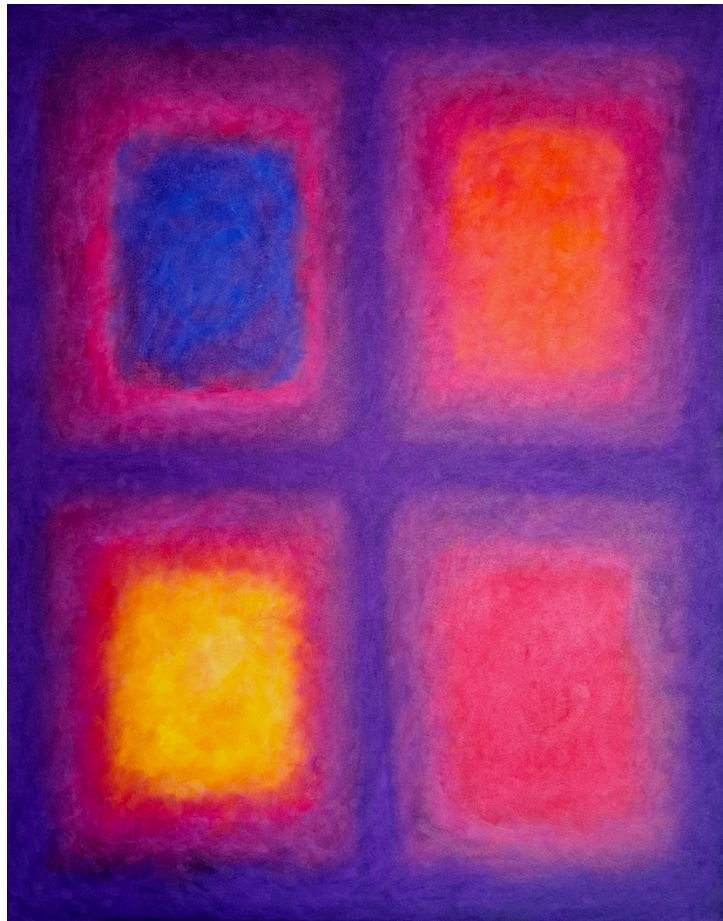

Art Now *projects*

Unité Oui, Uniformité Non

Paula Kiami

DOSSIER DE PRESSE

© Paula Kiami, *Fenêtres*, Série de peintures à l'huile sur toile, 92x73cm, 2025

Exposition du 25 février au 1er mars 2025

Vernissage le 25 février de 16h à 20h

INTENTION DE L'ARTISTE :

« Unité Oui, Uniformité Non »

A travers ses créations artistiques, Paula Kiami explore les liens qui unissent l'humanité sous différentes formes, en abordant les relations entre soi, les autres, les choses et leurs connexions au temps et à l'espace. Elle invite à réfléchir à la notion d'unité dans sa singularité et dans son universalité, en cherchant à comprendre comment l'unité, l'humanité et l'identité nous relient à un tout plus grand. Ces thèmes sont explorés à travers des pièces qui interrogent l'individu face à une réalité collective.

L'unité est perçue comme un ensemble cohérent et indivisible, essentiel à l'humanité, qui transcende les différences individuelles. L'identité, quant à elle, représente ce qui rend chaque individu unique, tout en étant influencée par des facteurs culturels et sociaux. L'unité de l'humanité se reflète dans ces identités personnelles et collectives, un concept anciennement exploré par diverses civilisations. Les philosophies anciennes ont mis en avant l'idée d'unité dans la diversité, rejetant l'uniformité qui mène à la stagnation. Dans les religions, l'unité est vue comme une harmonie respectant la diversité, tandis que l'uniformité est liée à l'oppression. Des penseurs comme Rousseau et Kant ont également soutenu une unité qui respecte les différences culturelles.

© Paula Kiami, *Dimensions Multiples*, série *La Cristallisation*, peinture à l'huile sur toile, 92 x 73 cm, 2024.

