

memomom

memymom *Botanique*

4

intro

Alice Zucca

12

somewhere under the rainbow

2016 -2021

12 memymom
56 the others

88

the digital decade

2010 -2015

88 the others
91 windows on the world 2014
98 la petite princesse 2012
110 the parody 2012
112 the lady of the house 2012
120 the patient 2012
124 nunsense 2012
130 en attendant 'en attendant' 2012
138 the nurse 2011
144 memymom

162

the umbilical vein

1990 -2003

162 memymom
186 the others

194

outro

François Cheval

intro

Alice Zucca

The face of a mother holds within itself the face of the world, and a child, reflecting himself in it, will also grasp the essence of the world for the first time. Lévinas argued that the face of the *Other*, in addition to a direct relationship in the proximity of the face-to-face relation, opened to what the philosopher called “the third party” that he defined as “another neighbour”, situated beyond the mother-child dyad. Thus, if the child makes its primordial encounter with himself after coming into the “world” through its mother’s face, it is able to experience its own “Self” and will soon find itself incorporated – as it grows up – in a context of third parties and otherness that it will have to take into consideration in order to decipher the hidden grammar of the social relations that will lead it to build other necessary and significant relationships. On the other hand, motherhood in itself is a radical expectation of something that – although held deep within the mother – reemerges as a form of otherness that opens up to a new universe. It is, once again, the mystery of a life that is to come, of which nothing is known. For a mother, birth is not only the completion of a long wait; it is also the birth of a new life that divulges another world, an individual who, at some point, will end up being the only true creator of himself.

If instead of acting as a lever for individual autonomy and independence from the maternal sphere, the theme of birth is declined in a biological-identity and a genealogical perspective, it tends to become both the natural and cultural presupposition of a simple search for belonging, unity and “completeness” for beings desperately devoid of origin and foundation, which would be found precisely in the arrival of a child. It is a powerful but dangerous mythology, because on the one hand it weighs the act of procreation with excessive expectations, while on the other it confers the children with a redeeming role that they cannot perform. The purpose of the mother is “hospitality

without property”, and the gift of a child is not a designated bond that *a priori* sanctions the different parts of their existence. It is the precious indication that, from the very beginning, we are not alone in this world. And this is the greatest of revelations. A bond can be of blood. It can also be something that is automatically given, and that requires no participation or involvement. But an alliance – considering and embracing the presence of the other neighbour – is always a choice.

Marilène Coolens and Lisa De Boeck know this all too well. Since 2004, the mother and daughter have formed a prolific artistic duo in an equal alliance under the name of memymom. Hosted in the Botanique, their exhibition is appropriately called *Home Game*. Indeed, it is the first time that a major retrospective of their work is organised in Brussels, their home town. “We play house.” In an interweaving of meanings, the project was born in the nineties in a domestic context where “the house” – intended by Marilène as a family setting – assumes the semblance of a theater stage where everyone is invited to interpret their own role right from the start. Initially, Marilène experiments with her three children – Lisa and her two brothers – and redefines the symbolic and archetypal universe of family relationships through her camera, weaving together new and spontaneous trajectories along the path of development and transformation, giving life to new practical forms of social and communicative life, creating new forms of identification that will result in an intimate family archive of analogue photographs (1990 - 2003) subsequently compiled under the title *The Umbilical Vein*.

Together with her mother, Lisa playfully starts exploring with the innocence of a child the various manifestations of the reality she experiences and her female condition. As her mother immortalizes her as she is growing up, her appearance already

predicts a “premature” portrait of what she will be. As a child, Lisa is photographed dressed beyond her years, made-up and bejewelled (*Child-like Empress*, 1997), in fancy dress (*Catwoman Uncensored #2*, 1994), busying herself in unusual scenarios and situations, sometimes wearing a wig that blatantly portrays her as a grown woman (*I’m an Old Woman Now*, 1996; *Pose de Perruque*, 1996), or still, clasping a handbag and a gun (*Stick to Your Gun*, 1996). Therefore, in a fundamental theatrical mechanism – which implies the concurrent presence of vision and sight, of what is looked at and the eye looking at it – each character is simultaneously its own vision of the world and every possible vision of the world, there to determine the individuality of each character, and proclaiming in fiction the truth of the things established. Lisa herself points out how she always had mixed feeling regarding these photographs: while she acts her part, she also reveals something about herself, which is something that will remain a constant in her adult work.

