

Lucia Masu
Portfolio

RECENT WORKS

Lucia.masu@yahoo.com / +41 (0)76 4957056
Avenue E. Rambert, 12 - 1005 Lausanne
www.luciamasu.com

Statement

My artistic research questions the concept of subjectivity as a work of construction of identity and memory. In these recent years, I reflect on the broadening of perception of individuality towards a more inclusive understanding of the self, developing the qualities of Care and attention.

I am interested in the methodology of the archaeologist who searches, collects, analyses and repairs the marks of the present in order to discover a complex system of relations beyond the visible. The aim is to bring awareness to the coexistence of human and other than human realities.

Texte d'intention

Ma recherche artistique questionne la subjectivité de l'individu qui se constitue par un travail de construction identitaire et de mémoire. Dans ma pratique récente, je réfléchis à l'élargissement de la perception de soi dans une compréhension plus complexe et inclusive, en développant les qualités de Soin et attention. En ce sens, j'ai adopté la méthodologie de l'archéologue qui fouille, récupère, analyse et répare les traces du présent afin de découvrir un système de relations au delà du visible.

Le but étant celui de percevoir la coexistence de l'humain, des autres formes du vivant et du non vivant.

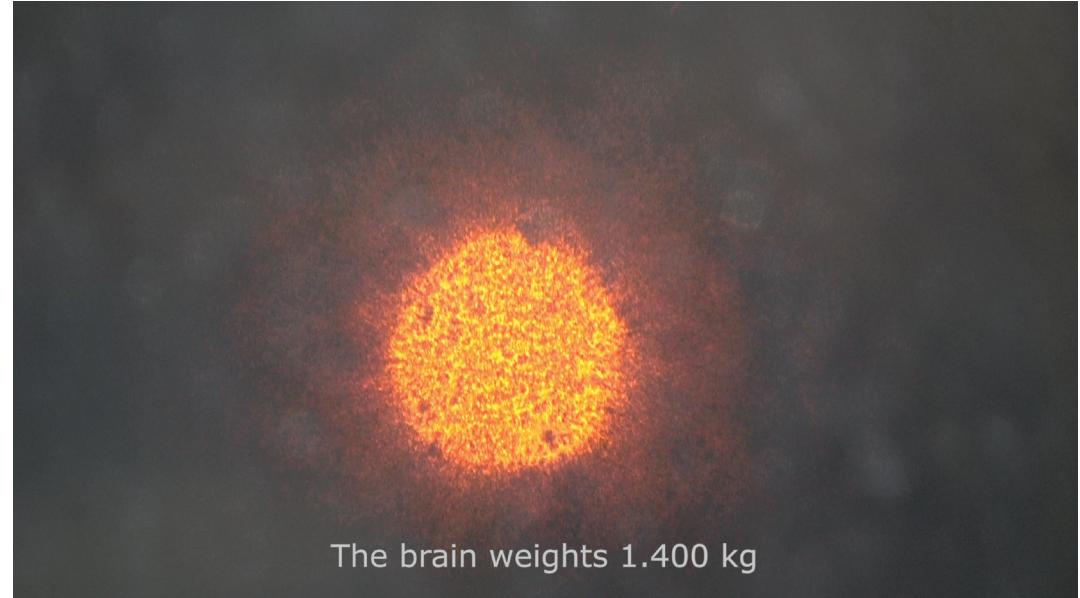
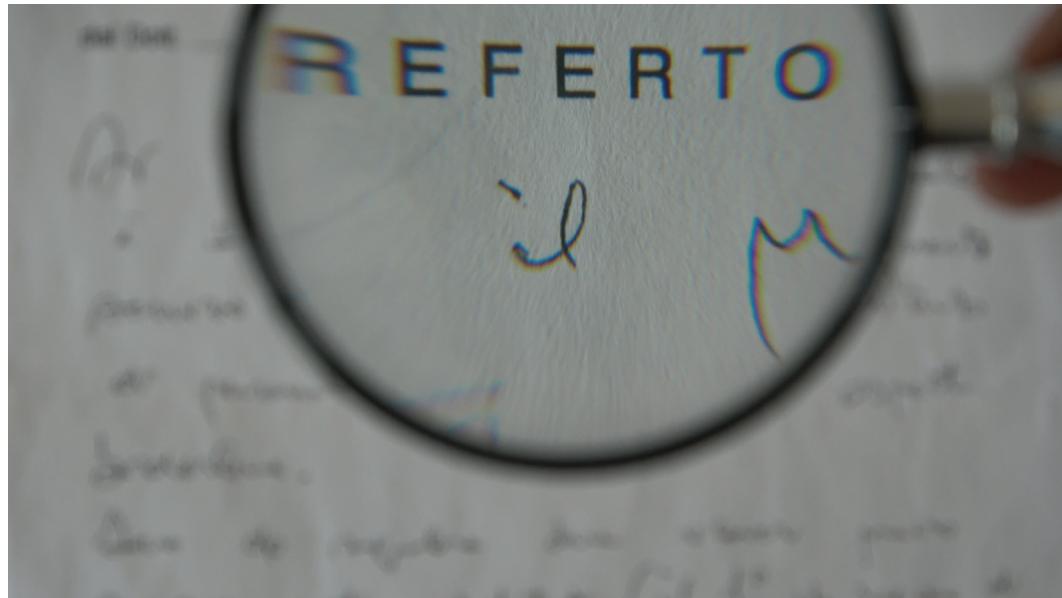
Last Autumn I went back to the island

BRAINSTORM - single channel HD video, 16'10", 2021

Brainstorm is the stratified fragment of a micro-digging aiming to widen the perception of subjectivity towards the idea of an eco-socio-bio-graphy.

Starting from the collective family experience of mental illness, the reflection is addressed to the process of rationalization and understanding operated by sectioning the study object. The fragmented object risks to be perceived outside its system of relations, inflicting a feeling of disjunction. However, the repair of the decomposed «ruin» might become the utopian place in which past and future converge and establish a dialogue.

Water, considered as an archive of memory, is the unifying and inclusive element that relates the pieces and, at the same time, evokes the human/non-human genealogy to which we belong.