©Paula Kiami, *Les Oliviers Sacrés*, série de sculptures en fils de cuivre, de laiton et de cristaux, 40 x 40cm, 2024

Cette réflexion souligne l'importance de l'équilibre entre unité et diversité dans la société et l'individualité. L'unité identitaire se forme lorsque les différentes facettes d'un individu, telles que ses croyances et expériences, s'harmonisent sans chercher à éliminer les diversités internes. La non-uniformité valorise la pluralité de l'identité et permet une identité fluide et hybride. L'unité authentique réside dans l'intégration des multiples facettes de l'identité, tout en acceptant la diversité intérieure. Ainsi, l'unité ne signifie pas homogénéité, mais une harmonie dans la diversité.

SERIES DE L'EXPOSITION :

1. La Cristallisation

La série de peintures *La Cristallisation* de Paula Kiami, réalisée à l'huile est un ensemble de tableaux fragmentés sous formes de cristaux. La technique utilisée fait référence à la théorie de Stendhal sur l'amour, où l'amoureux idéalise son objet de désir, à l'image d'un rameau couvert de cristaux. Cette idéalisation crée une unité fragile, susceptible d'être brisée par la réalité. La fragmentation géométrique des images invite à réfléchir sur l'identité humaine comme une combinaison de facettes distinctes. L'unité est alors trouvée dans l'acceptation de la pluralité des identités, en constante évolution. L'œuvre déconstruit la réalité pour proposer une vision complexe de l'identité, non homogène mais dynamique. Elle démontre que l'identité n'est pas figée, mais mouvante, formée de multiples éléments qui, ensemble, créent un tout cohérent et diversifié. La série souligne que la richesse de l'identité réside dans sa diversité, rejetant toute uniformité. Elle invite ainsi à explorer une vision de l'unité à travers la multiplicité.

©Paula Kiami, *Rencontres*, peinture à l'huile sur toile, 92 x 73 cm, 2024

©Paula Miami, *Les Gardiens du Temple*, peinture à l'huile sur toile, 73 x 92 cm, 2024

2. Les Oliviers Sacrés

La série de sculptures évolutives *Les Oliviers Sacrés* de Paula Kiami, réalisée en fils de cuivre, de laiton et de cristaux, symbolise l'unité vécue au sein de son équipe artistique. Quatre oliviers reliés par leurs racines représentent une connexion métaphysique et un ressourcement. Leur croissance est symbolisée par un centre tétraédrique en expansion, illustrant l'évolution des liens entre les individus. Les branches, avec des feuilles et des olives, incarnent l'harmonie croissante. Ces arbres, symboles de paix, de résilience et de solidarité, véhiculent l'idée de réconciliation et d'unité retrouvée. La forme circulaire des sculptures évoque l'infini et l'unité, tout en représentant un idéal de perfection où chaque élément est interconnecté. Les racines symbolisent l'héritage et les liens invisibles entre les individus et les cultures, montrant que l'unité naît de la diversité. Chaque arbre, bien qu'individuel, contribue à une identité collective. L'unité humaine réside dans la capacité à préserver sa singularité tout en étant relié aux autres. Le nombre de feuilles sur les sculptures, 23 pour l'évolution intermédiaire et 46 pour l'accomplie, fait référence aux chromosomes humains. Ces sculptures soulignent que sans unité, l'humanité ne pourrait évoluer, et que l'évolution se concrétise dans les olives, symbolisant la continuité de l'humanité.

©Paula Kiami, *Les Oliviers Sacrés*, série de sculptures en fils de cuivre, de laiton et de cristaux, 2024