None of this would have been possible without Marilène’s collaboration. Today, in a crescendo, their poetic dialogue affirms itself as a pregnant example of the revealing power of the creative relationship at their identity level as distinct individuals and in the project that represents both, and by which they are represented in a unity of visions and ideas, imagery and values that no longer merely forms a bond but rather, an alliance in a conscious understanding. On the other hand – as we have seen regarding the notion of otherness – the concept of being and of the world cannot be revealed in a single word, but stems from a dialogue.

Lisa and Marilène are concurrently photographer and model, set designers and directors of this radical world they created and that is inhabited by new figures, since more figures have started ap-

pearing in the photos. Over the years, the semi-staged “paintings” have grown into a mature conversation between mother and daughter that not only broaches metamorphosis, individual identity, hidden and mother-daughter relationship but also investigates other fields of human knowledge, from *The Digital Decade* (2010-15) to *Somewhere under the Rainbow* (2016-21). Aesthetically enchanting and yet profound beyond, memymom’s photographs are images with more than one level of interpretation. They refer to reality and to history, theatre and cinema, where the past and present blend into images recalling childhood and the present time, now that youthful innocence has given way to new interpretations of the female universe. By nature, these images tend towards storytelling and sensuality in an intent that is never merely persuasive in a sensory manner that involves femininity *per se*, but one that extends to an imaginative endeavor to activate a reflection on issues going beyond the field of gender. These images always convey an idea, an ideal, a value that, animated by a sense of justice, intends to be communicated and is aimed at creating bridges with the otherness in a narrative that deals – in an autobiographical sense and yet universally – with what moves us as human beings, and thus what binds us all together.

A physically connected humanity is the great utopia in life, but one that demands nature to match our expectations, to reveal all our desired knowledge in a light that allows us to understand who we truly are. It is also essential for man to encounter the human “obstacle”, as it is where who we are is revealed, where we know what is right and what is wrong, what is possible or impossible. Lisa and Marilène invite us in a world of images that is made of suspended and dreamlike atmospheres which, despite their stillness, are always reminiscent of the frame from a film sequence. Their photographs are narratively laden in a moving

imagery reminiscent of their fellow countryman Magritte and certainly of Lynch and Jacques Tati, both of whom are avowed sources of inspiration. A detail captured at its beginning, in the moment just before the event or stopped before it happens, always sets a story in motion. For better or worse, what happens must not be forgotten but should remain as a denunciation or a praise. We look at them as they embark on a reconnaissance (*As Long as There's One With a Golden Gun*, 2020; *She Follows the Yellow Brick Road*, 2019; *As Close as we can get to Mars*, 2017), as they look for something, waiting for an enemy to fight or a friend to welcome, in search of a clue or in quest of the truth (*memymom's witnesses*, 2019; *When She Takes Off Her Mask*, 2016), of something that reveals itself (*Jutezak van 't Koetje*, 2016). Standing still or ready to strike (*Still Up for a Fight*, 2019) or to defend themselves (*Cuz It's Raining Bullets out There*, 2020), disguised as contemporary heroines or simply as themselves, as women with their own ideals (*We've Seen Things*, 2018; *Many Things*, 2018; *Awful Things*, 2018; *Early Retirement Rehearsal*, 2017). Like the hyperbolic hypothesis that presumes a continuous progress in the universe – the utopia of life that suggests universal association – to recognize the triumph of truth as a just cause, the first step towards the fulfilment that destiny attributes to all living beings is to unite and improve. Hence, in an invitation to search for the “real”, these images take advantage of every sign, every shock, every revolution taking place in a square in Rome, London or Paris.