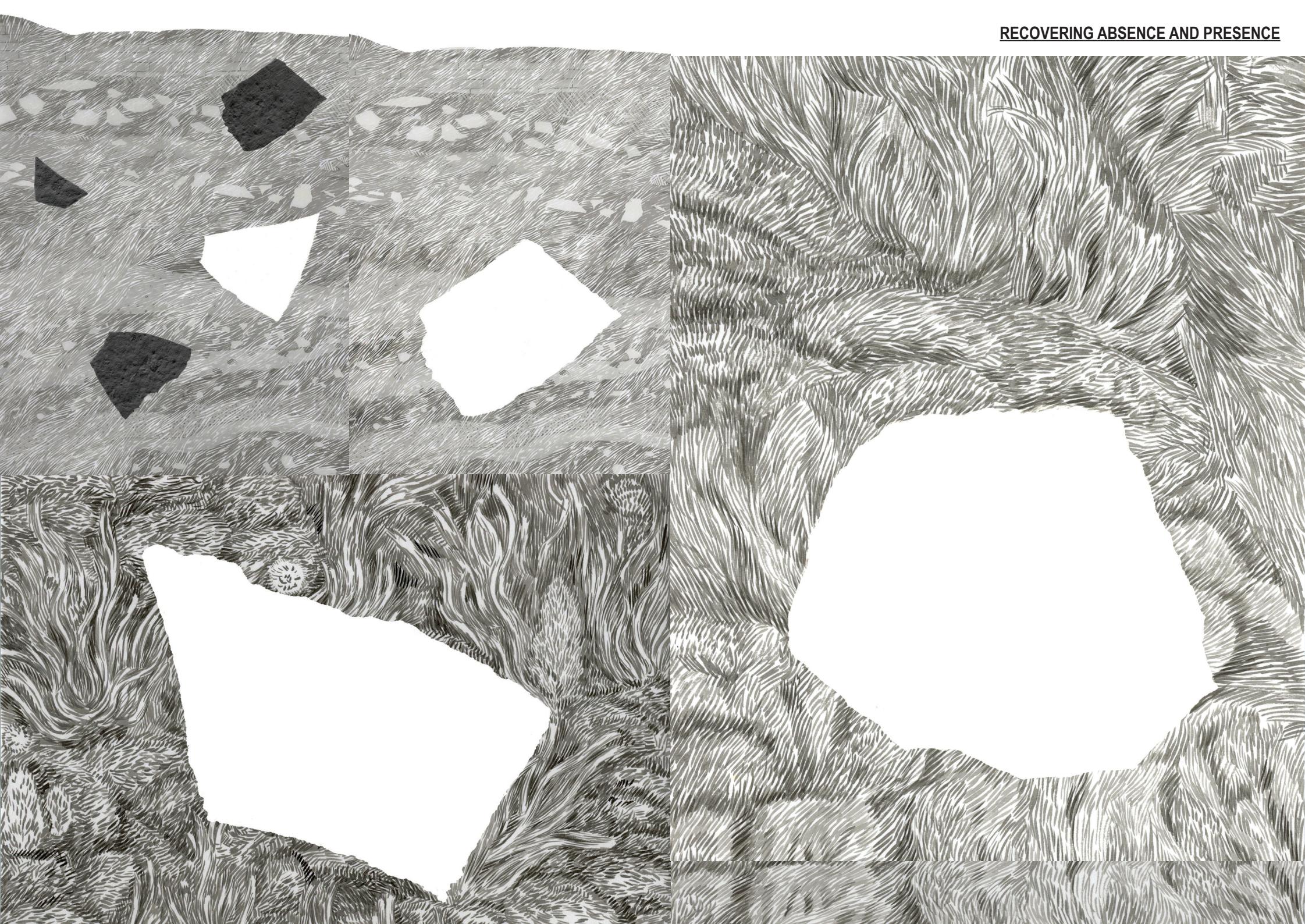
BRAINSTORM - single channel HD video, 16'10", 2021

Brainstorm est le fragment stratifié d'une micro-fouille qui souhaite élargir la perception de la subjectivité.

En partant de l'expérience collective familiale de la maladie mentale, la réflexion s'adresse au processus de rationalisation et compréhension qui s'opère en sectionnant l'objet d'étude. Ce dernier, dans sa fragmentation, risque de ne pas être perçu dans son système de relations et d'infliger un sentiment de disjonction. Cependant, la réparation de la "ruine" peut devenir le lieu utopique dans lequel le passé et le futur peuvent converger et établir un dialogue.

En tant qu'archive de la mémoire, l'eau est l'élément unifiant et inclusif qui relie les morceaux et qui évoque en même temps, la généalogie humaine/non humaine dont nous faisons partie.

RECOVERING ABSENCE AND PRESENCE

«We are all different and in common»

Astrida Neimanis

Collection of drawings made in connection with the writing of the research novel *The emergency suitcase*. The intention is to broaden the perception of the self by inscribing subjectivity in a system of relations that summons ecological, sociological and biological elements.

The ink drawings are inspired by the Celia cells of Fallopian Tubes, whose representation is reminiscent of the underwater environment. The objects and fragments are transformed by cultural and natural contamination.

Collection de dessins réalisés en lien avec l'écriture du roman court de recherche *La valise d'urgence*. L'intention est celle d'élargir la perception de soi en inscrivant la subjectivité dans un système de relations qui convoque les éléments écologiques, sociologiques et biologiques.

Les dessins à l'encre de Chine, s'inspirent de cellules ciliées de Trompes de Fallope, dont la représentation rappelle le milieu aquatique sous-marin.

Les objets et les fragments se métamorphosent dans la contamination entre le culturel et le naturel.

THE EMERGENCY SUITCASE

Master thesis - 12 copies
150X210mm, 278 pages, 2021

«The emergency suitcase» is a short research and anticipation novel that reflects on the work of analysis of one's own experience as a natural inclination of the human being who tries to build and reconstruct his/her identity and history.

The book consists of two parts, Excavation and Recovery, which allude to the methodology of the archaeologist, who searches for traces of the past trying to reconstitute the historical context and understand its meaning.

LA VALISE D'URGENCE

Master thesis- 12 exemplaires
150X210mm, 278 pages, 2021

«*La valise d'urgence*» est un roman court d'anticipation et de recherche qui réfléchit sur le travail d'analyse de l'expérience individuelle comme inclination naturelle de l'être humain qui tente de construire et de reconstruire son identité et son histoire.

Le livre se compose de deux parties: Fouille et Récupération, qui font allusion à la méthodologie de l'archéologue, qui recherche des traces matérielles du passé en essayant de reconstituer le contexte historique, avec l'intention de comprendre sa signification.

«The ruin is an utopian place where past and future become one thing»

Judith Schalanskij

“Why shouldn’t memories take care of their own survival, preservation and reproduction as organisms do?”

Judith Schalanskij

MEMORY OBJECTS 2019 - Ongoing project

Threading the connection between objects and bodies, this series has been collected after the following question: if you were forced to leave your house in a rush and never come back, which irreplaceable affective objects would you take with you?

This question is asked to people aged between 0 and 100 years old, born between 1919 and 2019.

The survived object becomes the prolongation of the identity, it allows memories to endure as a reminder of who you are...