3. La Rose des Sables

La série *Rose des Sables* utilise de la soie et des produits photosensibles pour explorer des concepts profonds à travers des sabliers disposés en cercle. La soie, matériau léger et précieux, symbolise la fragilité et la beauté éphémère du temps tout en offrant une texture qui capte subtilement la lumière tandis que les produits photosensibles représentent l'évolution constante de l'œuvre et l'irréversibilité du passage du temps. Cette disposition en forme de fleur de vie, symbolise l'équilibre, l'unité et la temporalité. Lorsque la fleur se flétrit, le sable cesse de s'écouler, représentant l'arrêt du temps, la fin d'un cycle, mais aussi la mort, l'évolution ou le renouveau. Le sablier devient ainsi une métaphore du passage du temps, essentiel à la formation de notre identité, qui est en constante évolution. Les deux ampoules du sablier symbolisent l'interconnexion entre le temps et l'espace, représentant le passé et l'avenir, un cycle continu entre ce qui fut et ce qui pourrait être. La disposition circulaire des sabliers renforce l'idée de cycle et d'unité, où chaque début précède une fin et chaque fin annonce un nouveau commencement. Le cercle, forme parfaite et infinie, symbolise la continuité et l'interconnexion de toutes choses. Le sablier nous rappelle la fluidité et l'irréversibilité du temps, où chaque moment est une rencontre unique entre l'histoire personnelle et le flux temporel. La série invite à méditer sur l'interconnexion entre le temps, l'espace et l'identité humaine. Le temps, flux continu, façonne les identités individuelles et collectives, tandis que l'espace influence notre perception de notre place dans le monde.

©Paula Kiami, *La Rose des Sables*, série d'impressions de photos avec produits photosensibles sur soie, 2024

4. La Porte de L'Âme

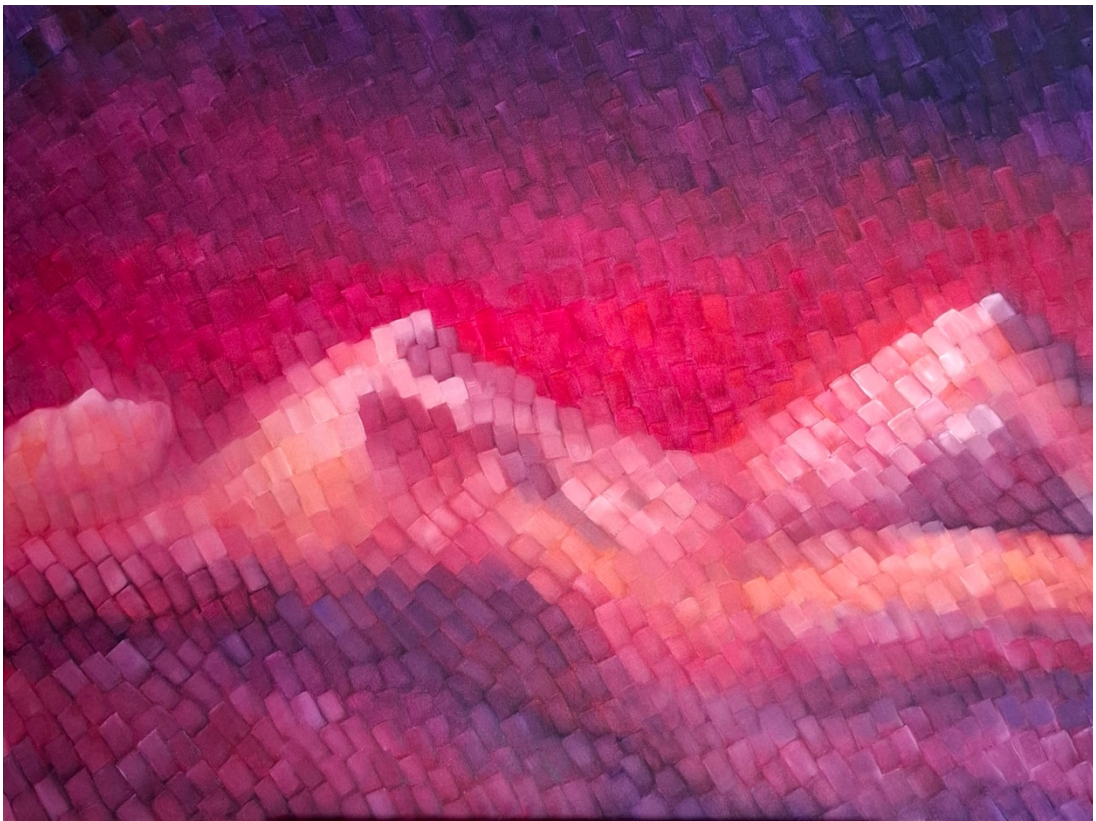
La Porte de l'Âme est une série de peintures à l'huile inspirée par la lumière et les ombres projetées sur des portes et fenêtres fermées, symbolisant l'âme humaine. Les portes et fenêtres fermées représentent des barrières protectrices, un espace d'introspection où l'âme se retire pour se concentrer sur son évolution intérieure, loin des influences extérieures. L'âme, concept spirituel, incarne l'unité, l'identité et la connexion entre les êtres humains, transcendant les différences superficielles. La lumière qui filtre à travers ces barrières symbolise une vérité partielle et une illumination indirecte, influencée par les expériences passées et croyances personnelles. Cela montre comment l'âme transforme les expériences extérieures en perceptions subjectives. Bien que l'âme soit protégée, la lumière suggère une quête de vérité et d'illumination intérieure. Ce processus illustre la manière dont l'âme évolue, même en réclusion, influencée par des éléments extérieurs filtrés. L'interaction subtile entre la lumière et l'âme fermée incarne un chemin de transformation intérieure, où l'âme, préservée, est lentement éclairée et modifiée. Cette série propose ainsi une vision de l'évolution continue de l'âme, même dans la solitude et la contemplation.

