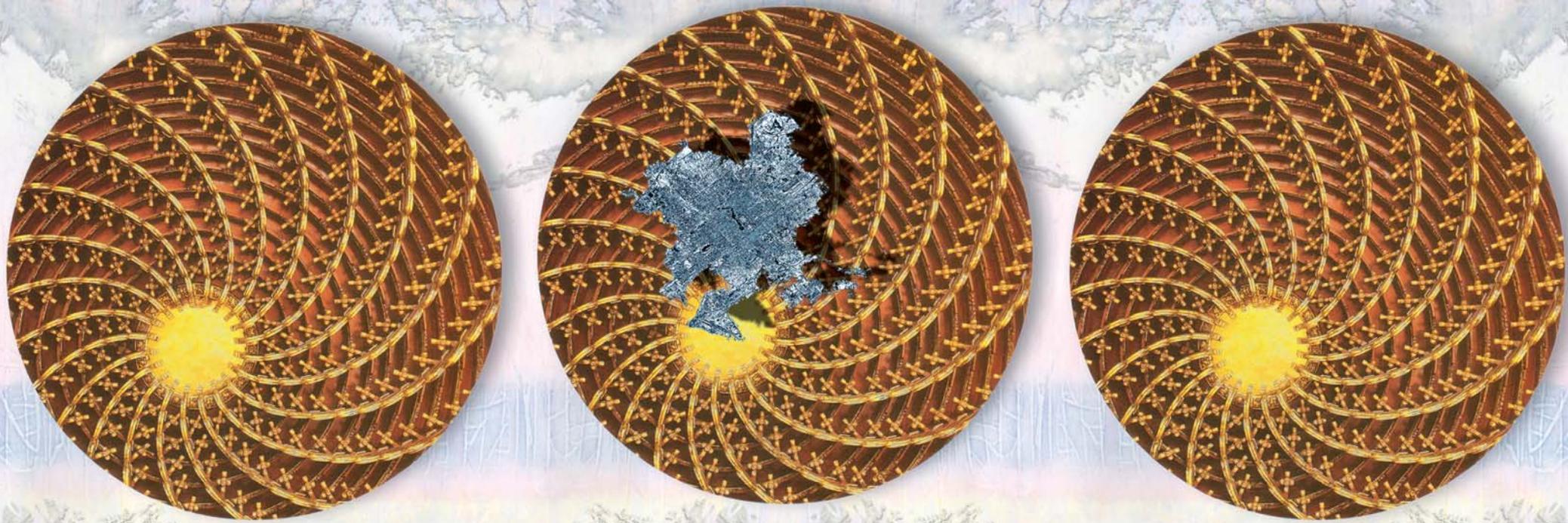

Katarina Hallbäck Monnier
LE PHÉNIX ET LE DRAGON

卡塔琳娜-黑尔巴克
龙与凤

LE PHÉNIX ET LE DRAGON

龙与凤

C'est avec un grand plaisir que je présente aujourd'hui une artiste seine-et-marnaise dans l'un des lieux les plus prestigieux de Chine. Katarina Hallbäck Monnier, artiste contemporaine, est venue à ma rencontre en septembre dernier. A l'occasion de l'Exposition universelle de Shanghai 2010 elle a souhaité développer une installation qui reprendrait la thématique, « Better city, better life ».

La Seine-et-Marne est un territoire en plein développement : au cœur de la Région Ile-de-France il affronte des mutations géographiques fortes, liées à la croissance de sa population qui a doublé en 40 ans pour atteindre 1.3 millions d'habitants. Ce développement démographique a apporté une forte richesse, mais également de nombreuses problématiques liées à la croissance urbaine.

Aujourd'hui, pour répondre à la croissance continue de son territoire, la Seine-et-Marne est à la tête d'une réflexion forte sur l'aménagement des villes du futur qui devront être plus durables et accueillir sur son territoire le pôle de compétitivité français Advancity.

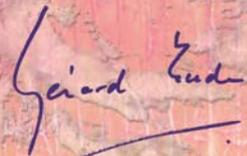
Inscrivant son œuvre dans cette dualité entre les hommes et la nature, entre le monde matériel et le monde des idées, Katarina Hallbäck Monnier a su trouver et interpréter des images pour mettre en garde les différents acteurs de la société que nous sommes sur le développement de notre environnement.

L'idée de présenter cette installation, pendant l'Exposition universelle 2010, en partenariat avec la ville de Shanghai, dans son célèbre Jardin du Yuyuan est pour moi, une grande opportunité. Je tiens à remercier fortement monsieur Wang, pour avoir ouvert, pour la première fois, ce site historique à une artiste française contemporaine.

J'espère que cette exposition remportera le succès qu'elle mérite

Gérard EUDE

*« Vice-président du Conseil général chargé du développement économique, de la recherche et de l'emploi Président de Seine-et-Marne Développement »
7 juillet 2010*

前 言

上海黄浦区是具有深厚文化底蕴的城区，既有建成七百余年的老城厢，还有开埠以来近现代社会发展的轨迹。区境内的豫园是著名的江南古典园林，肇建至今450余年的风雨变幻，见证了上海沧桑兴衰的历史，是一座具有丰富内涵的民族优秀传统文化的宝库，也是黄浦区悠久历史的见证。它的充满魅力的山光水色和典雅精致的明清建筑早已越出粉墙黛瓦，成为上海人民的共同财富。豫园的听涛阁展厅以传播民族优秀传统文化为主旨，多年来举办的数十项展览得到沪上展览界的瞩目和中外观众们的欢迎。

这次，豫园听涛阁举办的名为“龙与凤——法国现代艺术展”的油画展是一次不同以往的展览，因为国外的抽象画画展在听涛阁展厅是首次举办。

展品作者法国画家卡塔琳娜·黑尔巴克·莫里叶女士继承了文艺复兴时期的传统，带给我们的不仅是新奇的创作手法、“颜色的舞蹈”，还透露出艺术家超越纯粹艺术创作，对于地球、自然平衡、现代生活方式的深邃的哲学思考。

如今，万众瞩目的“中国2010年上海世博会”正在如火如荼的举行。“龙与凤”油画展的开幕，为豫园这个“上海市对外文化交流基地”注入了新的元素；本次展览呈现出来的“抽象”面貌，将会给听涛阁展厅涂上瑰丽的异国色彩，成为豫园展览史上的佳话。

在这里我们要感谢法国77省Eflou先生，和法中企业家协会邱晓华先生，正是由于他们对豫园的厚爱和文化交流的热诚，才使得展览得以成功举办。在此并对卡塔琳娜·黑尔巴克·莫里叶女士表示祝贺！

« La vie n'est pas dans les molécules
mais dans les relations
qui s'établissent entre elles ».

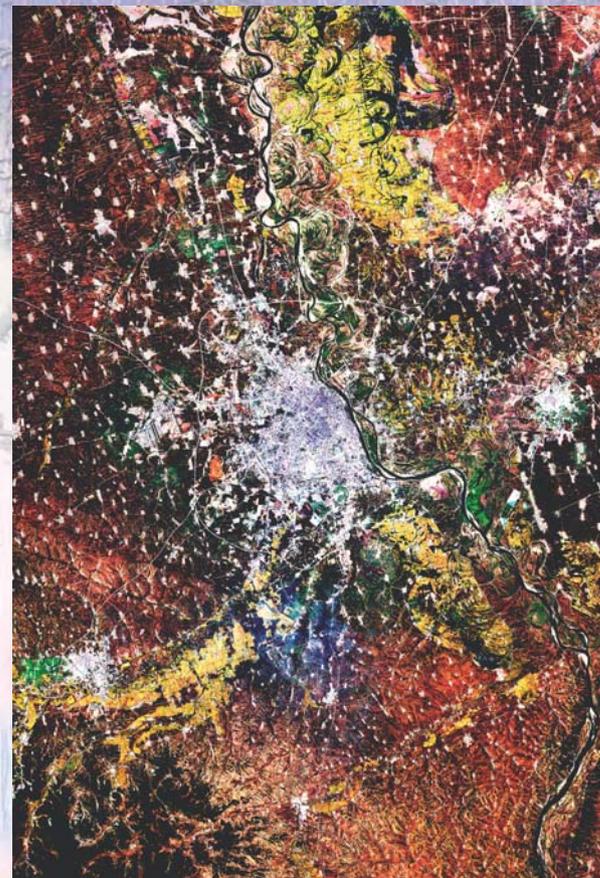
Linus Pauling, lauréat des prix Nobel de chimie et de la paix

*“Life is not inherent to molecules but in the relations
they establish between each other.”*

Linus Pauling, Nobel price laureate in chemistry and peace.