Le visage de la mère porte en lui le visage du monde, et l'enfant, en s'y reflétant, saisira lui aussi pour la première fois l'essence du monde. Pour Levinas, le visage de *l'Autre*, en plus du rapport direct dans la proximité de la relation de face-à-face, s'ouvre à ce que le philosophe appelle « le tiers » qu'il définit comme « un autre voisin », situé au-delà de la dyade mère-enfant. Ainsi, lorsque l'enfant fait sa première rencontre avec lui-même après être venu au « monde » par le biais du visage de sa mère, il est en mesure de vivre l'expérience de son propre « Moi » et se trouvera bientôt incorporé – en grandissant – dans un contexte de tiercéité et d'altérité qu'il devra appréhender pour déchiffrer la grammaire cachée des relations sociales qui le conduiront à bâtir toutes ses relations nécessaires et importantes. D'autre part, la maternité en elle-même représente l'attente radicale de quelque chose qui – bien que gardé au plus profond de la mère – réapparaît comme une forme d'altérité qui ouvre sur un nouvel univers. Encore une fois, c'est le mystère d'une vie à venir, dont on ignore tout. Pour une mère, la naissance ne marque pas uniquement la fin d'une longue attente, mais représente aussi la naissance d'une nouvelle vie qui dévoile un autre monde, un individu qui, à un moment donné, deviendra le seul véritable créateur de lui-même.

Si, plutôt que d'agir comme un levier d'autonomie individuelle et d'indépendance vis-à-vis de la sphère maternelle, le thème de la naissance se décline dans une perspective biologique-identitaire et généalogique, il tend à devenir la présupposition tant naturelle que culturelle d'une simple recherche d'appartenance, d'unité et de « complétude » pour des êtres désespérément dénués d'origine et de fondement, qui se trouverait précisément dans la venue d'un enfant. Cette mythologie est à la fois puissante et redoutable, car d'une part, elle alourdit l'acte de procréation avec des attentes excessives et d'autre part, elle confère

aux enfants un rôle rédempteur qu'ils ne peuvent jamais remplir. La finalité de la mère est « l'hospitalité sans propriété », et le don de l'enfant n'est pas un lien désigné qui approuve *a priori* les différentes parties de leur existence. C'est l'expression merveilleuse que, depuis le commencement, nous ne sommes pas seuls au monde. Et c'est là la plus extraordinaire des révélations. Un tel lien peut être celui du sang. Il peut également être automatiquement consenti et ne nécessiter ni participation ni implication. Mais une alliance – qui consiste à envisager et à adopter la présence de l'autre voisin – représente toujours un choix.

Marilène Coolens et Lisa De Boeck ne le savent que trop bien. Depuis 2004, mère et fille forment un duo artistique prolifique au sein d'une alliance égalitaire, sous le nom de memymom. Leur exposition, présentée au Botanique, s'intitule comme il se doit *Home Game*. Pour la première fois, en effet, une rétrospective importante de leur travail est organisée à Bruxelles, leur ville d'origine. « Nous jouons à la maison ». Dans un labyrinthe de sens, le projet est né dans les années 90 dans un contexte familial où « la maison » – appréhendée par Marilène comme l'écrin familial – prend l'allure d'une scène de théâtre où chacun est invité à interpréter son propre rôle depuis le départ. Dans un premier temps, Marilène se livre à des expériences avec ses trois enfants – Lisa et ses deux frères – pour redéfinir l'univers symbolique et archétypique des relations familiales au moyen de son appareil photo, tissant ainsi des trajectoires nouvelles et spontanées sur le chemin du développement et de la transformation, donnant vie à de nouvelles formes pratiques de vie sociale et communicative, engendrant de nouvelles formes d'identification qui aboutiront à une série d'archives familiales intimes de photographies analogiques (1990 - 2003) ultérieurement compilées sous le titre *The Umbilical Vein*.

