

MANON BELLET. RESPIRER, RÉSISTER : EN SOUVENIR DU PAYSAGE

LAURENCE SCHMIDLIN

Lorsque l'artiste franco-suisse Manon Bellet quitte Berlin pour s'installer à La Nouvelle-Orléans, en 2016, elle fait d'abord l'expérience de son nouvel environnement par son caractère olfactif : elle sillonne la ville à vélo¹, humant sur son passage les effluves dégagés par le sol mouillé en permanence (en raison du fort taux d'humidité de l'air), les arbres en fleurs, les eaux stagnantes ou encore la végétation des marécages cernant la ville. Parallèlement, elle se confronte à un paysage vulnérable qu'elle voit se détériorer un peu plus chaque jour en raison de nombreuses catastrophes naturelles, du réchauffement climatique et de l'activité des compagnies pétrolières implantées dans la région. Le dépaysement qu'elle ressent, à la suite de ce changement radical de territoire, la conduit rapidement à tisser des liens avec les habitant-e-s, dont beaucoup ont connu des situations de déracinement, en raison soit de mouvements migratoires, soit de l'érosion des terres qui les a poussé-e-s à abandonner leur logement. Bellet va ainsi placer la population locale au cœur de ses nouveaux travaux et s'attacher à la question des odeurs et à leur puissance mémorielle, prenant conscience du rôle que la perception olfactive peut jouer dans la conservation de lieux à jamais perdus.

Manon Bellet. Breathe, Resist: In Remembrance of Landscape

In 2016, when Franco-Swiss artist Manon Bellet moved from Berlin to New Orleans, she first experienced her new environment through its olfactory character: she criss-crossed the city on her bike, inhaling the scents of the city's permanently moist soil, due to the high humidity, the flowering trees, the stagnant water and even the surrounding swamp vegetation.¹ At the same time, she discovered a vulnerable landscape that is deteriorating daily as a result of numerous natural disasters, global warming and the activities of oil companies operating in the region. The disorientation she felt following this radical change of surroundings soon led her to make contact with the residents, many of whom have been displaced through

Manon Bellet, *BETWEEN US*, 2022-2023, Ferme-Asile, Sion.
© Manon Bellet. Avec l'aimable permission de/Courtesy of
Ferme-Asile. Photo : Olivier Lovey.

migratory movements or land erosion that forced them to abandon their homes. Thus, Bellet decided to place the local population at the heart of her new work and focus on the subject of odours and the power of memory, exploring the role that olfactory perception can play in preserving permanently lost places.

Since 2016, she has incorporated an olfactory dimension into several of her works—not by adding smells to them, but by activating the odour of the work—with the intention of providing viewers with a sensory and emotional experience, without any other kind of material support and to the detriment of the visual sense's predominance in the reception of art. Continuing her reflection on fragility, trace and memory, which were the basis of her first works (2010–2016),² she now addresses social issues, such as the displacement of populations as a result of

Depuis 2016, elle a ainsi donné une dimension olfactive à plusieurs de ses œuvres – non en les odorisant, mais en commutant l'odeur en œuvre –, avec le dessein de faire vivre aux spectateur-trice-s une expérience sensorielle et émotionnelle, en l'absence de toute autre forme de matérialité et au détriment de la prédominance de la vision dans la réception de l'art. Poursuivant ses réflexions sur la fragilité, la trace et la mémoire à l'origine de ses premiers travaux (2010-2016)², elle appréhende désormais des enjeux sociaux, tel que le déplacement des populations consécutif aux changements environnementaux, dans un cadre d'étude concret – La Nouvelle-Orléans donc –, et inscrit ses recherches dans le développement des *sensory studies* et notamment de la prise en compte du sens de l'odorat au sein des domaines de la philosophie et de l'anthropologie³.

Manon Bellet, *A Swallow Does Not Make a Summer*, 2023. Jule Collins Smith Museum of Fine Art, Auburn, Alabama. Avec l'aimable permission de/Courtesy of The Jule Collins Smith Museum of Fine Art at Auburn University. © Manon Bellet. Photos : Mason Williams.