« 生命不是单个的化学
分子, 而是这些分子之
间的联系 »

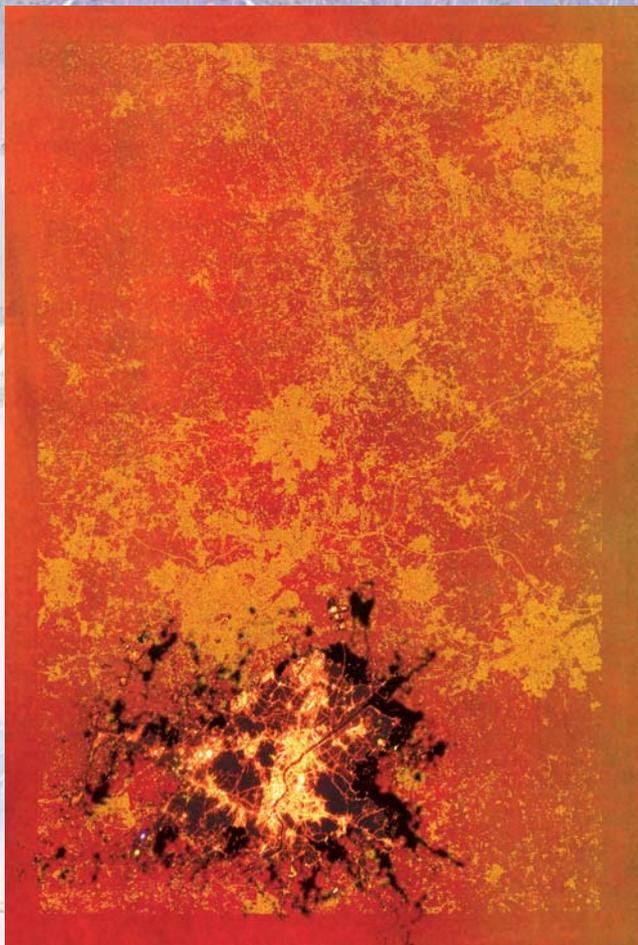
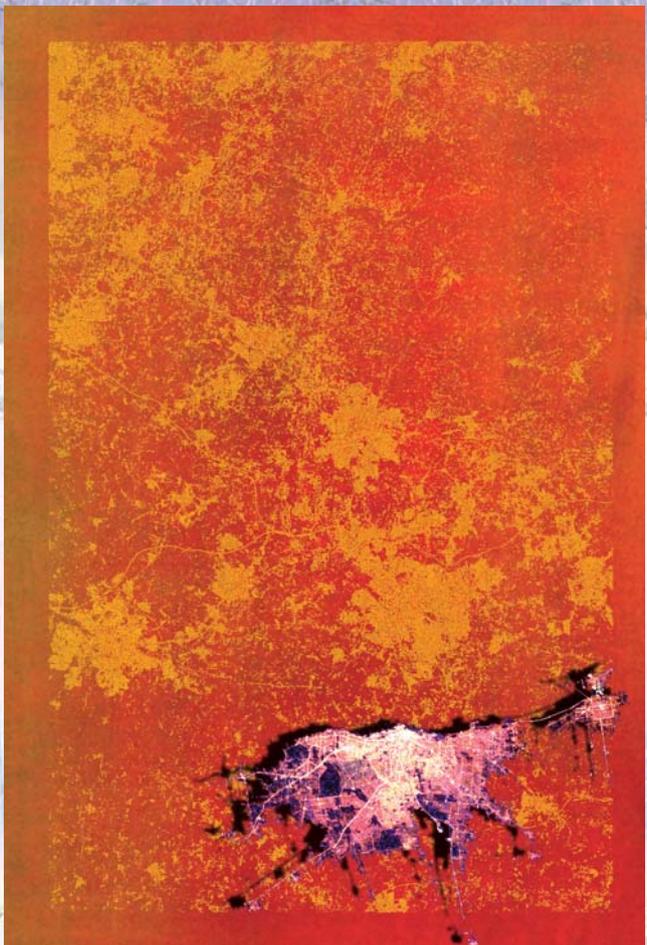
诺贝尔化学奖和和平奖得主莱纳斯
鲍林是这样说的

« Le Phénix demande au Djinn, s'il doit choisir
entre Bogda ou Harbin »

*“The Phoenix questioning the Djinn whether to
choose between Bogda and Harbin”*

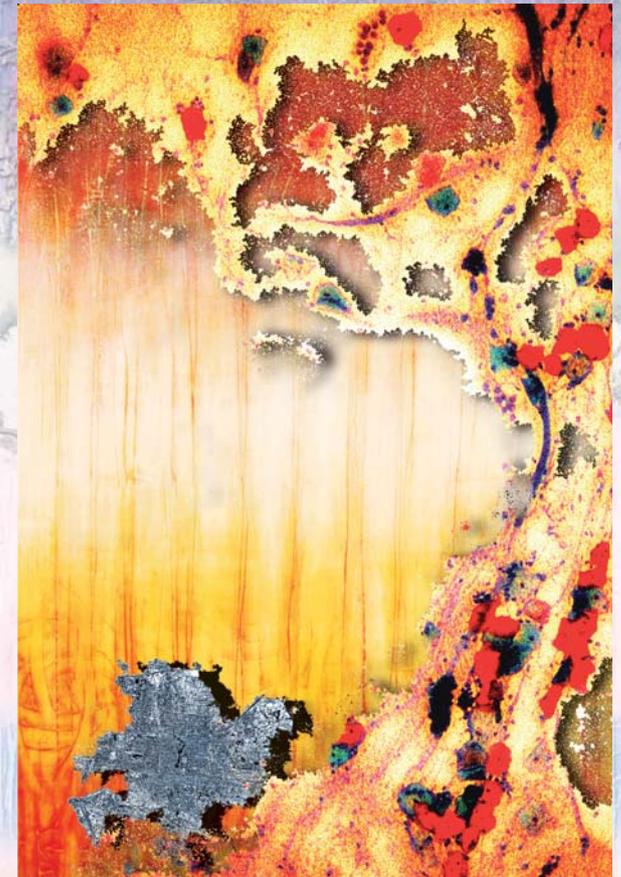
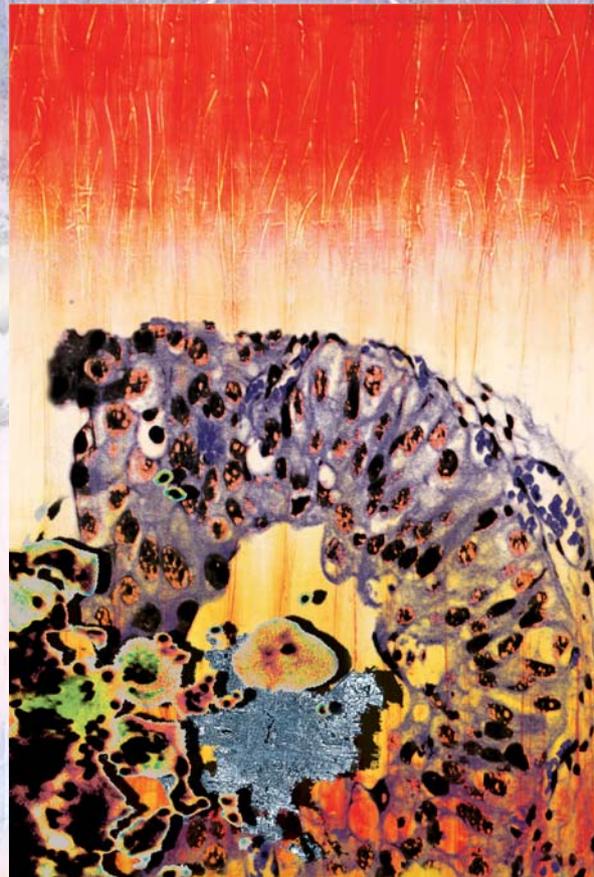
凤凰北京质疑灯
灵该不该在巴格
达或哈尔滨之间
做选择