©Paula Miami, *La Porte de l'Âme*, série de peintures à l'huile sur toile, 100 x 73 cm, 2024

5. A l'Etat Cellulaire

A l'Etat Cellulaire est une série de peintures à l'huile représentant des corps humains nus intégrés dans la nature, créant une unité entre l'humain et l'environnement. Ce thème ancien et universel traverse de nombreuses cultures, religions et philosophies, illustrant l'interconnexion entre le corps humain et la terre. Le concept du microcosme et macrocosme montre que le corps humain est une réplique miniature de l'univers naturel, chaque partie du corps correspondant aux éléments naturels. La Terre-Mère personnifiée la fertilité et la création, souvent liée à l'image de la femme nourrissante. Les éléments (terre, air, feu, eau) symbolisent l'interconnexion entre l'homme et la nature : la terre pour la stabilité, l'eau pour la fluidité, le feu pour l'énergie et l'air pour la respiration. Les montagnes sont perçues comme des points de contact entre l'humain, l'esprit et la nature, métaphorisant l'aspiration spirituelle. Ces symboles montrent l'interdépendance de l'humain avec la nature, une relation qui va au-delà des besoins matériels pour toucher des aspects spirituels et philosophiques.

©Paula Kiami, *A l'Etat Cellulaire*, série de peintures à l'huile sur toile, 73 x 100 cm, 2024

6. Fondation et Immersion

Les installations *Fondation* et *Immersion* utilisent des récipients cubiques miroir, à l'intérieur comme à l'extérieur, avec un cylindre de glace, invitant à réfléchir sur nos perceptions. Ces œuvres explorent la perception de soi, des autres et des objets, essentielle à la construction de l'identité humaine. L'image de soi est influencée par les attentes et jugements extérieurs, créant parfois un conflit entre l'identité individuelle et celle perçue socialement. Nos perceptions, subjectives et relatives, varient selon les expériences vécues et les influences externes. Le miroir joue un rôle crucial : le miroir social reflète notre statut dans la société, tandis que le miroir intérieur invite à l'introspection pour forger une identité authentique. Reconnaître la relativité des perceptions permet de mieux comprendre l'unité humaine. La diversité et l'inclusion sont essentielles pour une société harmonieuse, où l'identité repose sur le respect des différences plutôt que sur l'homogénéisation.

©Paula Kiami, *Fondation et Immersion*, série d'installations, 15 x 15 cm, 2024

7. Les Certificats

Cette série d'œuvres, utilisant des certificats, interroge les notions d'identification, d'authenticité et d'unicité. Les certificats valident l'identité, assurant l'authenticité et la sécurité des transactions. Cependant, cette identification peut parfois nuire à l'expression de la singularité, en privilégiant l'uniformité. L'œuvre, où le certificat s'auto-valide ou fait référence à d'autres certificats, soulève des questions sur l'autorité et la valeur dans l'art. En remettant en cause la notion d'authenticité attribuée aux experts ou institutions, l'artiste symbolise l'indépendance et la valeur internes de l'œuvre. Cette auto-certification questionne l'unité entre l'artiste et l'œuvre, où le certificat devient à la fois un élément d'identité et une déclaration d'existence. L'œuvre invite à réfléchir sur les systèmes de validation que nous créons pour donner du sens à notre réalité et identité. Elle met en lumière la quête de reconnaissance intérieure et personnelle, en défiant les normes externes.