De concert avec sa mère et avec l'innocence de l'enfant, Lisa se lance dans une exploration ludique sur les différentes manifestations de la réalité qu'elle traverse et sur sa condition de femme. Tandis que sa mère l'immortalise au fur et à mesure qu'elle grandit, son apparence présage déjà une image « prématurée » de ce qu'elle sera. Enfant, Lisa est photographiée habillée comme une adulte, maquillée et parée de bijoux (*Childlike Empress*, 1997), déguisée (*Catwoman Uncensored #2*, 1994), se livrant à des scénarios et des situations insolites, portant parfois une perruque qui la représente ouvertement comme une femme mûre (*I'm an Old Woman Now*, 1996; *Pose de Perruque*, 1996), ou encore, brandissant un sac à main et un pistolet (*Stick to Your Gun*, 1996). Ainsi, dans un mécanisme théâtral fondamental – qui suppose la présence simultanée de la vision et du regard, de ce qui est observé et de l'œil qui observe – chaque personnage incarne simultanément sa propre vision du monde et toutes les visions possibles du monde, à la fois pour cerner la singularité de chaque personnage et pour proclamer la vérité des choses établies à travers la fiction. Lisa elle-même souligne qu'elle a toujours éprouvé un sentiment partagé à l'égard de ces photographies : tout en jouant son rôle, elle dévoile également quelque chose d'elle, ce qui restera une constante dans son œuvre d'adulte.

Rien de tout cela n'aurait été possible sans la collaboration de Marilène. Aujourd'hui, en crescendo, leur dialogue poétique s'affirme comme un exemple prégnant de la puissance révélatrice de la relation créatrice au niveau de leur identité en tant qu'individus bien distincts et dans le projet qui les représente toutes deux, et par lequel elles sont représentées dans une union de visions et d'idées, d'images et de valeurs qui ne forment plus uniquement un lien, mais plutôt une alliance forgée dans une compréhension délibérée. D'autre part – comme nous l'avons vu au sujet de la notion

d'altérité – le concept d'être et celui de monde ne peuvent pas se dévoiler en un seul mot, mais ils découlent bien d'un dialogue.

À la fois photographes et modèles, Lisa et Marilène sont les scénographes et les réalisatrices de ce monde radical qu'elles ont créé et peuplé de nouvelles figures qui sont progressivement apparues sur les photographies. Au fil des ans, les « tableaux » semi-scénographiés se sont mués en une conversation empreinte de maturité entre mère et fille, qui non seulement aborde la métamorphose, l'identité individuelle, la relation cachée et la relation mère-fille, mais examine également d'autres domaines de la connaissance humaine, comme nous pouvons le voir dans *The Digital Decade* (2010 - 2015) et *Somewhere Under the Rainbow* (2016 - 2021). Esthétiques et profondes, les photos de memymom offrent plusieurs niveaux d'interprétation. Elles renvoient à la réalité et à l'histoire, au théâtre et au cinéma où le passé et le présent s'entremêlent dans des images évocatrices de l'enfance et du temps présent, maintenant que l'innocence de la jeunesse a laissé place à de nouvelles interprétations de l'univers féminin. De par leur nature, ces images tendent vers la narration et la sensualité dans une perspective qui n'est jamais purement persuasive au sens d'une féminité en soi, mais qui s'étend à une démarche imaginative visant à activer une réflexion sur des problématiques dépassant le domaine du genre. Ces images véhiculent toujours une idée, un idéal, une valeur qui, animée par un sens aigu de la justice, entend être communiquée et vise à jeter des ponts avec l'altérité au sein d'un récit qui a trait – dans un esprit autobiographique et néanmoins universel – à ce qui nous anime en tant qu'êtres humains, et par conséquent, à ce qui nous relie tous les uns aux autres.

Une humanité physiquement connectée est la plus belle utopie de la vie, mais une utopie qui exige