“Les errances de Buenos Aires, les errances de Séoul”

« *Buenos Aires wanderings, Seoul's wanderings.* »

阿根廷布宜诺斯艾
里斯的漫步, 韩国首
尔的漫步

« Le Phénix marchant dans la forêt de Djinn »

Où se confrontent deux mondes, celui des « Idées » et celui de « causes à effets ».

The Phoenix walking through the Djinn's forest

« where the two worlds of « ideas » and « cause and effects » confront each other.

凤凰北京穿过思想世界和因果世界的对质区-灯灵森林

« Skin deep transformations I »

« Skin deep transformations II »

L'activité humaine sur la croûte terrestre. L'image du haut montre la déforestation sur une partie de la région amazonienne.

L'image du bas représente la culture intensive de céréales diverses dans l'état d'Arkansas aux Etats-Unis.

The intensive cultivation of various cereal crops in the state of Arkansas in the United States. The circular shape of the fields is adapted to an irrigation system with a central pivot which optimizes the output of water that is drawn from the aquifer, the largest in the country.

« Aerosols »

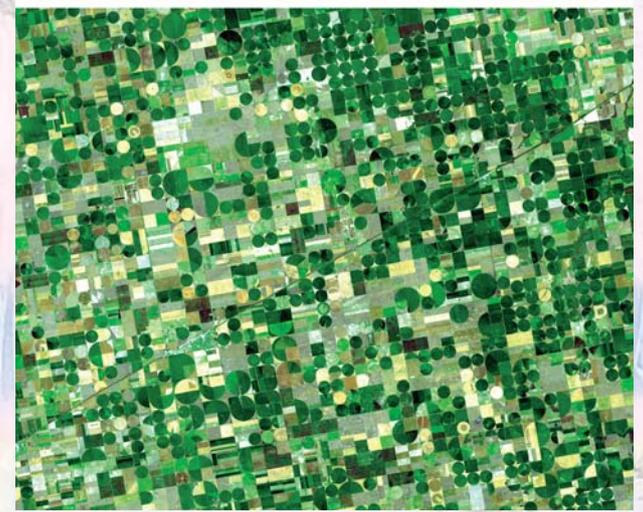
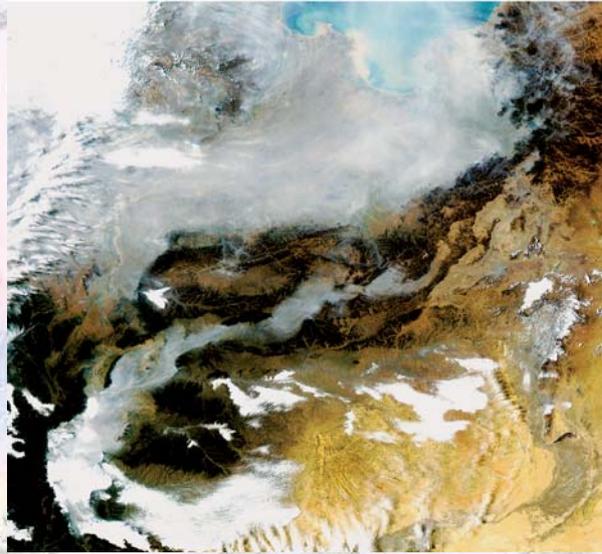
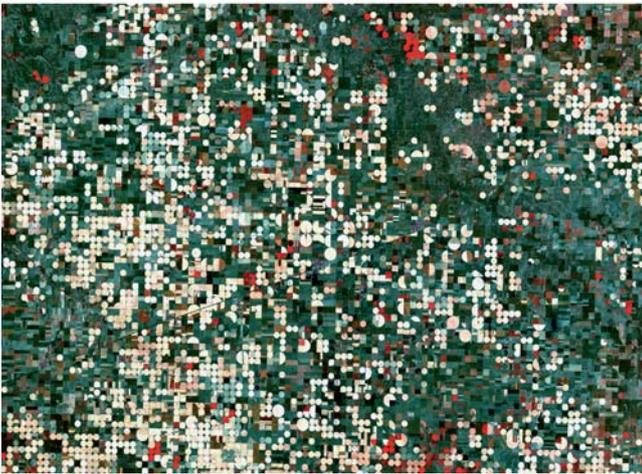
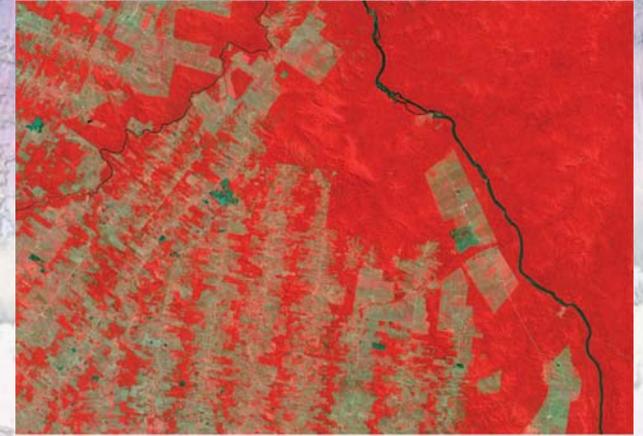
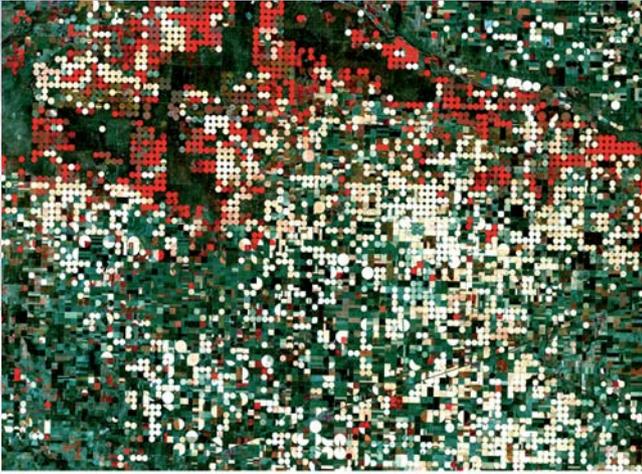
地球表面大规模的转变 (一)

地球表面大规模的转变 (二)

人类活动对地球表面形态的改造

位于上方的画面表现亚马逊地区的森林砍伐
位于下方的画面展示的是美国阿肯色州各种谷类的大面积种植

空气悬浮微粒

« Skin deep transformations I »

« Skin deep transformations II »

« Aerosols »

“ Les formes du monde
des idées ne se révèlent
qu’à ceux qui savent
voir au delà de l’apparence ”