Bellet a l'idée de travailler avec les odeurs en visitant l'atelier du parfumeur zurichois Andreas Wilhelm, en décembre 2015, et la poursuit dès son installation aux États-Unis un mois après. Elle se convainc du potentiel des odeurs en stockant chez elle des échantillons, réalisés par Wilhelm pour une première pièce (*À la recherche d'une intimité perdue*, 2016), qui, en raison de la chaleur et de l'humidité ambiantes, répandait d'étranges effluves dans son appartement⁴. En 2017, elle débute un important projet de recherche intitulé *Golden Waste* (2017-) qui vise à établir et à valoriser l'identité olfactive de La Nouvelle-Orléans en explorant la mémoire individuelle et collective de lieux en cours de disparition⁵. Engageant un véritable processus collaboratif avec les habitant-e-s, l'artiste constitue, au fil de ses rencontres, une banque d'odeurs relatives à des sites situés le long de la côte, sur les lignes de front des ouragans, spécifiquement choisis pour leur extrême fragilité. Les extractions sont réalisées selon différents procédés⁶ par l'artiste elle-même ou avec le concours de Wilhelm ou de la parfumeuse Jane Bleecker (connue sous le pseudonyme d'Hazeltine) à La Nouvelle-Orléans. Plusieurs d'entre elles proviennent d'expéditions sur le Mississippi, en compagnie de pêcheurs vivant à Delacroix et Plaquemines Parish, zones côtières à risques déjà dévastées par des ouragans en 2005, 2011 et 2021. Dans son exposition personnelle *A Swallow Does Not Make a Summer*, au Jule Collins Smith Museum

environmental change, within a real setting, such as New Orleans. Her research is part of the sensory studies current, having a specific focus on the sense of smell in the fields of philosophy and anthropology.³

Bellet came up with the idea of working with odours while visiting the workshop of Zurich-based perfumer Andreas Wilhelm in December 2015, and pursued this right away in her installation in the United States a month later. She became convinced of the odours' potential after she had stored samples Wilhelm made for a first work (*À la recherche d'une intimité perdue*, 2016) and began to notice the strange smells they gave off in her apartment due to the ambient heat and humidity.⁴ In 2017, she began a major research project entitled *Golden Waste* (2017–), which would endeavour to establish and highlight the olfactory identity of New Orleans through an exploration of the individual and collective memory of disappearing environments.⁵ The artist initiated a truly collaborative process in which she met with local residents, and through these encounters she assembled a database of scents related to locations along the coast specifically chosen for their extreme fragility, being in the path of hurricanes. The scent extractions are made using various processes that the artist has devised on her own,⁶ or with the assistance of Wilhelm or perfumer Jane Bleecker (aka Hazeltine) in New Orleans. Many of these extractions come from expeditions on the Mississippi, in the company of fishermen living in Delacroix and Plaquemines Parish,

at-risk coastal areas that hurricanes already devastated in 2005, 2011 and 2021. In her solo exhibition, *A Swallow Does Not Make a Summer*, at the Jule Collins Smith Museum of Fine Art in Auburn (Alabama), in 2022,⁷ the artist presented two water extractions (*Golden Waste* and *Land of Water*, 2021), each one imbued on a sheet of paper and then enclosed in a frame equipped with a pane that can be lifted to access the emanation. Alongside these olfactory stimuli, which are intended to induce a state of receptivity, awaken our senses and take us on a meandering journey through our memories, we can also read the testimonies of fishermen who highlight how profoundly the disappearance of land impacts the sensory perception of places. One man explains how he differentiates between types of water as clean, salty, fishy and so on, according to the smell each gives off, but the region's drastic transformation has now blurred this distinction.

Odours exist culturally as well as personally, and Bellet makes good use of this subjectivity. In Sion, in the canton of Valais, Switzerland, where the artist lived and studied between 1996 and 2001, she envisioned the exhibition *BETWEEN US*⁸ as a confrontation between two regions that have marked her career, to the point of suggesting their fusion, or at least triggering a certain confusion about them in the viewer's mind. Two framed sheets were imbued with extractions, one of water and soil from the Louisiana marshes (*Golden Waste*, 2018), and the other

Manon Bellet, *BETWEEN US*, 2022-2023.
Ferme-Asile, Sion. © Manon Bellet.
Avec l'aimable permission de/Courtesy
of Ferme-Asile. Photos : Olivier Lovey.