de la nature qu'elle réponde à nos attentes, qu'elle révèle toutes les connaissances que nous souhaiterions acquérir dans une lumière qui nous permette de comprendre qui nous sommes vraiment. Il est essentiel que l'homme rencontre l'« obstacle » humain, car c'est là que se manifeste ce que nous sommes, là où nous découvrons ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est possible ou impossible. Lisa et Marilène nous invitent dans un monde d'images composé d'atmosphères suspendues et oniriques, qui, bien qu'immobiles, rappellent inmanquablement le cadre d'une séquence de film. Narrativement, leurs photographies sont imprégnées d'une iconographie en mouvement qui rappelle celle de leur compatriote Magritte et bien sûr celle celles de Lynch et de Jacques Tati, tous deux des sources d'inspiration avouées. Un détail saisi à sa naissance, dans l'instant qui précède l'événement, ou arrêté avant qu'il ne se produise, met toujours une histoire en mouvement. Pour le meilleur ou pour le pire, ce qui survient ne doit pas être oublié et doit subsister en tant que dénonciation ou louange. Nous les scrutons alors qu'elles entament une reconnaissance (*As Long as There's One With a Golden Gun*, 2020 ; *She Follows the Yellow Brick Road*, 2019 ; *As Close as We Can Get to Mars*, 2017), alors qu'elles cherchent quelque chose, guettant un ennemi à combattre ou un ami à accueillir, à la recherche d'un indice ou en quête de vérité (*memymom's Witnesses*, 2019 ; *When She Takes Off Her Mask*, 2016), de ce qui doit se révéler (*Jutezak van 't Koetje*, 2016). Immobiles ou prêtes à frapper (*Still Up for a Fight*, 2019) ou à se défendre (*Cuz It's Raining Bullets out There*, 2020), elles se déguisent en héroïnes contemporaines ou simplement en elles-mêmes, en femmes animées de leurs propres idéaux (*We've Seen Things*, 2018; *Many Things*, 2018 ; *Awful Things*, 2018 ; *Early Retirement Rehearsal*, 2017). À l'instar de l'hypothèse hyperbolique qui présuppose le continuum de l'univers – l'utopie de la vie qui suggère l'association universelle – pour

que la vérité triomphe comme une cause juste, le premier pas vers la plénitude promise par le destin à tous les êtres vivants est de s'unir et de s'améliorer. Ainsi, comme une invitation à la recherche du « réel », ces images exploitent chaque signe, chaque choc, chaque révolution se déroulant sur une place de Rome, de Londres ou de Paris.