*“The shapes belonging
to the world of ideas
are only revealed to
those who can see
beyond appearances”*

Katarina Hallbäck Monnier

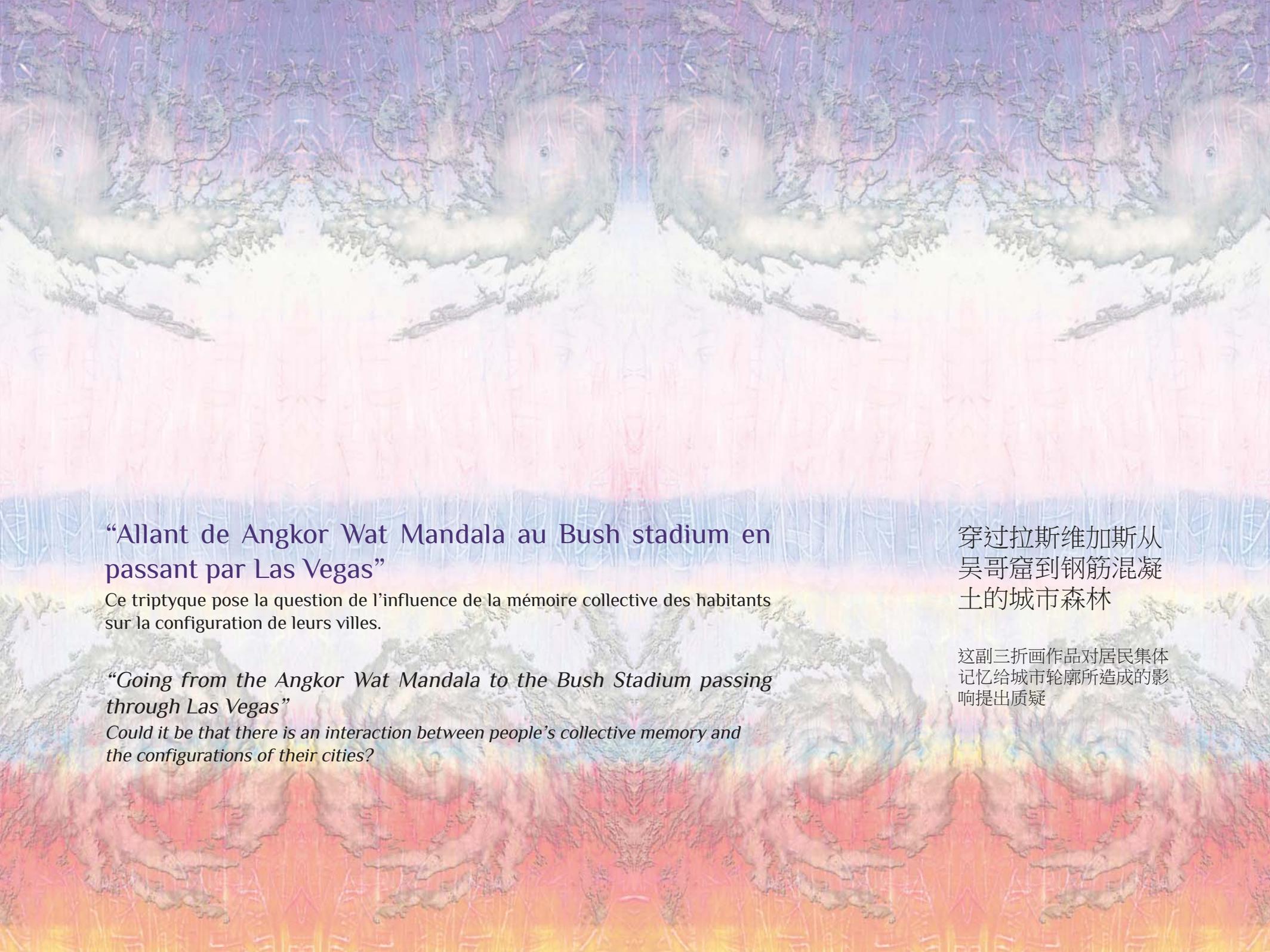
思想世界的有形感知
只能被那些会看透事物
表象的人发现

卡塔琳娜-黑尔巴克

« YOU HAO ! YOU KUAI !

又好又快

“Allant de Angkor Wat Mandala au Bush stadium en passant par Las Vegas”

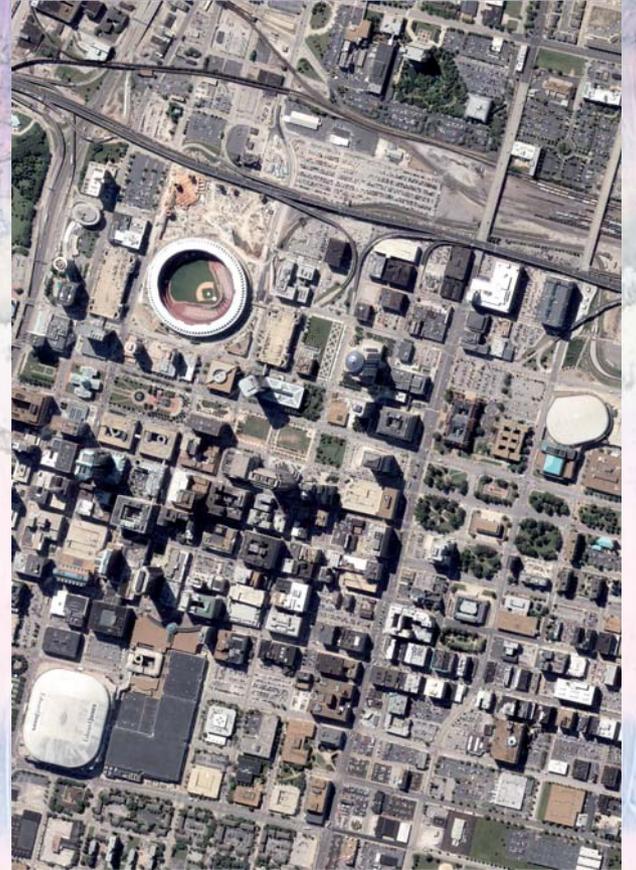
Ce triptyque pose la question de l'influence de la mémoire collective des habitants sur la configuration de leurs villes.

“Going from the Angkor Wat Mandala to the Bush Stadium passing through Las Vegas”