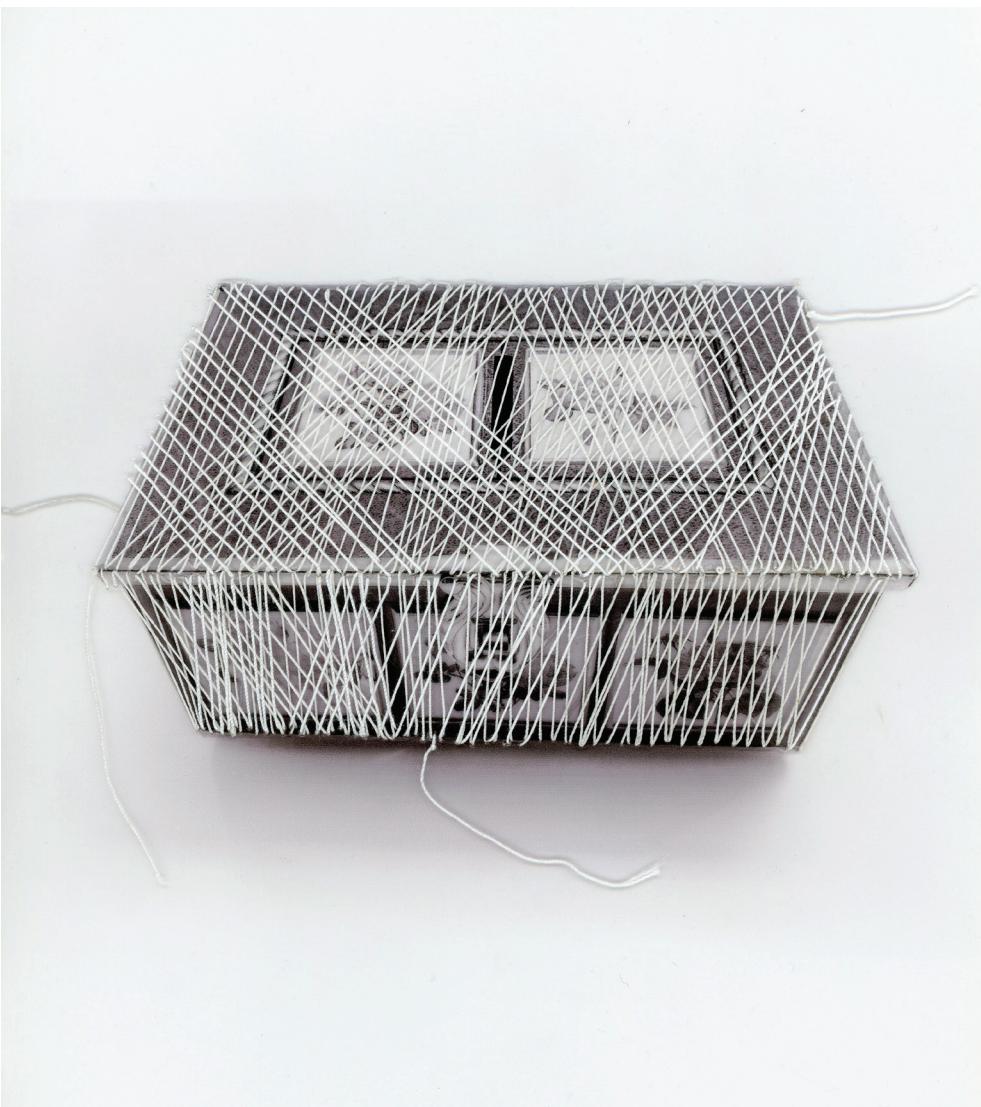
The choice of external disks or I-cloud, shows how the relation to memory and images has changed, through time and how the object, carrier of meaning, is becoming immaterial.

The pictures sent by the participants, aged from zero to hundred years old, have been printed on transparent paper and knitted in an act of care and preservation.

1925

“CE COFFRE M'AVAIT ÉTÉ OFFERT PAR MON PÈRE À MON MARIAGE. C'ÉTAIT POUR FAIRE DES ÉCONOMIES. JE LE GARDAI AU FOND DU TIROIR DE LA COIFFEUSE, MON MARI NE LE SAVAIT PAS. QUAND J'AI QUITTÉ MA MAISON POUR ALLER EN EMS, J'AI DÉCIDÉ DE LAISSER TOUT LE RESTE POUR ME CONSACRER À MOI-MÊME. J'AI DEMANDÉ À MA SOEUR DE LIQUIDER MES AFFAIRES, MÊME LES PHOTOS. C'EST ELLE QUI M'A RAMENÉ LE COFFRET ET J'EN SUIS CONTENTE”.