©Paula Kiami, *Les Certificats*, 2024

8. L'Iceburger

Cette œuvre d'art représente un burger sculpté en cuivre et laiton, orné de cristaux semi-précieux et installé in situ dans de la glace, symbolisant les tensions de la société moderne : crise identitaire, surconsommation et réchauffement climatique. Le burger, emblème de l'alimentation rapide et de l'excès, reflète une société obsédée par la gratification immédiate et la consommation jetable, uniformisée par la mondialisation. Les cristaux semi-précieux contrastent avec cette superficialité, suggérant la quête d'une valeur authentique dégradée par le consumérisme. Le cuivre, représentant la technologie, symbolise les connexions invisibles entre individus dans un monde globalisé, à la fois essentiel et potentiellement nuisible. La glace et l'iceberg, éléments clés, illustrent la fragilité de l'environnement et l'urgence du réchauffement climatique. Le "buzz écologique", bien qu'il attire l'attention, reste souvent superficiel, manquant d'actions concrètes. L'œuvre critique la pression sociale et la recherche de sens à travers des biens matériels, créant un vide intérieur. Enfin, elle souligne que l'impact de ces phénomènes varie selon les contextes culturels et sociaux, et que la véritable valeur réside dans l'équilibre entre singularité individuelle et responsabilité collective envers l'environnement.

©Paula Miami, *L'Iceburger*, série de sculptures en cuivre, laiton et cristaux, 7 x 7 cm, 2025

9. « Je suis une œuvre d'art »

Cette pièce est réalisée avec un miroir rond à bordure dorée et est orné d'un rebord dessiné sur la glace en géométrie de fleurs de vie avec l'inscription "je suis une œuvre d'art" dans 144 langues. Elle met en avant l'idée de considérer chaque individu comme une œuvre d'art, une création unique, constamment façonnée par ses expériences, ses croyances et ses choix, tout comme une œuvre d'art en constante évolution. Cette conception met en avant l'authenticité de l'individu et son processus de création continue. L'identité humaine est une œuvre en perpétuelle création, façonnée par des expériences personnelles tout en étant connectée à un ensemble collectif, créant ainsi une harmonie de diversité. Considérer chaque individu comme une œuvre d'art invite à célébrer l'unité et la diversité.

©Paula Kiami, *Je suis une œuvre d'art*, série de peinture sur miroir, 50 x 50 cm, 2025