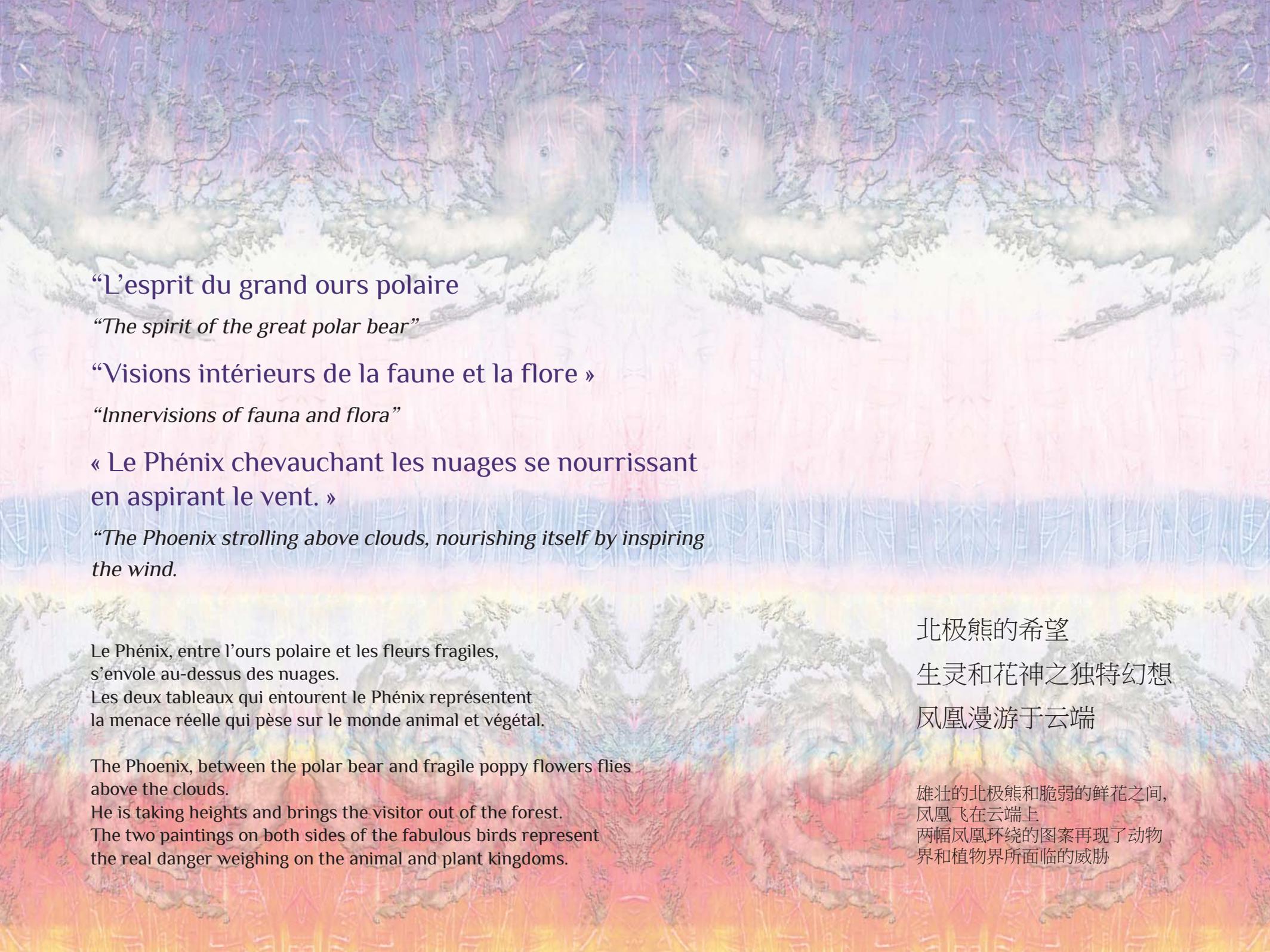
Could it be that there is an interaction between people's collective memory and the configurations of their cities?

穿过拉斯维加斯从
吴哥窟到钢筋混凝土
的城市森林

这副三折画作品对居民集体
记忆给城市轮廓所造成的影
响提出质疑

“Allant de Angkor Wat Mandala au Bush stadium en passant par Las Vegas”

“L’esprit du grand ours polaire

“The spirit of the great polar bear”

“Visions intérieurs de la faune et la flore »

“Innervations of fauna and flora”

« Le Phénix chevauchant les nuages se nourrissant
en aspirant le vent. »

*“The Phoenix strolling above clouds, nourishing itself by inspiring
the wind.*

Le Phénix, entre l’ours polaire et les fleurs fragiles,
s’envole au-dessus des nuages.
Les deux tableaux qui entourent le Phénix représentent
la menace réelle qui pèse sur le monde animal et végétal.

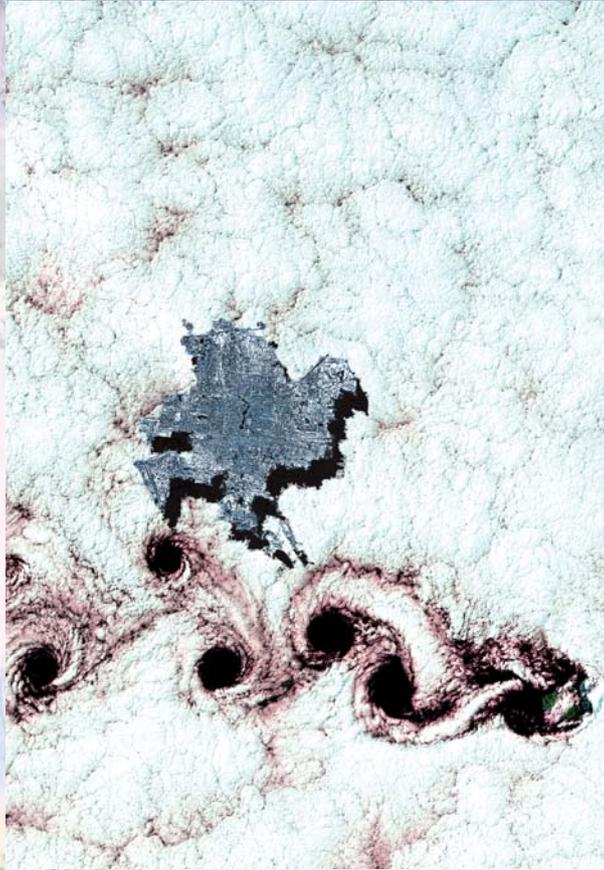
The Phoenix, between the polar bear and fragile poppy flowers flies
above the clouds.
He is taking heights and brings the visitor out of the forest.
The two paintings on both sides of the fabulous birds represent
the real danger weighing on the animal and plant kingdoms.