OBJETS DE LA MÉMOIRE 2019- Projet en cours

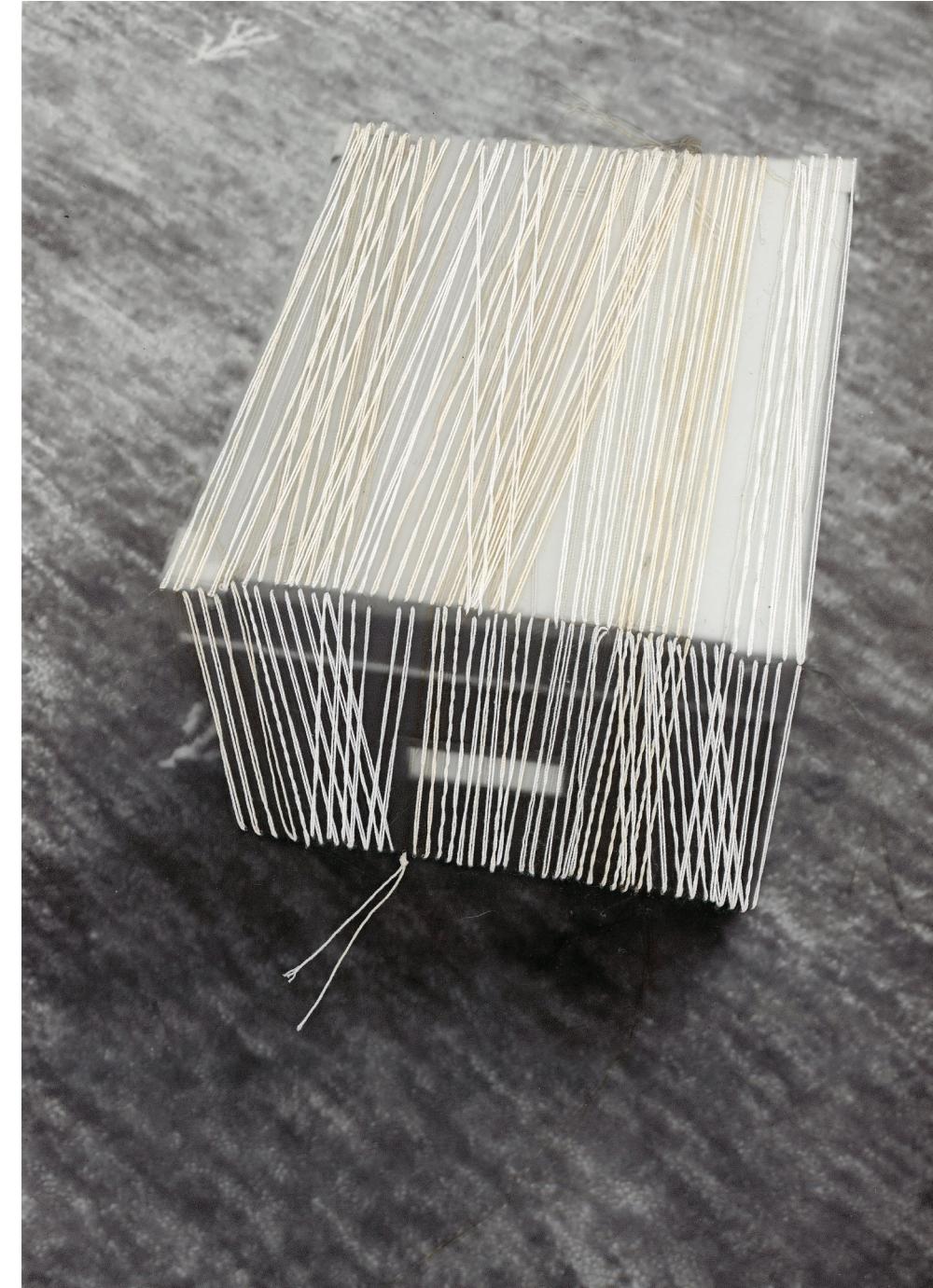
En faisant le lien entre les objets et les corps, cette série en cours, développe la question suivante : si soudain vous étiez contraint de quitter votre maison pour ne jamais plus y revenir, quels objets affectifs et irremplaçables emporteriez-vous ?

Cette question est posée aux personnes âgées entre 0 et 100 ans, nées entre le 1919 et le 2019.

L'objet survivant se présente comme un prolongement de l'identité et il permet aux souvenirs de perdurer tout en rappelant qui l'on est..

Le choix de disques externes ou I-Cloud, montrent comment le rapport à la mémoire et aux images a changé, comment l'objet, porteur de sens, devient immatériel.

Les images qui m'ont été envoyées par les participants, dès zéro à cents ans, ont été imprimées sur du papier transparent et cousues dans un acte de soin et de préservation.

Memory objects, Thread on transparent, 24x29.6cm, 2019-

Memory objects, Ganioz Project Space - GPS, Thread on transparent, 24x29.6cm, 2019

COVERING-RECOVERING , two channel HD video, 34'44", 2019

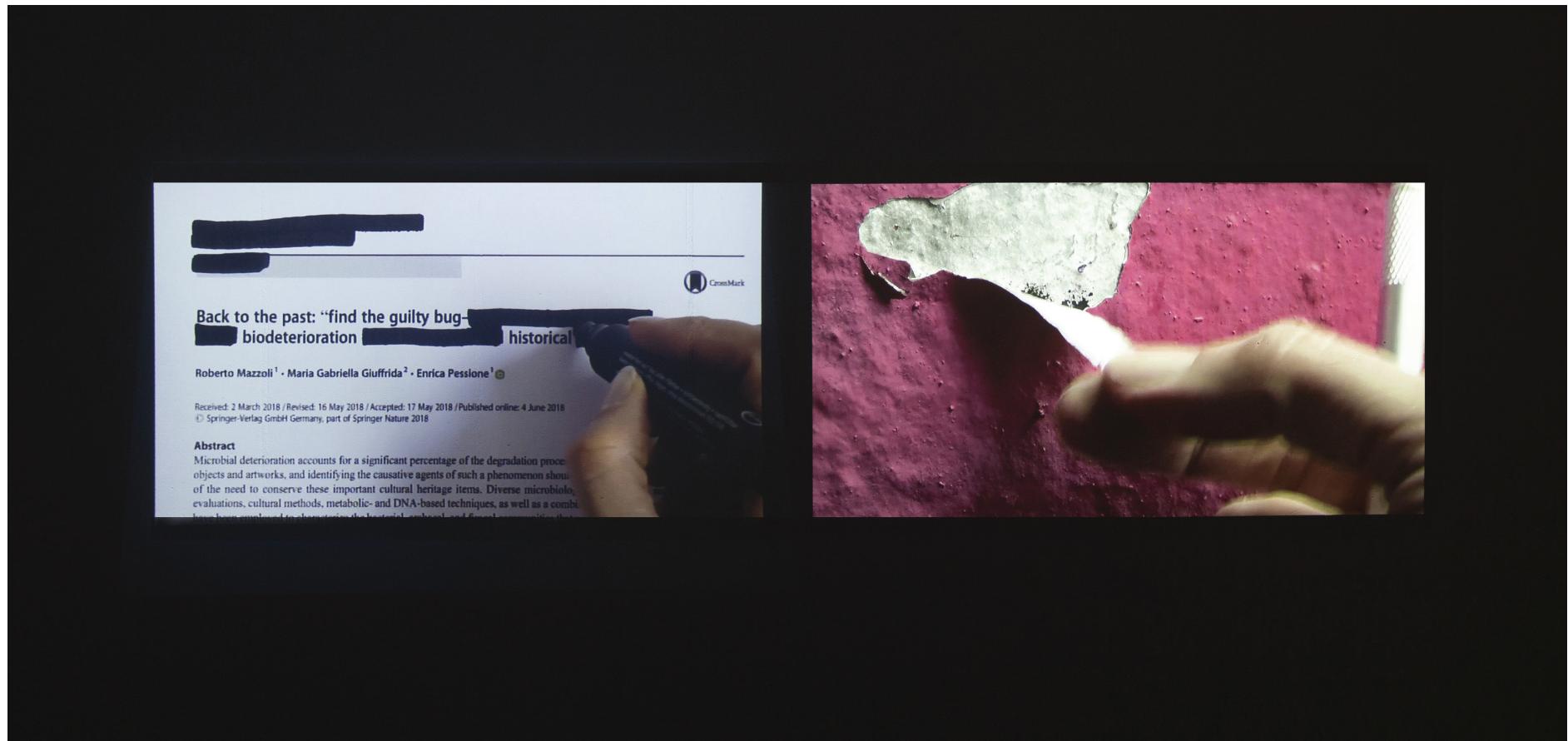
This piece is the result of a research started in the town of Athens with its abandoned neoclassical buildings. I questioned myself about the need of conserving our artifacts, objects, artworks, in order to consolidate identity and history against the human condition of mortality.