somewhere under the rainbow

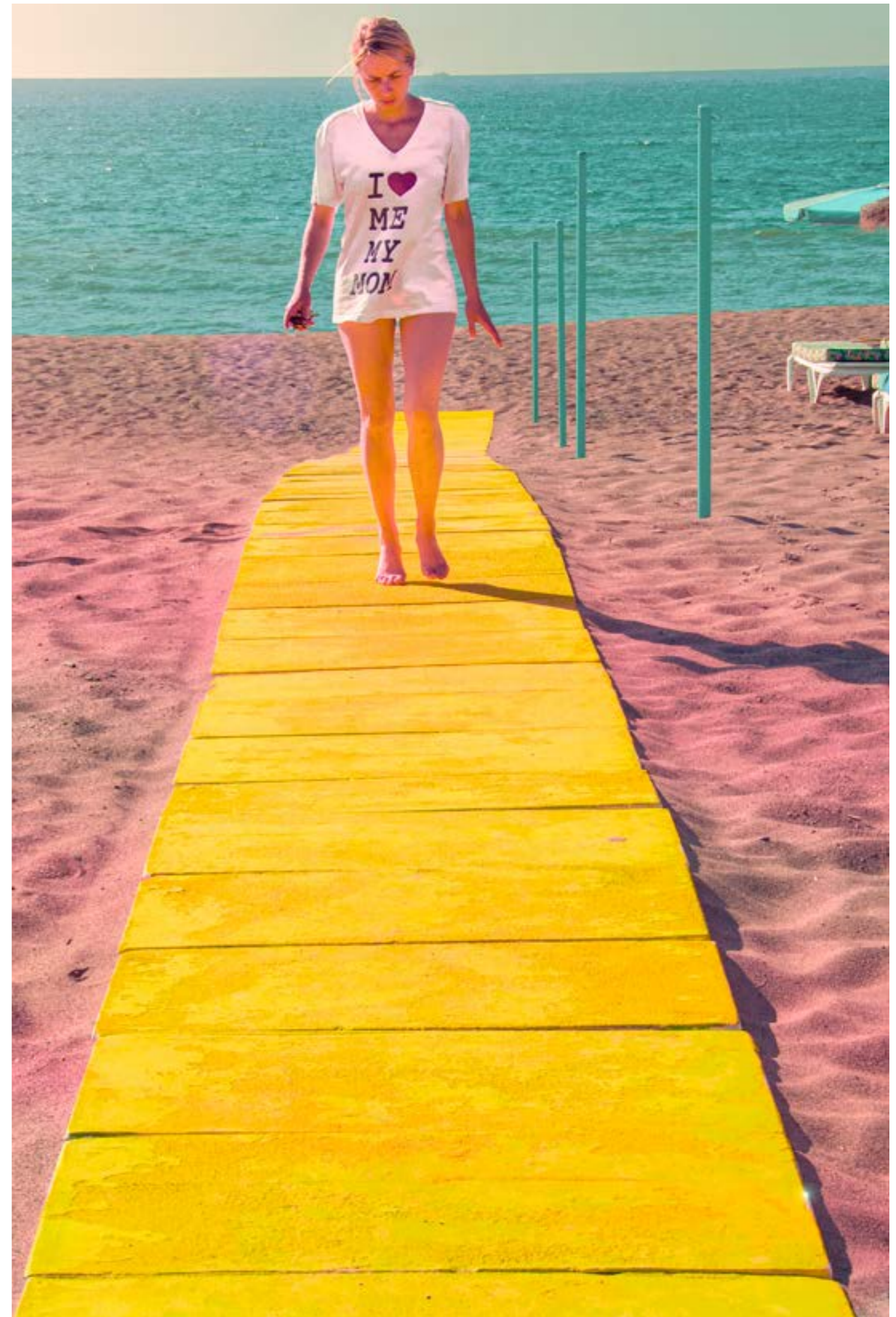
2016 - 2021

memymom

Jaleo, 2019

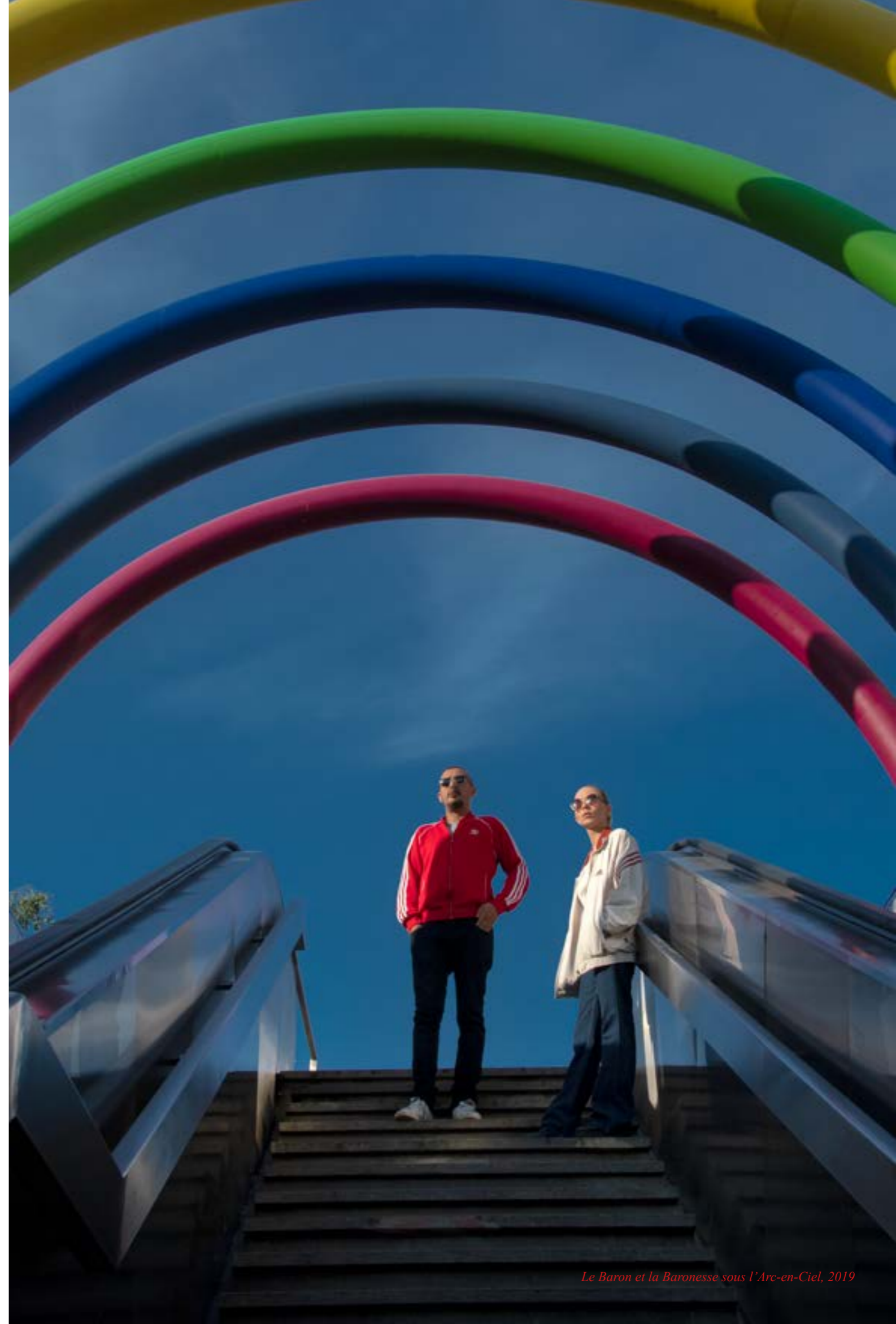
Follow the Yellow Brick Road, 2019

somewhere under the rainbow

2016 - 2021

the others

the digital decade

2010 - 2015

Since its beginnings in 2004, memymom has collaborated with dancers, actors and performers from their own circle of friends. While Lisa's brothers and friends made brief appearances in *The Umbilical Vein*, these "guest appearances" in *The Digital Decade* are intimately linked to memymom. Never trivial, they serve as an important springboard for the *Somewhere Under the Rainbow* series, where "others" become an integral part of the memymom world.

The themes explored by memymom in the years that followed occupy an important place in the series of photos presented in these pages: strait-jackets and their related garments and the ways in which they can be removed, expectations, the imagination as a tool for survival, references to the past – from an old magazine showing a royal figure on its cover to a picturesque window display of Hummel figurines...

While attention to detail abounds, humour and admiration are never far away. Painstakingly picked inspirational locations, such as the former Carthusian monastery in Herne, the Petit-Château and an empty nursing school, frequently become characters in their own right in the photographs.

The link to political and social reality remains sober and discreet. Let us mention the stories of a refugee who escapes through and in her imagination from a refugee camp, of two "nuns" left behind in a derelict convent, becoming the victims of their own game of attraction and rejection, of a nurse who, like a fortune-teller, takes the viewer on a tour of her old school, and of the Princess from Outer Space who descends to earth on her own island, clinging to a parachute she has fashioned out of her own clothes. Stalked by her past, she is ready to battle her future.