北极熊的希望

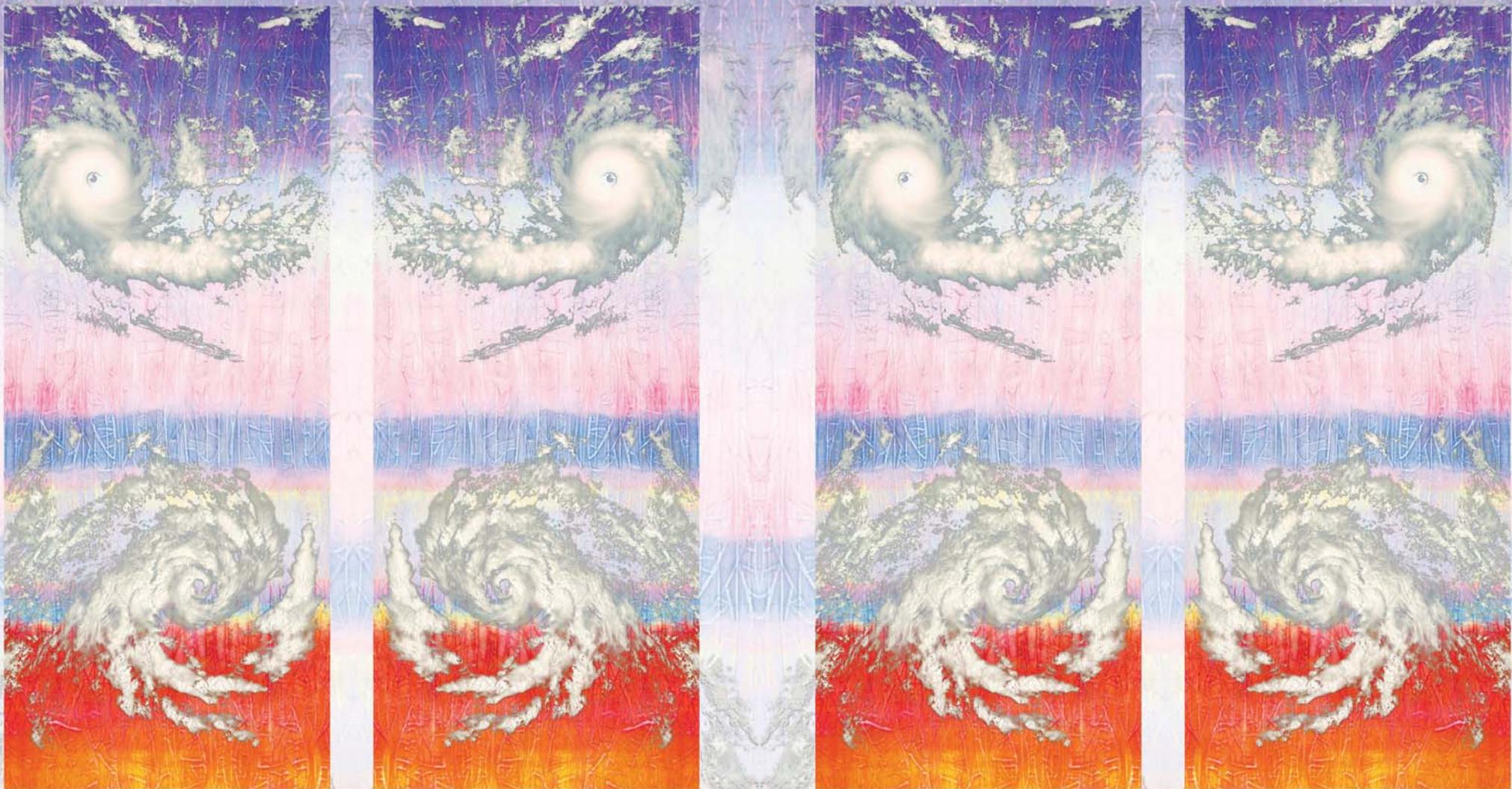
生灵和花神之独特幻想

凤凰漫游于云端

雄壮的北极熊和脆弱的鲜花之间，
凤凰飞在云端上
两幅凤凰环绕的图案再现了动物
界和植物界所面临的威胁

“L’esprit du grand ours polaire
«Visions intérieurs de la faune et la flore »
« Le Phénix chevauchant les nuages se nourrissant
en aspirant le vent. »

« L'APOCALYPSE ou la REVELATION »

la Terre et l'humanité entrent dans un nouveau cycle.

“Apocalypse or Revelation”

the Earth and humanity enter a new cycle.

世界末日还是发
人深省的启示
地球和人类进入
新周期

Note d'intention de l'artiste

Durant ces quinze dernières années, l'essentiel de mes recherches artistiques s'est concentré sur une volonté de capter, à travers les médias de la peinture et de la sculpture, la spiritualité et le mystère qui émanent de la Nature. Actuellement, ma réflexion se porte sur le devenir du monde, de cette Terre que nous transformons au gré de nos besoins, sur l'impact de notre mode de vie et de développement sur l'environnement.

Dans cette confrontation de l'Homme avec la Nature, mes œuvres interprètent les rapports de domination et tentent d'ouvrir une voie à la réconciliation.

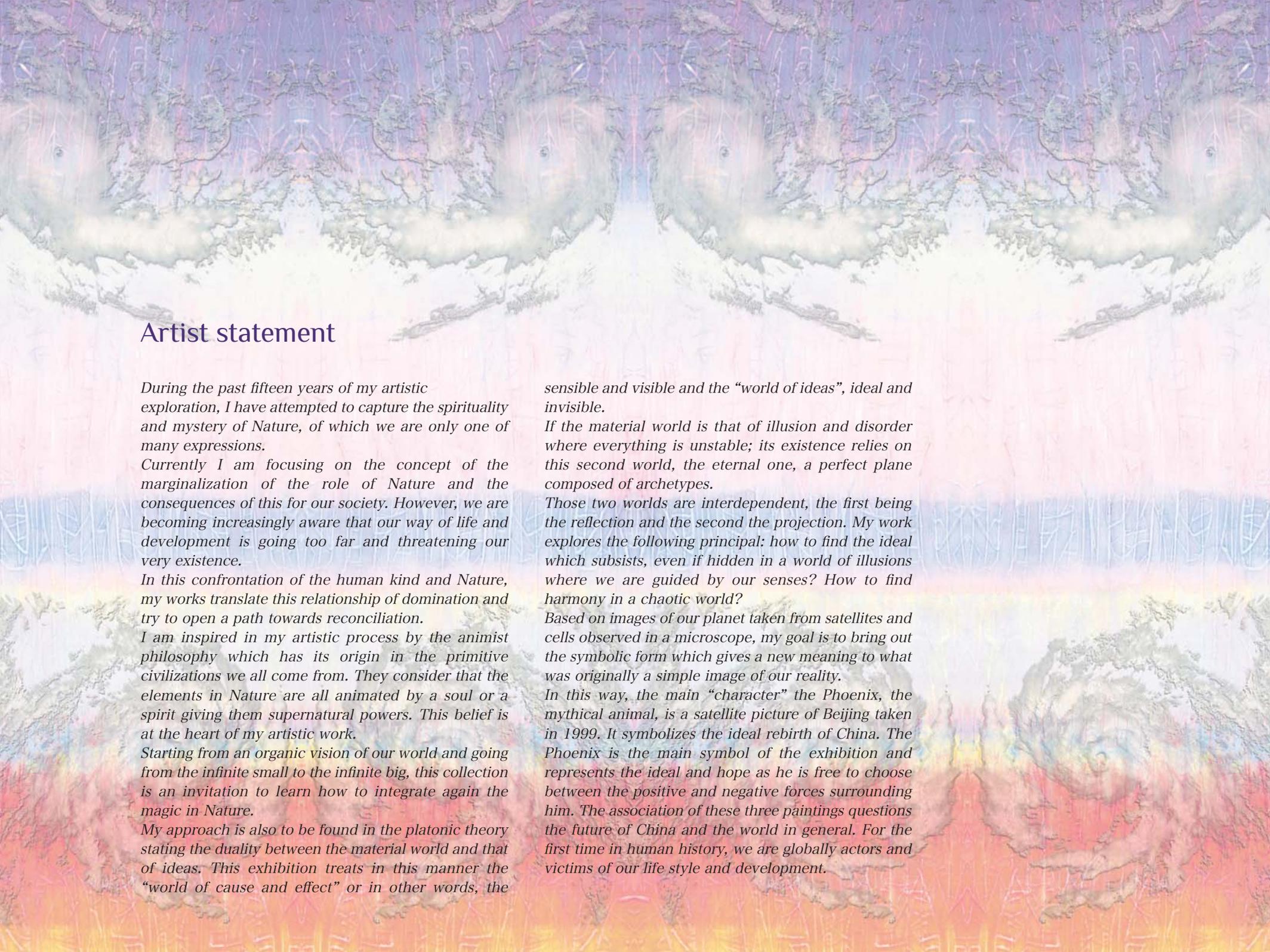
Dans mon processus de création, je m'inspire de la pensée animiste, issue des civilisations primitives, qui estime que les éléments de la Nature seraient dotés d'âmes ou d'esprits qui leur donneraient une force surhumaine. Ce propos est au cœur de mon travail. A partir d'une vision organique du monde, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, cette collection est une invitation à réapprendre à intégrer la magie de la Nature.

Ma démarche s'inscrit également dans la théorie platonicienne d'une dualité entre le monde matériel et le monde des Idées. Cette exposition confronte

ainsi le "monde de causes à effets", autrement dit sensible et visible et le « monde des idées », idéal et invisible. Si le monde matériel est celui de l'illusion, désordonné, où toute chose est changeante, il tient son existence du deuxième monde, éternel, un plan parfait composé d'archétypes. Ces deux mondes sont interdépendants, le premier étant la diapositive et le second la projection. Mon travail explore ce principe : comment trouver l'Idée qui subsiste bien que cachée dans un monde d'illusions où nous sommes guidés par nos sens ? Comment trouver l'harmonie dans un monde chaotique ?