The aim of this work is getting through the surface and the boundaries of visibility to acquire a deeper understanding of reality.

Reading the articles about the prevention and conservation of human artifacts, it is remarkable how the language humanizes the objects, which suffer from bacterial damage. Words like loss, treatment, decay, deterioration, are recurrent.

Cette vidéo est le résultat d'une recherche qui a commencé dans la ville d'Athènes avec ses bâtiments néoclassiques abandonnés. Je me suis interrogée sur la nécessité de conserver nos artéfacts, objets, œuvres d'art, afin de consolider l'identité et l'histoire d'un pays.

L'objectif de ce travail est de franchir la surface et les limites de la visibilité pour acquérir une meilleure compréhension de la réalité. En lisant les articles sur la prévention et la conservation des œuvres d'art, il est remarquable de voir comment le langage humanise les objets qui souffrent de dommages bactériens. Des mots comme perte, traitement, détérioration, délabrement, sont récurrents.

COVERING-RECOVERING, two channel HD video, 34'44", 2019

Covering-Recovering is about the relationship between human being and time and preservation of human marks.

The Recovering video shows the procedure through which the art restorer can see the different layers of paint under the surface wall; in this case the procedure is applied on a street graffiti.

On the other side, the Covering video highlights the invisible presence of microbial communities in the ecosystem of the artwork, as the main cause of its biodeterioration.

In the Conservation field, the term biodeterioration, underlines the negative aspect of the natural process of biodegradability, which mankind tries to control to ensure the survival of his cultural heritage. The filtered reading shifts the reflection to nature preservation and the need to reduce the human activities provoking the decline of the planet.

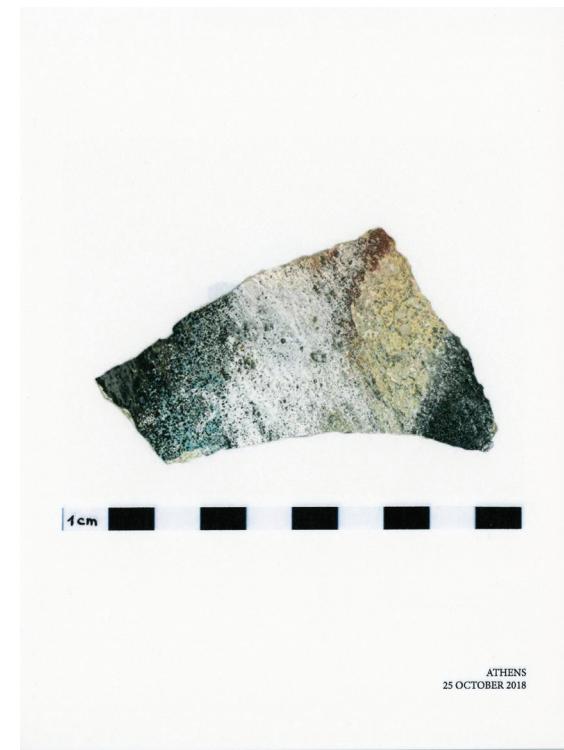
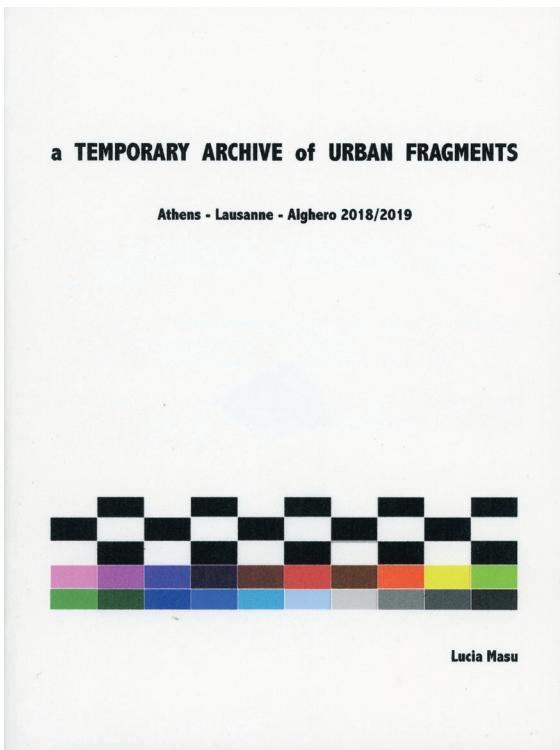
Covering-Recovering explore la relation entre l'être humain, le temps et la préservation des traces humaines.

La vidéo intitulée Recovering montre le processus utilisé par le restaurateur afin de voir les différentes couches de peinture dans la surface du mur; dans ce cas l'opération est effectuée sur un graffiti.

Dans la vidéo Covering, l'effacement de certaines parties d'un article scientifique, met en évidence la présence invisible des communautés microbiennes qui vivent dans l'écosystème de l'œuvre d'art. Ces microorganismes sont responsables de sa détérioration.

Dans le domaine de la conservation, le terme de biodéterioration souligne l'aspect négatif du processus naturel de la biodégradabilité, que l'être humain essaye de contrôler pour assurer la survie de son héritage culturel. La sélection du texte déplace la réflexion sur la préservation de la nature et le besoin de réduire l'activité humaine qui provoque le déclin de la planète.

A TEMPORARY ARCHIVE OF URBAN FRAGMENTS

livre unique -14.5X19cm

The fragments of this temporary archive come from the urban tissue, from marginal places of transit or areas contaminated by a process of transformation.

The samples were extracted mechanically from the city walls, where graffiti developed uncontrolled and uncontrollable, as if they were a necessary and inevitable form of expression of its inhabitants.

Each small fragment can be read as an ecosystem in its own right, welcoming an invisible microscopic life, capable of surviving without being perceived or monitored by human eye.