In *The Parody*, memymom wants to caricature themselves before their oeuvre becomes iconic. The lead role is given to Barbie, who finds herself ruthlessly embroiled in a series of attempts to break out of her straitjacket – until she becomes even sadder.

Depuis sa création en 2004, memymom développe des collaborations avec des danseurs, des acteurs et des performeurs issus de son entourage. Alors que les frères et amis de Lisa apparaissent déjà brièvement à l'époque de *The Umbilical Vein*, ces « guest appearances » à l'occasion du projet *The Digital Decade* sont étroitement liées à memymom et ne sont jamais anodines. Elles constituent un tremplin fécond vers la série *Somewhere Under the Rainbow*, où les « autres » font partie intégrante de l'univers de memymom.

Les thèmes abordés par memymom dans les années qui suivent occupent une place importante dans les séries de photos qui figurent dans ces pages : les camisoles de force et les tenues dérivées ainsi que la manière dont on peut s'en affranchir, l'attente, l'imagination comme outil de survie, les références au passé – d'un vieux magazine arborant une tête couronnée en couverture jusqu'à une vitrine pittoresque où sont exposées des figurines Hummel...

Alors que le souci du détail reste omniprésent, l'humour et l'admiration ne sont jamais bien loin. Des lieux d'inspiration soigneusement choisis, comme l'ancienne chartreuse de Herne, le Petit-Château et une école d'infirmières vide, deviennent régulièrement des personnages à part entière dans les photographies.

