ESPACE art actuel, no 142 (Dossier: Prophéties/Prophecies)

Montreal, Canada
Eingabeschluss : 22.06.2025

Gina Cortopassi

---French following---

Issue: Prophecies.

The future has been a major theme in contemporary artworks and exhibitions for several years now. Instead of dimming or disappearing, as some authors have prophesied, artists' imaginations of the future have been both enriched and transformed: grand utopias have been swapped for fragmented, sensitive and situated visions. The inquisitive gaze of artists and their expressive practices reveal a future that can be glimpsed (and shaped) in the present through images, dreams and nature.

In the Prophecies dossier, the future abuts the present, a phenomenon that philosopher Marcel Gauchet attributes to the metamorphosis of "utopian consciousness" in the 20th century (Le Débat, 2003). Artistic prophecies are no longer messages set in the distant future, consecrating a destiny, they are unprecedented perspectives that open up gaps in time to break down the obvious and question the order of things. However, they all respond to a similar desire for continuity: the desire to endure, to survive the present (and the past) and to make sense of the world. Past recollections nourish Future Imaginaries, or in other words, memory opens up a future virtually contained in the present. Artists then take over from oracles, sibyls, prophets and shamans, at once in tune with reality and slightly out of step with it, a positioning that lends a particular acuity to their rereading of the world.
Artists use a variety of techniques to unearth traces of the future in the present. Practices based on repetition are particularly fruitful for detecting signs of what's to come. Algonquin artist Nadia Myre, for example, uses the figure of a scout in Portrait in Motion (2002): the short video shows the artist paddling on the smooth surface of a lake in the mist, and then, at the end, she makes a turn and disappears, following an elusive path to an equally enigmatic destination. The prophetic quality of the work derives from the mystery surrounding this individual (and collective) quest, plus her quiet confidence as she continues down the river. In Lynn Kodeih's Prophecies/La traverse (2019-2023), the very creation of the work responds to a premonitory intuition, and viewers, like the artist, probe the video image for an evasive sign of the future. Kodeih accumulates and superimposes moving views of the city of Beirut, like so many past moments superimposed on one another. The illegibility of the image echoes a hazy, blurred memory from which we strive, perhaps anxiously, to extract a truth: the return of war.

Other artworks use esoteric or spiritual symbols and cite ancestral practices. Black Quantum Futurism's performance The Clepsydra Stage (2022) is a ritual that draws inspiration from the speculative writing of black women in the USA, such as Octavia Butler. For documenta 15, Camae Ayewa and Rasheedah Philips activated a quantum portal on the Fulda River (Cassel), orating a text to dissonant electronic music, and evoking temporal uncertainty. The clepsydra-shaped platform-installation becomes the point of intersecting ancestral and future memories of the African diaspora, looking beyond the coordinates of the present. Yen Chao-Lin's A Tender Art (2017) consists of a series of three paintings that show a geometric shape cut from white cotton and woven with the artist's hair, which she valiantly collected for over two years. She cites tasséomancy, interpreting tea leaves configurations, in order to invent an everyday ritual linked to natural hair loss and the passage of time.

Affirmative works, such as Kanien'keháka artist Skawennati's On The Occasion of The Three Sisters Accompanying xox on Her Visit to The Queen (2022) and Algonquin artist Caroline Monnet's Echoes from the Near Future (2022), both prophesize the flourishing of indigenous and diasporic communities, and nourish future imaginaries with noble and powerful figures in the tradition that Afrofuturism opened up on the American continent. The foundational experience of alienation and dispossession becomes a springboard for imagining narratives of extraterrestrial, post-human and science-fictional otherness: theorist and filmmaker Kodwo Eshun points this out in the article "Further Considerations on Afrofuturism" (The New Centennial Review, 2003), and Grace Dillon expresses this when staging "returns to the self" in Walking the Clouds: An Anthology of Indigenous Science Fiction (2012).

Andrée-Anne Roussel's Speculative Creatures (2025) brings together the testimonies of over twenty people involved in predicting the future: mediums, seismologists, financial analysts, philosophers, futurist strategists, shamans, poets, evangelists and more. Recordings of voices are randomly superimposed on three screens, which display images related to these speculative disciplines. Thus the work constantly presents varying readings to its viewers. Sabrina Ratté's Cyberdelia (2024) explores the motif of the divinatory card. The work invites viewers to draw a card from a generative cube-shaped device. A video, taking inspiration from the Tarot's major arcana and co-created with AI, then unfolds and offers an ambiguous response. In the hands of artists, technology cultivates uncertainty, far removed from the positivist ambitions on which it was founded.