A partir de prises de vue satellite de notre planète et microscopique de cellules, je cherche à faire ressortir la forme symbolique qui donne un sens nouveau à ce qui était à l'origine une simple image de la réalité. Ainsi, le personnage principal, Bei-Jing le Phénix, animal mythique issu d'un instantané sur la mégapole de Beijing vue par satellite, symbolise une renaissance idéale de la Chine.

Il s'interroge sur le devenir de la Chine et du monde car, pour la première fois de notre histoire, nous sommes globalement à la fois acteurs et victimes de notre mode de vie et de développement. »

Artist statement

During the past fifteen years of my artistic exploration, I have attempted to capture the spirituality and mystery of Nature, of which we are only one of many expressions.

Currently I am focusing on the concept of the marginalization of the role of Nature and the consequences of this for our society. However, we are becoming increasingly aware that our way of life and development is going too far and threatening our very existence.

In this confrontation of the human kind and Nature, my works translate this relationship of domination and try to open a path towards reconciliation.

I am inspired in my artistic process by the animist philosophy which has its origin in the primitive civilizations we all come from. They consider that the elements in Nature are all animated by a soul or a spirit giving them supernatural powers. This belief is at the heart of my artistic work.

Starting from an organic vision of our world and going from the infinite small to the infinite big, this collection is an invitation to learn how to integrate again the magic in Nature.

My approach is also to be found in the platonic theory stating the duality between the material world and that of ideas. This exhibition treats in this manner the “world of cause and effect” or in other words, the

sensible and visible and the “world of ideas”, ideal and invisible.

If the material world is that of illusion and disorder where everything is unstable; its existence relies on this second world, the eternal one, a perfect plane composed of archetypes.

Those two worlds are interdependent, the first being the reflection and the second the projection. My work explores the following principal: how to find the ideal which subsists, even if hidden in a world of illusions where we are guided by our senses? How to find harmony in a chaotic world?

Based on images of our planet taken from satellites and cells observed in a microscope, my goal is to bring out the symbolic form which gives a new meaning to what was originally a simple image of our reality.

In this way, the main “character” the Phoenix, the mythical animal, is a satellite picture of Beijing taken in 1999. It symbolizes the ideal rebirth of China. The Phoenix is the main symbol of the exhibition and represents the ideal and hope as he is free to choose between the positive and negative forces surrounding him. The association of these three paintings questions the future of China and the world in general. For the first time in human history, we are globally actors and victims of our life style and development.

这近15年来我的艺术研究集中于通过绘画和雕刻收听自然灵性和奥妙。目前我的思考在于对世界未来的质疑，在于我们对地球贪婪索要的反思，也在于我们生活发展方式对环境的冲击，我的作品体现了人与自然对峙中占统治地位的力量之间的关系，同时我也在寻求找到一条调和双方之路。

万物有灵论，这一来之原始文明的思想，认为自然界的万物是具有超越人类能力的思想和灵魂的。我的创作吸取了这一思想，并使她成为我艺术创作的核心。从浩瀚的宇宙到显微镜下的微生物，用生物的眼光看世界，我的这一套作品将启发人们重新学习尊重并融入神奇的自然。主观与客观世界的平衡论也体现在我的创造手法中。这次的展览也是对那种认为物质世界可感知，而思想世界仅是想

象和无形的因果世界观的对抗。如果说物质世界是一个紊乱无序的，一切都可替换的幻想世界。那么一定存在另一个思想世界，是永恒的，有序的。这两个世界相互依存，相互依赖。物质是思想的投影，思想是物质的投影机。我的作品也试图在这个主题上做一些探讨：这个幻想世界被我们的感觉引导着，而思想正存在其中，如何找到它们？通过卫星拍摄到的地球画面和显微镜下的观察，我寻找着隐藏在简单现实画面中有代表意义的新内涵。同时，作品中主角(凤凰北京- 传说中可以浴火重生的神鸟) 的形象取源于卫星拍摄北京的一个瞬间，也象征着中国完美的重生。同时也为中国和世界的明天提出质疑，引发深思。因为人类历史上，我们第一次既是自己生活发展方式的主导者，同时也是生活发展方式的受害者。

BIOGRAPHIE

Katarina HALLBÄCK MONNIER

Née en 1962 à Paris, étudie à la Sorbonne avant de débiter son activité de peinture et sculpture en 1990. De ses nombreux voyages et séjours à l'étranger, elle trouve l'inspiration de son travail artistique tout particulièrement pendant les années de sa vie en Asie et dans la forêt de Fontainebleau.

C'est dans la combinaison de couleurs et la recherche de matière qu'elle nourrit sa peinture.

Son travail est largement exposé à Hong Kong et à Londres depuis 1996.

Swedish and French artist, she is the author and producer of the project. She was born in Paris in 1962, studies at the Sorbonne before starting painting and sculpture in 1989.

Her works are inspired by her many travels and life abroad, particularly her ten years in Asia. She is seeking light effects and depth of field through her colour combination and transparency effects.

Her art has been exhibited mainly in Hong Kong and London since 1996.

卡塔琳娜-黑尔巴克-莫里叶

于2000年定居于法国塞纳马恩省的法国瑞典艺术家雕塑家, 卡塔琳娜-黑尔巴克-莫里叶是《龙与凤》现代艺术展的设计者和执行人

1962年出生于巴黎, 在1990年开始从事绘画艺术和雕塑创造前在索邦大学从事研究工作。云游四海, 定居异国, 特别是多年在亚洲和法国枫丹白露的生活是卡塔琳娜-黑尔巴克-莫里叶艺术灵感的来源。自1996年来, 她的作品多次在香港和伦敦展出。

EXPOSITIONS

Expositions Individuelles

1993 – Gallery 706, Colombo
1996 – LKF Gallery, Hong Kong
1998 – Alliance Française, Singapore
2000 – Kings Road Gallery, London
2001 – Ebene et Macassar, Paris
2001 – Kings Road Gallery, London
2002 – Zeestone Gallery, Hong Kong
2002 – Kee Club, Hong Kong
2002 – Swank Shop, Hong Kong
2004 – Kings Road Gallery, London
2004 – Zee Stone Gallery, Hong Kong
2008 – Cat Street Gallery, Hong Kong
2010 – Galerie Li-Pao Huang, Paris

Expositions de groupes

1994 – Gallery 706, Colombo
1995 – Salon d'Automne, Paris
1996 – National Gallery, Colombo
1998 – Hilton, Colombo
1999 – Artfolio, Singapore
2000 – Artfolio, Singapore
2000 – Liberty, London
2000 – Kings Road Gallery, London
2001 – Art London
2003 – Kings Road Gallery, London
2004 – Chelsea Art Fair
2005 – Kings Road Gallery
2006 – Zee Stone Gallery
2007 – Prince's Trust, London
2008 – Christie's Hong Kong
2010 – Cat Street Gallery, Hong Kong

Collections publiques

Park 97, Shanghai
ABN Amro Bank, Colombo
World Trade Center, Colombo
Hôtels à Dubaï, à Londres et à Hong Kong.
En France, Hollande, Suède, Italie, Corée du Sud, Etats Unis, Hong-Kong, Singapoure, Suisse, Sri Lanka, Thaïlande, Angleterre, Autriche, Chine.

Many thanks to:

我诚挚的感谢.

Mes remerciements tout particulièrement à Jean-François Robinet, conseiller général de Seine et Marne et Maire de Samois sur Seine, qui m'a donné des conseils indispensables et a bien voulu m'accompagner dans toutes les phases d'élaboration de cette exposition.