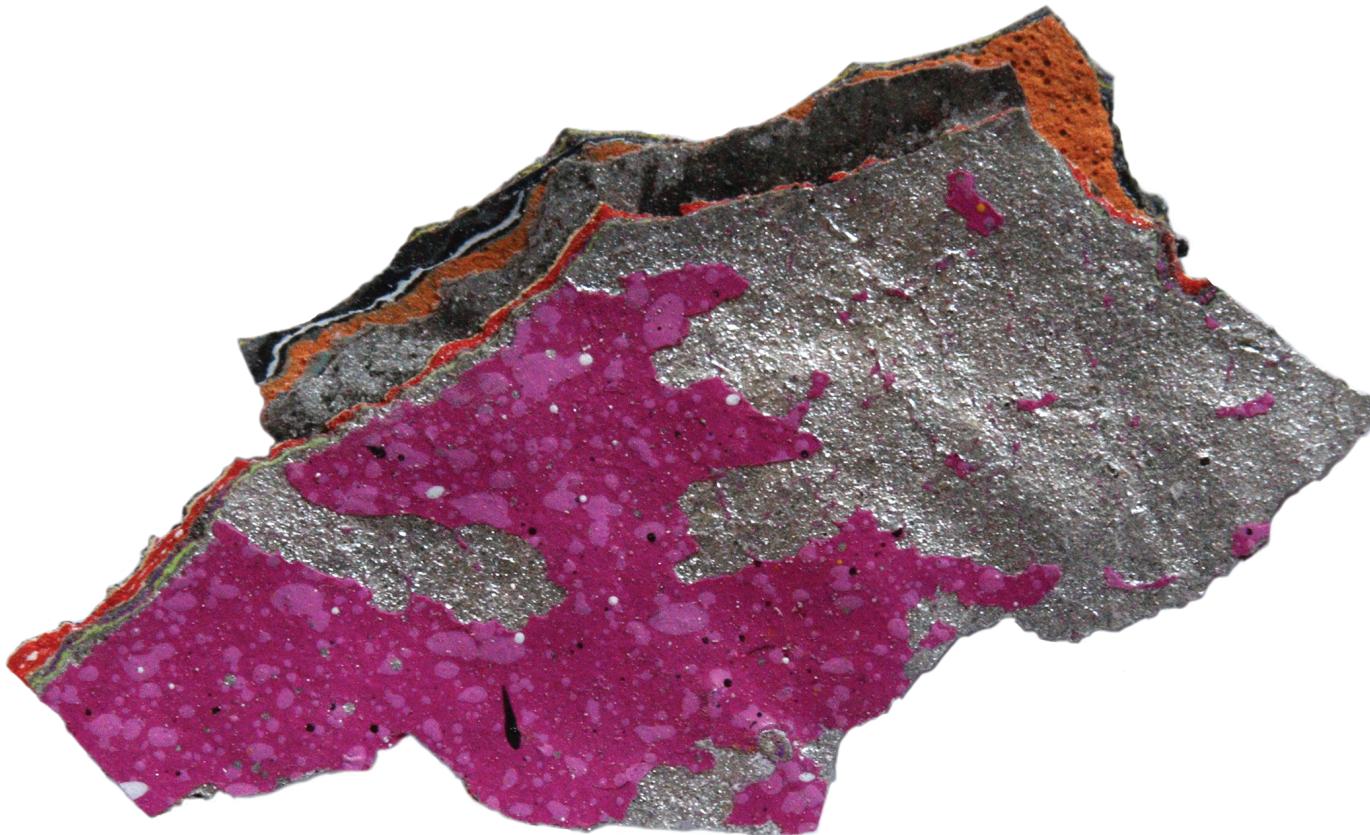
Les fragments de cette archive temporaire proviennent du tissu urbain, de lieux de transit marginaux ou de zones contaminées par un processus de transformation.

Les échantillons ont été extraits mécaniquement des murs de la ville, où les graffitis se sont développés de manière incontrôlée et incontrôlable, comme s'ils étaient une forme d'expression nécessaire et inévitable de ses habitants.