For the winter issue of ESPACE on the theme of Prophecies, we would like to gather together articles concerning predictions in visual arts. What are the languages of art for imagining or sensing the future? How do artists interrogate the matters of the world, the archives of the past and the signs of the present to make other time-spaces heard or seen? What strategies, methods or rituals are employed to investigate, reveal and foretell, and thereby to rewrite history? What are the expressive forms of prophecy in the present era? What narratives are revealed in the images and objects that artists create or gather together? Do we need to go back in time to predict? Who brings these futuristic, esoteric, prospectivist, spiritual or therapeutic wisdoms to art today? Using what tools and epistemologies? From which traditions of thought and experience do they ensue?

If you are interested in collaborating on this thematic issue, we invite you to send an e-mail to the journal's production manager (gcorto@espaceartactuel.com) before June 22, 2025 to submit a

brief proposal (250 words) with a short bibliography (3 to 5 sources). We will inform you promptly if your proposal is accepted. Your complete text should not exceed 2000 words, excluding footnotes, and must be submitted by September 1, 2025. The fee is CAD $65 per page (250 words).

Dossier : Prophéties

Depuis plusieurs années, le futur constitue un thème majeur des expositions et des œuvres en art actuel. Loin de s'être étouffé, l'imaginaire du futur paraît, au contraire, s'enrichir tout en se transformant : les artistes ont troqué les grandes utopies pour des visions fragmentaires, situées et sensibles. La conscience d'un futur qui se devine (et se façonne) dans le présent — à travers l'image, le rêve, la nature — se révèle dans le regard inquisiteur des artistes et dans les formes expressives de leurs pratiques plastiques et médiatiques.

Dans le dossier Prophéties, le futur est conceptualisé en tant que temporalité(s) attenante(s) au présent, phénomène que le philosophe Marcel Gauchet attribue à métamorphose de la « conscience utopique » au 20e siècle (Le Débat, 2003). Les prophéties artistiques ne sont plus des annonces qui consacrent une destinée — posée dans un futur lointain —, mais des perspectives inédites ouvrant des brèches dans le temps pour faire tomber les évidences et interroger l'ordre des choses. Elles répondent toutefois au même désir de continuité dans le temps : un désir de se prolonger, de survivre au présent (et au passé) et de faire sens du monde. Les imaginaires du futur sont alimentés par un travail de remémoration ; dit autrement, la mémoire ouvre à un futur contenu virtuellement dans le présent auquel s'éveillent les artistes. Ces dernier·ère·s prennent le relais des oracles, des sibylles, des prophètes ou des chamans, à la fois en phase avec le réel et légèrement décalée, positionnement qui confère à leurs relectures du monde une acuité particulière.

Différents procédés sont employés par les artistes pour déterrer les traces du futur dans le présent. Les pratiques reposant sur la répétition et la reprise s'avèrent particulièrement fécondes pour déceler les signes de ce qui viendra. L'artiste algonquine Nadia Myre reprenait, par exemple, la figure de l'éclaireur dans l'œuvre Portrait in Motion (2002) : la courte vidéo fait voir l'artiste pagayant sur la surface lisse d'un lac brumeux et qui, au terme du visionnement, effectue un virage et disparaît. Elle paraît suivre un chemin qui nous échappe vers une destination tout aussi énigmatique. La qualité prophétique de l'œuvre découle du mystère qui entoure cette quête individuelle (et collective) et de la confiance tranquille de l'éclaireuse qui poursuit son chemin sur la rivière. Dans l'œuvre Prophéties/La traverse (2019-2023), de Lynn Kodeih, la création même de l'œuvre répond à une intuition prémonitoire et les regardeur·euse·s — comme l'artiste — sondent l'image vidéographique à la recherche d'un signe évasif du futur. Kodeih accumule et superpose des prises de vue en mouvement de la ville de Beyrouth, comme autant de moments passés superposés les uns aux autres. L'illisibilité de l'image fait écho à une mémoire trouble et floutée de laquelle on s'efforce de dégager, peut-être anxieusement, une vérité : le retour de la guerre.