10. Nuances Humaines

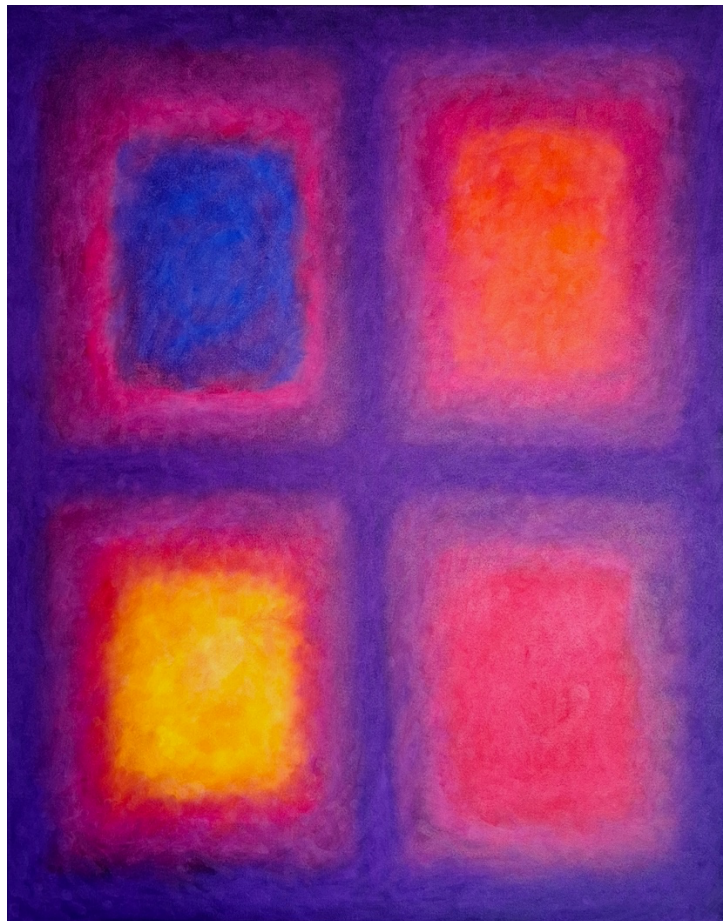
Cette série de peintures à l'huile explore les liens entre l'unité, l'humanité et l'identité en fusionnant plusieurs mouvements artistiques majeurs. S'inspirant de Mark Rothko, Paula Kiami utilise des couches de couleurs vibrantes pour créer des ambiances émotionnelles et symboliser l'unité et l'individualité. L'influence d'Yves Klein se manifeste par l'anthropométrie, capturant l'empreinte du corps humain, évoquant à la fois la permanence et la vulnérabilité du corps. Le cubisme découpe la réalité en facettes, représentant la complexité et la multiplicité de l'identité humaine. Ces styles se combinent pour créer des paysages topographiques où chaque couleur et forme superposée symbolise la construction intérieure du soi et le monde extérieur. La série incite à méditer sur l'interconnexion humaine, l'identité fragmentée et l'unité sous-jacente, honorant à la fois l'individualité et la dimension collective. L'art devient ainsi un moyen d'expression de l'essence humaine dans un monde complexe.

©Paula Kiami, *Nuances Humaines*, série de peintures à l'huile sur toile, 73 x 92 cm, 2025

11. Fenêtres

Cette série de fenêtres en peinture à l'huile symbolise l'ouverture vers le monde extérieur, invitant à la contemplation et à la réflexion, mais aussi à l'idée que l'identité n'est pas quelque chose de fermé ou d'immuable. Elle est influencée par ce que nous voyons à travers ces fenêtres, c'est à dire les différentes perspectives et expériences de vie qui façonnent notre compréhension du monde. Le cadre de la fenêtre, bien qu'unifiant, montre aussi la limite entre l'intérieur et l'extérieur, suggérant que l'identité est à la fois individuelle et collective, une synthèse d'intimité personnelle et de connectivité avec l'autre. Chaque carreau avec sa couleur distincte, symbolise une facette unique de l'individu ou de la société, comme des aspects culturels, émotionnels, sociaux ou spirituels. Les couleurs variées, peuvent évoquer une diversité de perceptions, d'identités et de vécus, tout en soulignant que chaque aspect contribue à l'entièreté de l'existence humaine. La disposition en quatre carreaux pourrait aussi être une référence à l'équilibre nécessaire entre différentes dimensions de l'existence, comme l'esprit, le corps, la relation à l'autre et l'environnement. Ensemble, ces éléments offrent une vue fragmentée mais complémentaire de l'identité humaine. L'unité émerge de cette diversité, car, bien que chaque carreau ait sa propre couleur, c'est leur ensemble qui donne forme à la fenêtre, un tout plus grand que la somme de ses parties. En définitive, cette image renvoie à l'idée que l'identité humaine, loin d'être uniforme, se constitue de multiples dimensions qui interagissent pour créer un individu dynamique, toujours en évolution.