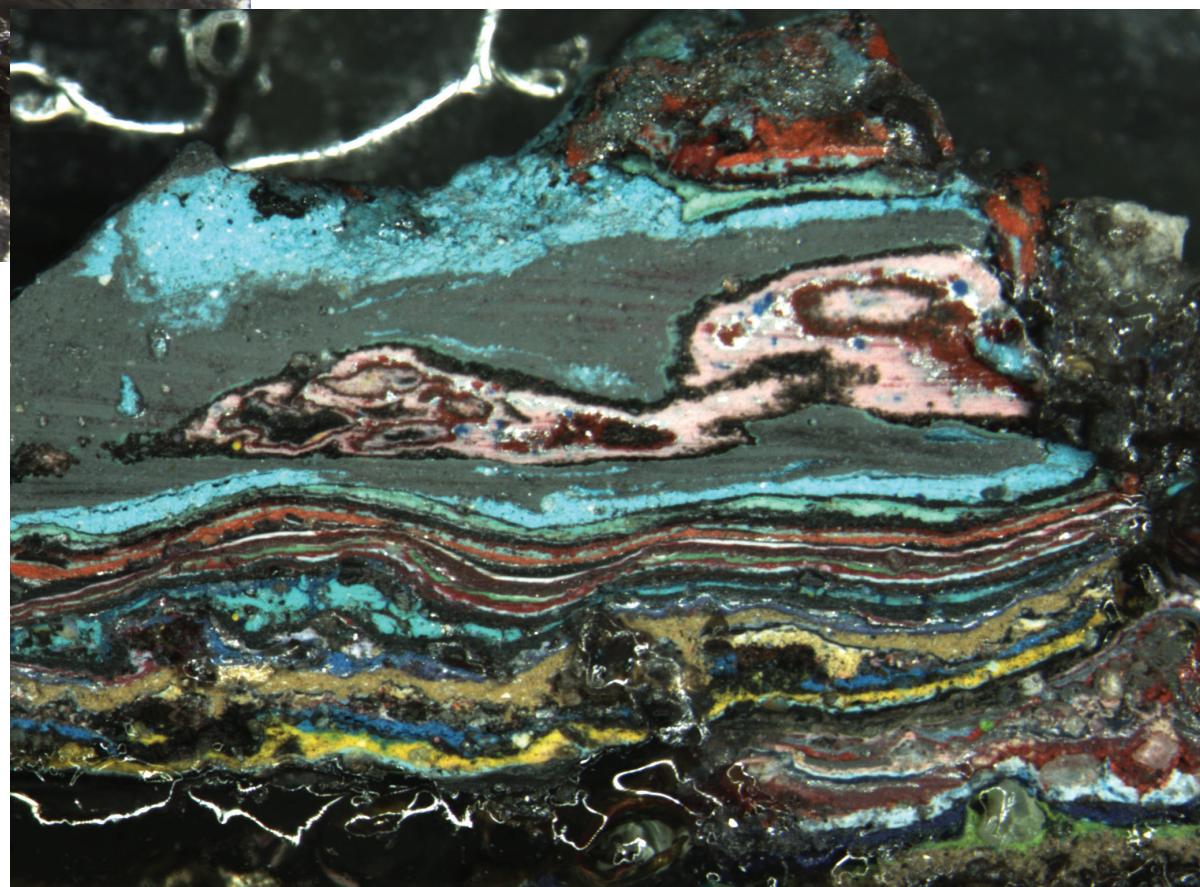
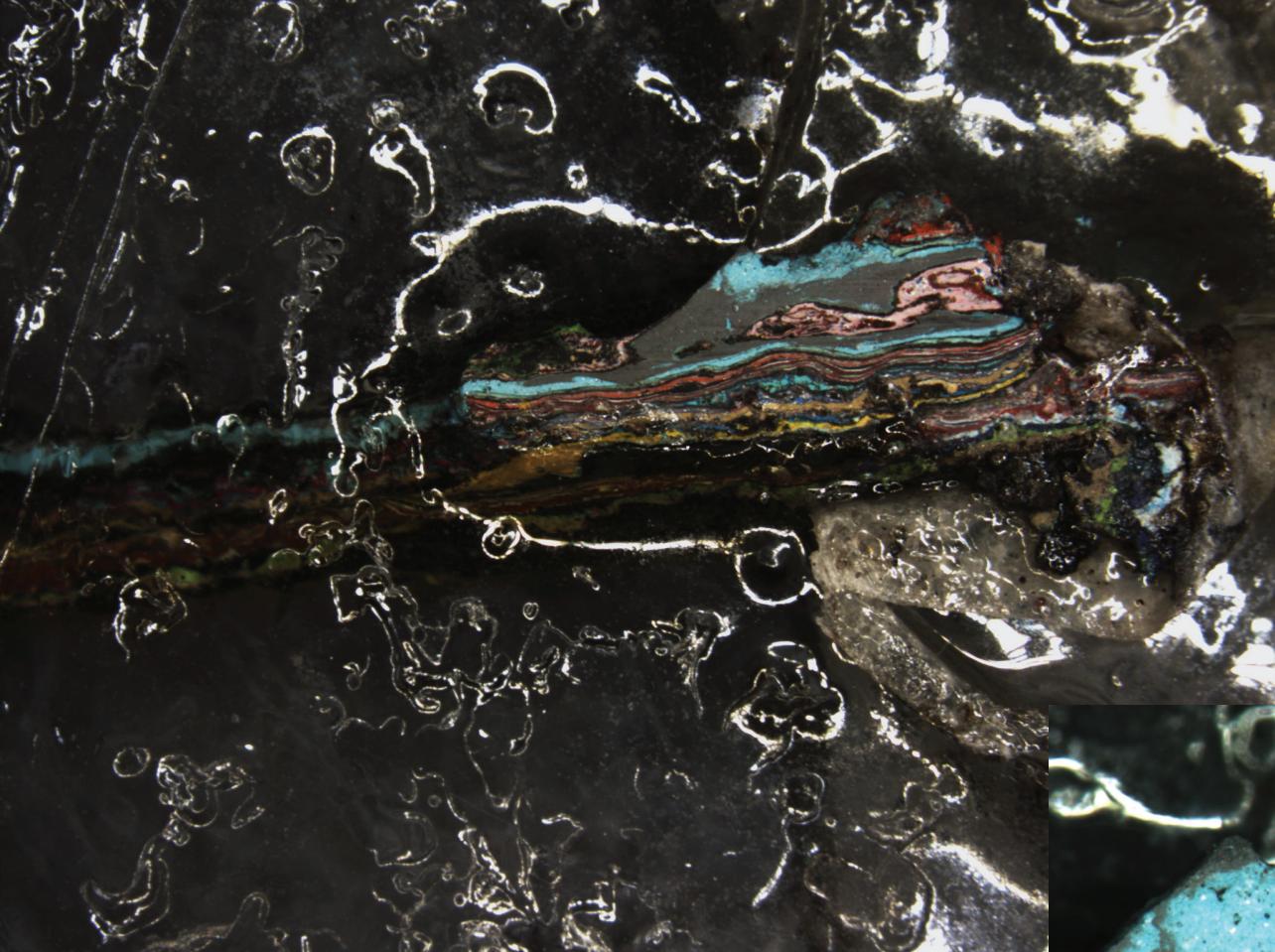
Chaque minuscule fragment peut être lu comme un écosystème à part entière, qui accueille une vie microscopique invisible capable de survivre sans être perçue ou surveillée par l'œil humain.

“Memory is a fragment
Memory is of the body that passed
Memory is the trace of the wave”

Robert Morris

Temoin, picture of a 3mm fragment extracted from a graffiti in Lausanne, variable dimension, 2020

Cross section of a graffiti fragment - pictures taken at the microscope

AU DÉLÀ DES RAMPARTS, durational performance
in the street, Rue de la tour, Lausanne, 2019

BEYOND THE WALLS

This is a performance held in Rue de la Tour, between two liminal passages covered with graffiti. Four members of the group performed a text, dressed with white overall, mask, gloves and overshoes. The text mapped all the objects found in the passage during a week of everyday presence. Most of the objects had to do with the mouth of people passing by (chewing gums, cigarettes,...). Spraying the ground with water, the group made words appear that were names of bacteria. The intention of this performance is questioning the threat provoked by bacteria in the public opinion even if the human body is for a large part made out of this bacteria and that they are key elements for life.

AU DÉLÀ DES RAMPARTS

Cette performance s'est déroulée dans la rue de la Tour à Lausanne, entre deux passages liminaires couverts de graffitis. Quatre membres du groupe ont interprété un texte, vêtus d'une combinaison blanche, d'un masque, de gants et de sur-chaussures.

Le texte était un journal de bord de tous les objets trouvés dans le passage pendant une semaine de présence quotidienne. La plupart des objets avaient été en contact avec la bouche des passants (chewing-gums, cigarettes,...). En aspergeant le sol d'eau, le groupe a fait apparaître des mots qui étaient des noms de bactéries. L'intention de cette performance a été de mettre en question la menace provoquée par les bactéries dans l'opinion publique, même si le corps humain est en grande partie constitué de ces mêmes bactéries et qu'elles sont des éléments clés pour la vie.

COMPOSITION/DECOMPOSITION 2018/2019

This series of works is a deconstruction of the body as incarnation of human identity. The title suggests the effort of composing our personality and it reminds the fragility of individuality, which is constantly disturbed and modified by passing time.

The Spolvero technique underlines the ephemeral presence of the body and its transformable matter. This technique was very popular during the second half of the fifteen-century and it was used to transfer the outline of the artist's drawing onto the wall prepared for the fresco. The act of perforation ritually confirms the existing connection between inner and outer worlds: skin pores represent the opening of the body on the outside world, the chance of leaving a mark behind. The mark left by the human action is fragile and in constant transformation.