ENGAGEANT UN VÉRITABLE PROCESSUS COLLABORATIF AVEC LES HABITANT·E·S, L'ARTISTE CONSTITUE, AU FIL DE SES RENCONTRES, UNE BANQUE D'ODEURS RELATIVES À DES SITES SITUÉS LE LONG DE LA CÔTE, SUR LES LIGNES DE FRONT DES OURAGANS, SPÉCIFIQUEMENT CHOISIS POUR LEUR EXTRÊME FRAGILITÉ.

of water from the Rhône and soil from the Valais (*Land of Water*, 2022). In a different set-up, six other scents were presented under a bell jar with theatrical lighting, like in luxury perfume stores. Here, you could smell honey, seaweed, pine sap and Sweet Olive flowers, scents representing Louisiana, and saffron and hay representing Valais. Since the labels indicated the nature and geographical origin of each fragrance, there was no aura of mystery. However, because scents are contingent on lived experiences, when visitors breathe them, they are plunged into their memories and become lost in their imaginations. In this way, each essence that Bellet recreated functions on two levels, revealing its full identity's power. On one hand, the people who have collaborated with the artist, will recognize the scent in question and relate it to a particular context. And on the other, the visitors, for whom the scent may seem familiar due to its universal nature, and who, through an associative process, will conjure up unexpected memories—no doubt unrelated to New Orleans—or will give free rein to their imagination.

As can be noted from these few examples taken from exhibition situations, the absence of a visual dimension means odours must rely on the presentation set-ups, which are indispensable due to the olfactory compounds' invisible and volatile nature. Bellet endeavours to enhance them and provide the viewer with favourable conditions for their reception. Unlike her first odorous piece *À la recherche d'une intimité perdue* in which she diffused a fragrance in the exhibition space without the public's knowledge, playing with the characteristics

of odours as immersive, ephemeral and unapparent, in her latest projects, she has chosen to guide viewers to a contained scent. The viewer will move towards it and get ready to smell it. This is not an involuntary encounter, but an intentionality on the part of the artist, which leads visitors to pay close attention. But the objective remains the same: to influence the state of mind through scent, bringing forth some very deep emotions in relation to vivid memories or reminiscences.

Today, *Golden Waste* is composed of 15 scents, both natural, such as earth, water, seaweed, flowers and so on, and specific to individual places and objects in order to define the olfactory identity of New Orleans and reflect on the real concerns of the area. From a personal situation—a place she was missing and in view of finding it again intimately through scent—Bellet has conceived a way to engage with communities and stimulate universal reflection on a world at the brink of extinction. The landscape disappears, the images as well, and if there's nothing left to see—apart from what subsists and replaces it—what remains are the smells, which, although invisible, produce memories in the form of vivid sensations and mental representations. Through her work, the artist acknowledges and heightens the sense of smell's role not only in the perception of our environment and in its evocation—in the brain, the place where identification of odours interferes with other regions such as memory—but also in its cultural value.

Translated by Bernard Schütze

1. The artist speaking on the occasion of the conference "The Smell of Risk," with Hsuan L. Hsu, November 17, 2022, Jule Collins Smith Museum of Fine Art, Auburn, Alabama. [Online]: shorturl.at/cpsVZ.

2. For instance, her works created through combustion, such as *Brève braise* (2010–2017), a composition of burned silk fragments mounted on the wall, and *Sans titre, sans encre* (2010), an installation of thermal fax paper strips darkened with a heating unit. Both these works explore the transformation of a material until its critical destruction point, as well as its aesthetic potential and symbolic issues.

3. Bellet often refers to Hsuan L. Hsu's book *The Smell of Risk: Environmental Disparities and Olfactory Aesthetics* (New York: New York University Press, 2020).

4. Email from the artist, dated February 26, 2023.

5. This project came to full fruition the following year thanks to the Monroe Fellowship from Tulane University and the residency *A Studio in the Woods*, both in New Orleans.