Je souhaite également remercier toutes les personnes suivantes grâce auxquelles ce projet a pu se réaliser :

Marion Bertagna, Attachée culturelle auprès du Consulat de France de Shanghai et toute son équipe,

Bernard Le Cadelec, consultant en art graphique,

Grégory Desplanque, consultant, informaticien,

Gérard Eude, Vice-président du Conseil général chargé du développement économique, de la recherche et de l'emploi Président de Seine-et-Marne Développement et toute son équipe,

Véronique Favret, expert comptable, Actif Expertise,

Marianne Favriau, chargée de production documentaire,

Jeff de Kleijn, Directeur de OCE Shanghai et toute son équipe,

Monsieur Zang Ling, Directeur du Jardin Yuyuan et toute son équipe,

Evelyne Lorphelin et toute l'équipe de Cap Bleu Communication,

Antoine Monnier, mon mari, pour son soutien infailible et son expertise tout au long du projet,

La NASA,

Vincent Nicolas, imprimeur, AAZ Production,

Frédéric PERROT, designer

Laurent Scott de Martinville , Directeur du Pavillon Ile de France, Shanghai,

Xavier Qiu et l'association ASSOGES,

Christian Rhomberg pour son soutien avant même le début du projet.

ChunYan Sha pour son travail de traduction,

La SCP des Docteurs Florence Bloget et Damienne Declerck

**SEINE & MARNE
DEVELOPPEMENT**

Seine-et-Marne

La Seine-et-Marne est le plus grand département d'Ile-de-France (49%). 1,3 millions de Seine-et-Marnais, 72 000 entreprises et 420 000 employés contribuent activement au dynamisme de la région.

Avec sa plateforme aéroportuaire Paris-Charles de Gaulle, ses infrastructures routières, ses entrepôts de logistique, son agriculture, ses matériaux d'extraction ou ses ressources en eau, la Seine-et-Marne joue un rôle essentiel pour l'ensemble de la métropole. Ses 2 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO : le château de Fontainebleau et la ville médiévale de Provins, ses 19 musées, ses 14 golfs, Euro Disney, ses très nombreuses forêts, son fleuve et ses rivières font de la Seine-et-Marne un territoire passionnant et agréable à vivre. Tournée vers l'avenir, la Seine-et-Marne s'est orientée sur l'innovation urbaine et entrepreneuriale. Elle soutient ainsi fortement les acteurs du cluster « Advancity, Ville et Mobilité Durable » pour construire ensemble un projet durable de villes du futur.

Seine-et-Marne Développement, l'agence économique créée par le Conseil général de Seine-et-Marne, promeut le dynamisme du territoire en déployant toutes les synergies possibles entre ses acteurs économiques, tant privés que publics.

Sa structure légère composée de professionnels de haut niveau permet d'apporter aux entreprises, des réponses concrètes, opérationnelles, dans les délais les plus brefs.

3 métiers :

INFORMER : Etre informé, c'est pouvoir agir en connaissance de cause.

Alimentée par son réseau de partenaires, l'agence recueille toutes les informations économiques internationales, nationales et locales et les met à votre disposition

CONSEILLER : Le conseil, c'est le cœur du métier de l'agence.

Bien conseiller, c'est bien accompagner : donner au bon moment et le plus vite possible la bonne information pour déclencher l'action la plus opportune, orienter vers l'interlocuteur, le service, l'organisme le mieux à même d'apporter la réponse attendue.

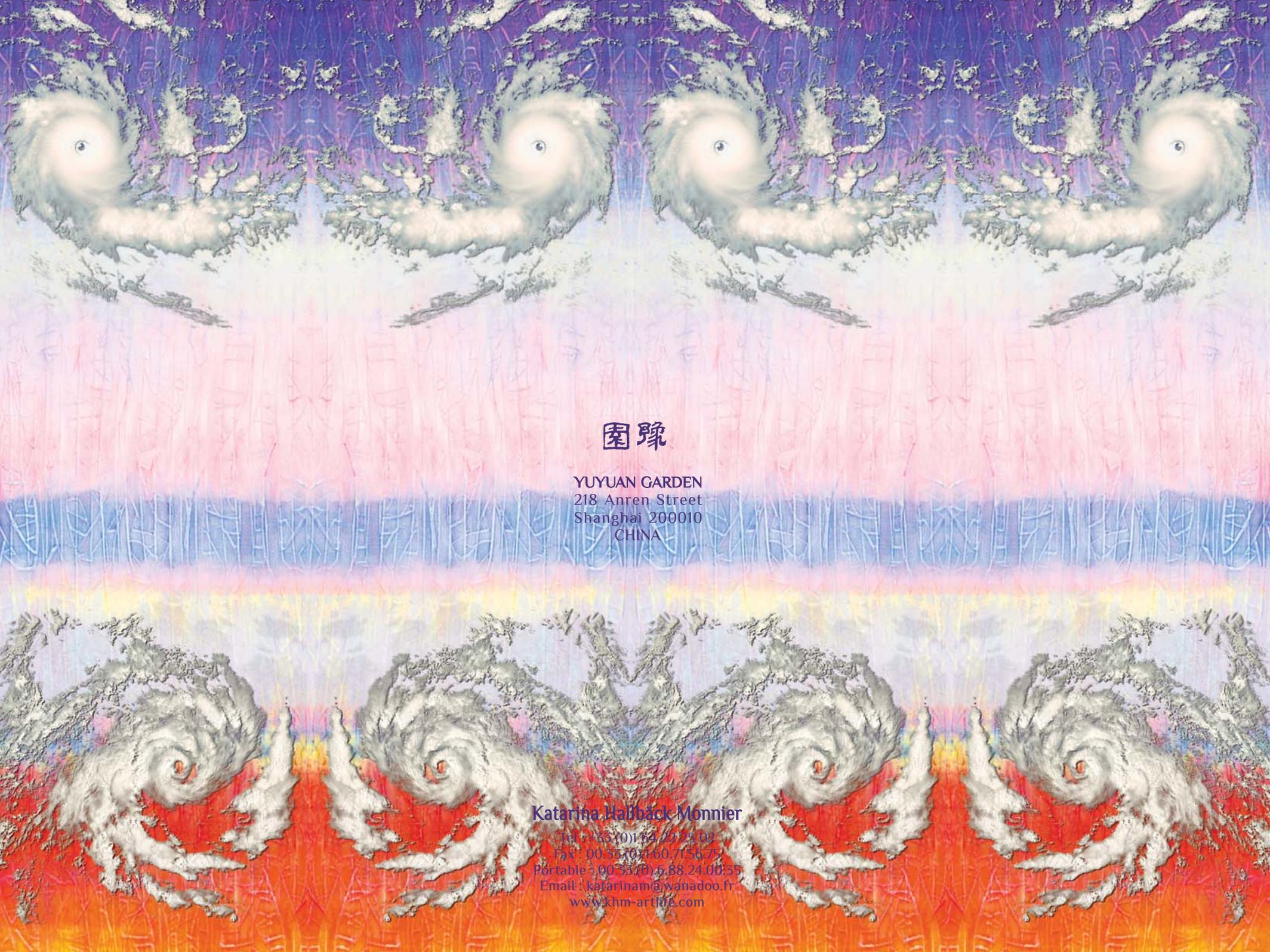
ANIMER : Qui, mieux qu'un entrepreneur, peut comprendre un entrepreneur ?

le réseau des acteurs économiques du département propose à ses membres :

- de renforcer leur réseau d'affaires
- d'obtenir des informations privilégiées pour leur business au niveau national/international

Votre contact :

Elodie QUILLERE
e.quillere@smd77.com
+ 33 6 86 61 60 04

園豫

YUYUAN GARDEN
218 Anren Street
Shanghai 200010
CHINA

Katarina Hallböck Monnier

Tel : +33 (0)1 64 72 25 02
Fax : 00 33 (0)1 60 71 56 75
Portable : 00 33 (0) 6 88 24 00 35
Email : katarinam@wanadoo.fr
www.khm-artlife.com