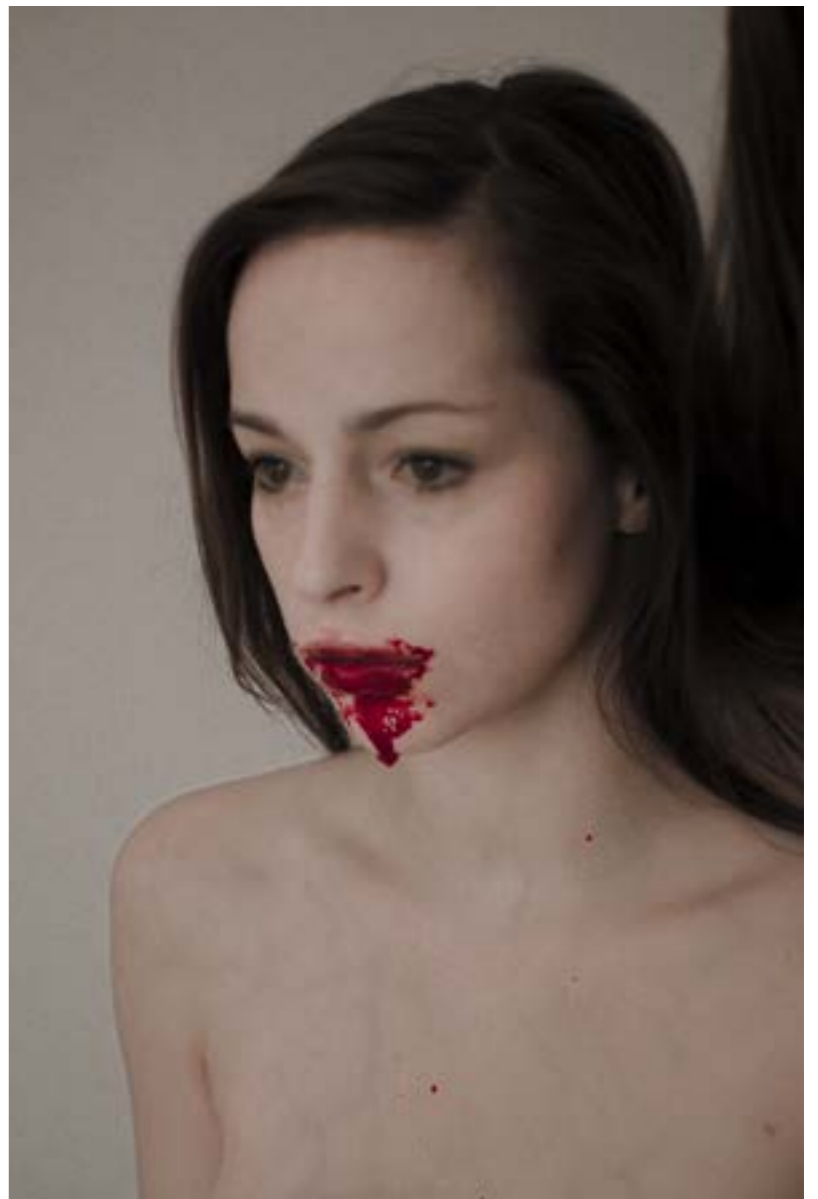
Le lien avec la réalité politique et sociale demeure sobre et discret. L'on peut toutefois citer les histoires d'une réfugiée qui s'échappe à travers et dans son imagination d'un centre de réfugiés, de deux « nonnes » qui, abandonnées dans un couvent en ruine, deviennent les propres victimes de leur jeu d'attraction et de réjection, d'une infirmière qui, à l'instar d'une voyante, fait visiter son ancienne école au spectateur, et de la princesse de l'espace qui descend sur terre à bord de sa propre île, accrochée à un parachute qu'elle a confection-

né avec ses vêtements. Traquée par son passé, elle est prête à affronter son avenir.

Dans *The Parody*, memymom entend être en première ligne pour se parodier avant que son œuvre ne devienne iconique. Le rôle principal est attribué à Barbie, qui se retrouve impitoyablement entraînée dans des tentatives d'échapper à sa camisole de force – jusqu'à ce que cela ne la rende plus triste encore.

windows on the world

2014

la petite princesse

2012

the parody

2012

the lady of the house

2012

the patient

2012

nonsense

2012

en attendant 'en attendant'

2012