6. Generally, Bellet uses the sorptive extraction technique that makes it possible to isolate odour compounds in the air in order to chemically reconstitute them.

7. From August 23 to December 30, 2022, curated by Aaron Levi Garvey.

8. From October 9, 2022 to January 8, 2023. The artist and I would like to thank Ferme-Asile and its director, Anne Jean-Richard Largey, who is also the exhibition curator, for the invitation to write an initial piece about Manon Bellet's work.

Laurence Schmidlin holds of a PhD from Université de Genève (2016) and is an art historian and museum curator, specializing in drawings, prints and contemporary art. She has collaborated with many museums and art centres in Switzerland and abroad, and in 2012, she co-founded the exhibition and research space Rosa Brux in Brussels. Since 2022, she has been the director of the Musée d'art du Valais in Switzerland. In 2019, Les presses du réel published her doctoral thesis, *La Spatialisation du dessin dans l'art américain des années 1960 et 1970*.

of Fine Art à Auburn (Alabama), en 2022⁷, l'artiste a présenté deux extractions d'eau (*Golden Waste* et *Land of Water*, 2021), chacune inoculée à une feuille de papier, elle-même enclose dans un cadre dont la vitre peut être soulevée pour accéder à l'émanation. Parallèlement à ces stimuli olfactifs, destinés à provoquer un état de réceptivité en éveillant nos sens et à nous transporter à travers les méandres de notre mémoire, on peut lire le témoignage de pêcheurs soulignant combien la disparition des terres modifie la perception sensorielle des lieux. L'un d'eux explique ainsi à quel point il différencie les types d'eau (propre, salée, poissonneuse, etc.) en fonction de l'effluence que chacun dégage, et que cette distinction est à présent amoindrie par la transformation drastique du territoire.

Les odeurs existent tant culturellement que personnellement, et Bellet tire parti de cette subjectivité. À Sion, dans le canton du Valais, en Suisse, où l'artiste a vécu et étudié entre 1996 et 2001, elle a conçu l'exposition *BETWEEN US*⁸ comme une confrontation entre deux territoires, qui avaient marqué son parcours, jusqu'à suggérer leur fusion, ou du moins à provoquer chez le public une certaine confusion à leur propos. Deux feuilles sous cadre étaient imbibées, l'une avec une extraction d'eau et de terre des marais louisianais (*Golden Waste* [2018]), et l'autre avec une extraction d'eau du Rhône et de terre valaisanne (*Land of Water* [2022]). Selon un dispositif différent, six autres odeurs étaient présentées sous cloche, comme dans certains magasins de parfumerie luxueux, sous un éclairage théâtral; on pouvait sentir du miel, des algues, de la sève de pin et des fleurs du camélia Sweet Olive, émanations représentant la Louisiane, et du safran et du foin représentant le Valais. Aucun mystère n'était entretenu, les cartels dévoilaient la nature et l'origine géographique de chaque effluve. Cependant, parce que les odeurs s'avèrent contingentes aux expériences que l'on a vécues, chaque membre du public, lorsqu'il ou elle les respire, plonge dans sa propre mémoire, se perd dans son imaginaire. Ainsi, chaque essence recréée par Bellet fonctionne sur deux plans, révélant toute sa puissance identitaire : d'une part, auprès des personnes qui ont collaboré avec l'artiste et qui vont reconnaître l'odeur en question et la rattacher à un contexte particulier et, d'autre part, auprès du public pour lequel celle-là même peut sembler familière, par sa nature universelle, et qui va convoquer, par un processus associatif, des souvenirs inattendus et sans doute indépendants de La Nouvelle-Orléans, ou va laisser libre cours à son imagination.