D'autres œuvres reprennent des symboles ésotériques ou spirituels et citent des pratiques ancestrales. La performance The Clepsydra Stage (2022), du collectif Black Quantum Futurism, consiste en un rituel inspiré de l'écriture spéculative des femmes noires aux États-Unis, dont

Octavia Butler. À l'occasion de la documenta 15, Camae Ayewa et Rasheedah Philips activent un portail quantique sur la rivière Fulda (Cassel) en déclamant un texte sur une musique électronique et dissonante. La plateforme-installation en forme de clepsydre devient le point d'intersection des mémoires ancestrales et futures de la diaspora africaine, par-delà les coordonnées du présent. A Tender Art (2017), de Yen Chao-Lin, consiste en une série de trois tableaux donnant à voir une forme géométrique découpée dans le coton blanc et tissée des cheveux de l'artiste, vaillamment recueillis pendant deux ans. Elle cite la tasséomancie — l'interprétation de la configuration des feuilles de thé — pour inventer un rituel du quotidien lié à la perte naturelle des cheveux et au passage du temps.

Des œuvres affirmatives — telles que On The Occasion of The Three Sisters Accompanying xox on Her Visit to The Queen (2022), de l'artiste kanien'kehàka Skawennati, et Echoes from the Near Future (2022), de l'artiste algonquine Caroline Monnet — prophétisent l'épanouissement des communautés autochtones et diasporiques en nourrissant l'imaginaire du futur de figures nobles et puissantes, dans la tradition ouverte par l'afrofuturisme sur le continent américain. L'expérience fondatrice de l'aliénation et de la dépossession devient un tremplin pour imaginer des récits d'altérité extraterrestre, post-humains et science fictionnels, comme le précise le théoricien et cinéaste Kodwo Eshun dans l'article « Further Considerations on Afrofuturism » (The New Centennial Review, 2003), ou pour mettre en scène des « retours à soi », tel que l'exprime Grace Dillon dans l'ouvrage Walking the Clouds : An Anthology of Indigenous Science Fiction (2012).

Speculative Creatures (2025), d'Andrée-Anne Roussel, réunit les témoignages de plus d'une vingtaine de personnes liées à la prédiction du futur : médium, sismologue, analyste financier, philosophe, stratège en prospective, chamans, poétesse, évangéliste, etc. L'enregistrement des voix est superposé de manière aléatoire aux trois écrans où défilent des images liées à ces disciplines spéculatives. Ainsi, l'œuvre propose constamment différentes lectures à ses visiteur·euse·s. Cyberdelia (2024), de Sabrina Ratté, explore le motif de la carte divinatoire. L'œuvre invite les spectateur·trice·s à tirer une carte grâce à un dispositif génératif en forme de cube. Une vidéo co-créée avec l'IA, inspirée des arcanes majeurs du tarot, se déploie dès lors et offre une réponse ambigüe. Aux mains des artistes, la technologie cultive à son tour l'incertitude, loin des ambitions positivistes qui l'ont fondée.

Le dossier hivernal, Prophéties, réfléchit donc aux façons dont les artistes prédisent les futurs possibles. Quels sont les langages de l'art pour imaginer ou pressentir l'avenir ? Comment les artistes interrogent-il·elle·s la matière du monde, les archives du passé et les signes du présent pour faire entendre ou voir d'autres espaces-temps ? Quels stratégies, méthodes ou rituels sont employés pour enquêter, révéler et présager, et par le fait même, réécrire l'histoire ? Quelles formes expressives de la prophétie entrevoit-on à l'ère actuelle ? Quelles histoires se révèlent dans les images et les objets réunis ou créés par les artistes ? Faut-il revenir en arrière pour prédire ? Qui porte ses sagesses futuristes (ésotériques, prospectivistes, spirituelles, thérapeutiques) en art actuel ? Au moyen de quels outils et épistémologies ? À partir de quelles traditions de pensée, de quelles expériences ?

Si vous souhaitez collaborer à ce numéro thématique, nous vous invitons à envoyer un courriel à la directrice de production de la revue (gcorto@espaceartactuel.com) avant le 22 juin 2025 afin

de présenter une brève proposition (250 mots) avec une courte bibliographie (3 à 5 sources). Nous vous informerons rapidement si votre proposition est retenue. Votre texte complet ne devra pas dépasser les 2000 mots, notes de bas de page non comprises, et nous sera soumis avant le 1er septembre 2025. Les honoraires sont de 65 $ (CAD) par page (250 mots).

Quellennachweis:

CFP: ESPACE art actuel, no 142 (Dossier: Prophéties/Prophecies). In: ArtHist.net, 08.06.2025. Letzter Zugriff 22.07.2025. <https://arthist.net/archive/49463>.