COMPOSITION/DECOMPOSITION 2018/2019

Cette série déconstruit le corps qui incarne l'identité de l'individu. Le titre suggère l'effort dans la construction de notre personnalité et rappelle la fragilité de l'humain, constamment perturbé et modifié par l'action du temps.

La technique du Poncif souligne la présence éphémère du corps et de sa matière transformable. Cette méthode était très populaire dans la deuxième moitié du XVème siècle et elle était utilisée dans le transfert du dessin de l'artiste sur le mur préparé pour la fresque. L'acte de la perforation représente l'ouverture du corps sur le monde extérieur, la possibilité de laisser une trace derrière soi. La marque laissée par l'action humaine est fragile et en constante transformation.

EDUCATION

- 2018- Master of Arts HES-SO in Fine Arts - Major in MAPS - Arts in Public Spheres, EDHEA, Sierre (CH)
2011 Post-graduate Diploma in Art therapy, EESP (now HETSL), Lausanne (CH)
2000 Diploma in Restoration of paintings, La Cantoria, Florence (I)
1996 Degree in Painting, Academy of Fine Arts, Sassari (I)
1992 Diploma in Applied arts, Alghero (I)

Visarte member (Swiss artists association) since 2012

Comitee member of Aperti - Ouverture des Ateliers d'artistes Lausanne et environs - since 2018

SOLO AND DUO EXHIBITIONS

- 2019 Indentités fragiles, Ganioz Project Space-GPS, Martigny
2018 Ombilical, Station show, Lausanne (CH)
2016 Fil(i)a(c)tion, Galerie du Théâtre de la Tournelle, Orbe (CH)
Vers l'équilibre, Atelier 6, Renens (Lausanne) (CH)
2013 TRANS-Au delà de la peau, Espace Cheminée Nord, Usine Kugler, Geneva (CH)
2012 From dust to mark, ArtSpaceBasel, Basle (CH)
Matrice-Poussière, Galerie Arcane, Corcelles-Neuchatel (CH)
2008 Skin-Surface, Deepness, Memory, The Artwall summer exhibition,
Centre-point, Basle (CH)

COLLECTIVE EXHIBITIONS

- 2021 Artistes en images, affiches en ville, Aperti XV, Lausanne
2020 Situations sensibles. Pour une esthétique de l'ambiance, F'ar-Forum d'architecture,
Lausanne
2019 Experiencing Athens (Edhéa), La Fabrik, Monthey (CH)
2017 Profane, Espace des Télégraphes, Lausanne (CH)
Féminin pluriel, Galerie Ferme de la Chapelle, Lancy (Geneva), (CH)
"Ta", Demart gallery, Lausanne (CH)
More than hundred frames, YIA Art Fair by Kunsthalle Kleinbasel, Basle (CH)
XIX Bienal de Cerveira, Vila Nova de Cerveira (P)
Galerie de portraits, Villa Dutoit, Geneva (CH)
2016 Cartes Postales, Villa Dutoit, Geneva (CH)
80 Artistes, Galerie de la Ferme de la Chapelle, Lancy (Geneva) (CH)
Tirage Limité, Palais de Rumine, Lausanne (CH)
2015 Ex Voto/Die Welt retten, Visarte Bâle, Projektraum M54, Basle (CH)
2012 Best of, ArtSpaceBasel, Basle (CH)
2011 Drawing connections, Siena Art Institute, Siena (I)
Exhibition National art contest GenovArte 2011, Palazzo
Stella, Genova (I)
Schiz-an-eye, Galerie Ergasia, Prilly (CH)
IV Biennale GenovArte 2011, selection, Genova (I)
2010 Premio Combat, I Bottini dell'olio, Livorno (I)

PREVIOUS EXHIBITIONS (SELECTION)

- Materia- Segno- Colore, Galleria comunale d'arte, Nuoro (I)
Prize Finalist "Cargeghe e dintorni", Photo contest, Cargeghe (I)
Mention "Carlo Perella" Photo contest, Sassari (I)
Artisti e futuri artigiani, Torre Sulis, Alghero (I)
P.A.C.E (Crèches d'Art Contemporain Emblématiques), Sassari (I)
"La donna e il mare", Olbia (I)
Epifania del Dio-Uomo, curated by the artist Enzo Ortì, Ozieri (I)
Sardegna, utopia possibile, La Piazzetta, Sassari (I)
Performance of "Sculture volanti", Piazza Italia, Sassari (I)
Performance of "Sculture volanti", Piazza San Francesco, Greccio (I)

AWARDS

- 2017 Selection - Triennale del libro d'artista, Napoli
2011 Shortlisted - Concorso Nazionale GenovArte 2011,
Palazzo Stella (I)
Prize Finalist - Concours Con-Corso Buenos Aires, Galleria Open Art, Milan (I)
Shortlisted IV Biennale GenovArte 2011, Genova (I)
2010 Prize Finalist - Premio Combat, I Bottini dell'Olio, Livorno, (I)
1997 3d Prize Photo contest "Cargeghe e dintorni" (I)
Mention - Photo contest Carlo Perella, Sassari (I)

WORKSHOP

- 2019 WAC, International encounters/ Conferences/ Walking practice/ Walking art/ Walking bodies,
University of Western Macedonia, Prespes (GR).
2019 Becoming a river. Liquid disasters and speculative stories, run by Cecilia Canziani, Federico
Luisetti, Federica Martini, Rome (IT).
2018 Narrating the Alps, run by Mabe Benthonico, EDHEA, Sierre (CH).

PUBLICATIONS

- 2021 The emergency suitcase (excerpt), The Blackout magazine, Issue N°2, co-edited by
Federica Martini, Mary Ellyn Johnson and Isaline Pfefferlé.
2020 Situations sensibles, Pour une esthétique de l'ambiance. Edition Fink, Zurich.
2018 Entre art et thérapie, Réflexions partagées, Collectif. Curated by Dea Evêquoz-Wälti et
Phyllis Wieringa. Editions In Folio.
2017 Féminin pluriel, Catalogue, Ville de Lancy
2016 Atelier et intimité, Aperti X, Ed. À L'Envers, Lausanne
2014 Double V # 7, 2014/2015 - qu'est-ce qu'un livre ?, 13 septembre 2014, Art et Fiction
2011 SaturArte '11 XVI Concorso Nazionale d'Arte Contemporanea 2011 – Essegraph srl Genova
GenovArte IV Biennale d'Arte Contemporanea, Palazzo Stella, Genova. De Ferrari
comunicazione srl Genova
2010 Premio Combat 2010, I Edizione 2010. Ed. Sillabe, Livorno