Tel qu'on le constate avec ces quelques exemples empruntés à des situations d'exposition, la dimension visuelle des odeurs incombe par défaut à leur dispositif de présentation, dispositif indispensable compte tenu de leur nature invisible et volatile. Bellet cherche à les valoriser et à mettre le public en condition pour les accueillir. Contrairement à sa première pièce odorante *À la recherche d'une intimité perdue*, un effluve qu'elle avait diffusé dans l'espace d'exposition à l'insu du public,

en jouant des caractéristiques des odeurs (immersives, éphémères, inapparentes), elle a choisi, dans ses derniers projets, d'orienter les spectatrices et les spectateurs sur une odeur contenue. Le public va la chercher, se prépare à la sentir. Il n'y a pas de rencontre involontaire, mais une intentionnalité de la part de l'artiste qui entraîne une attention active de la part du public. L'objectif demeure cependant le même : il s'agit d'influer sur un état d'esprit grâce à un effluve, de faire surgir des émotions parmi les plus profondes, relatives à des réminiscences ou à des souvenirs vivaces.

Golden Waste comprend aujourd'hui 15 odeurs, tant naturelles (terre, eau, algues, fleurs, etc.) que propres à des lieux et à des objets individuels, définissant l'identité olfactive de La Nouvelle-Orléans et témoignant de préoccupations concrètes liées au territoire. D'une situation personnelle – un lieu qui lui manquait et la perspective de le retrouver intimement au moyen des odeurs –, Bellet a su tirer une forme d'engagement auprès des communautés et une réflexion universelle sur un monde en voie d'extinction. Le paysage disparaît, les images aussi, et s'il n'y a plus rien à voir – hormis ce qui subsiste et qui lui supplée –, demeurent notamment les odeurs qui, tout en relevant de l'invisible, produisent des souvenirs sous forme de sensations vives et de représentations mentales. Au moyen de ses travaux, l'artiste contribue à faire ressortir et donc reconnaître non seulement le rôle de l'odorat dans la perception de notre environnement et dans son évocation – dans le cerveau, le lieu d'identification des odeurs interfère avec d'autres régions comme celle de la mémoire –, mais aussi sa valeur culturelle.

1. Propos de l'artiste à l'occasion de la conférence « The Smell of Risk », avec Hsuan L. Hsu, le 17 novembre 2022, Jule Collins Smith Museum of Fine Art, Auburn. [En ligne] : shorturl.at/cpsVZ.
2. On peut penser notamment à ses travaux créés par combustion, comme *Brève brasse* (2010-2017), composition de fragments de soie brûlée fixés au mur, et *Sans titre, sans encre* (2010), installation de bandes de papier fax chauffées avec un radiateur, qui explorent la transformation d'un matériau jusqu'à son point critique de destruction, et son potentiel esthétique comme ses enjeux symboliques.
3. Bellet se réfère beaucoup à l'ouvrage *The Smell of Risk : Environmental Disparities and Olfactory Aesthetics* (2020) de Hsuan L. Hsu.
4. Courriel de l'artiste daté du 26 février 2023.

5. Ce projet se concrétise véritablement l'année suivante grâce au Monroe Fellowship de la Tulane University et à la résidence *A Studio in the Woods*, tous deux à La Nouvelle-Orléans.
6. Généralement, Bellet emploie la technique d'extraction par sorption qui permet d'isoler les composés odorants dans l'air afin de les reconstituer chimiquement.
7. Du 23 août au 30 décembre 2022, sous le commissariat d'Aaron Levi Garvey.
8. Du 9 octobre 2022 au 8 janvier 2023. Nous remercions la Ferme-Asile et sa directrice, Anne Jean-Richard Largey, également commissaire de l'exposition, de l'invitation à écrire un premier texte sur le travail de Manon Bellet.

Titulaire d'un doctorat ès lettres de l'Université de Genève (2016), **Laurence Schmidlin** est historienne de l'art et conservatrice de musée, spécialisée dans les domaines du dessin, de l'estampe et de l'art contemporain. Elle a collaboré à de nombreux musées et centres d'art en Suisse et à l'étranger, et a cofondé l'espace d'exposition et lieu de recherche Rosa Brux à Bruxelles (2012). Depuis 2022, elle dirige le Musée d'art du Valais en Suisse. Le livre tiré de sa thèse de doctorat, *La Spatialisation du dessin dans l'art américain des années 1960 et 1970*, est paru aux Presses du réel en 2019.