© Paula Kiami, *Fenêtres*, Série de peintures à l'huile sur toile, 73 x 92 cm, 2025

12. Les Performances

©Paula Kiami

AnthroPaulamétrie est une performance artistique combinant peinture corporelle, musique, court métrage et chorégraphie, visant à représenter les facettes du corps peintes en sable doré sur du blanc, de la glace ou de la neige. Les images du corps sont disposées en cercle ou sous forme de fleur de vie, symbolisant l'exploration de l'identité, du mythe de Narcisse, du passage du temps et de la quête de soi. Narcisse, obsédé par son reflet, représente une recherche excessive de soi-même, souvent vaniteuse et éphémère. La forme circulaire de la fleur de vie évoque une quête infinie et un idéal inaccessible, tandis que le sable doré symbolise une beauté fragile et fugace. Le sable, associé à la glace ou à la neige, reflète la précarité et l'éphémérité du temps et de l'identité humaine, en constante transformation. La fleur de vie symbolise l'évolution de l'identité, un processus continu de construction et de dissolution, soulignant que l'identité n'est jamais fixe. Le sable doré et la neige, en fusion, illustrent cette fluidité identitaire, façonnée par les expériences et le passage du temps. La multiplicité des facettes du corps, peintes en sable, symbolise la diversité des expériences et des dimensions de l'identité humaine. La quête identitaire est ainsi une recherche constante de sens, marquée par la transformation et l'interconnexion, sans stabilité figée, mais dans un mouvement perpétuel de renouvellement.

Réflexions Identitaires est une performance qui transforme l'exposition "Unité Oui, Uniformité Non" en une réflexion sur la quête identitaire. L'artiste Paula Kiami et le galeriste Jimmy Baud incarnent respectivement des rôles complémentaires pour explorer les limitations identitaires et les processus de construction de soi. L'identité, dynamique et évolutive, est influencée par la culture, la famille, et les expériences personnelles. Cependant, la mondialisation et les médias imposent des modèles uniformes qui limitent l'expression individuelle, créant une pression sociale à se conformer. Cette standardisation renforce les stéréotypes, notamment sur les réseaux sociaux, et réduit l'authenticité de l'identité. Malgré ces défis, beaucoup trouvent des moyens de reconstruire leur identité en valorisant la diversité et en remettant en question les normes sociales. L'unité identitaire ne réside pas dans l'homogénéité, mais dans l'intégration cohérente de ses différentes facettes. En acceptant les contradictions et les influences multiples, l'individu forge une identité authentique, équilibrée entre unité et diversité. La performance invite à réexaminer ces enjeux pour mieux comprendre l'identité contemporaine.

Paula Miami

BIOGRAPHIE

Paula Miami expérimente depuis son enfance une large variété de techniques artistiques. Sa formation compte plusieurs étapes qui lui ont permis de maîtriser tant les grands mouvements de l'histoire de l'art que les techniques des arts plastiques. L'art pour elle est avant tout une quête introspective et expérimentale, et ses œuvres en sont le reflet fidèle.

Libanaise et Française, Paula Miami est établie en Suisse depuis plus de dix ans. Scolarisée à l'École Française Internationale, elle est diplômée en Sciences économiques et sociales, avec une spécialisation en banque et finance. Elle a également suivi une formation sur le marché de l'art moderne et contemporain. Très impliquée dans la promotion des artistes émergents, elle participe activement à des initiatives associatives et œuvre bénévolement à la mise en avant d'artistes en galerie.

Son travail est inspiré par les grandes figures artistiques telles que Pablo Picasso, Paul Klee, Paul Cézanne, Wassily Kandinsky, Sol LeWitt, Yves Klein et Mark Rothko. Ses créations s'inspirent de divers courants comme l'impressionnisme, le cubisme, le japonisme, l'abstraction lyrique et le symbolisme. Elle utilise une variété de techniques et médiums : peinture, dessin, sculpture, photographie, vidéo, performance et installations. L'émotion et l'intuition jouent un rôle central dans ses réalisations. Ses œuvres représentent un moyen de communication, un équilibre harmonieux, un langage visuel qui transmet un message synthétisé au spectateur.

Ses créations explorent les différents liens qui unissent l'humanité, sous leurs différentes formes : ceux qui relient l'individu à lui-même, aux autres, aux choses, ainsi qu'aux notions de temps et d'espace et leurs dimensions relatives. À travers ses matérialisations symboliques, elle invite à réfléchir à ce que signifie l'unité, tant dans sa singularité que dans son universalité.

©Paula Miami

ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER

Entrée Libre

Mardi 25 février de 16h à 20h

Vernissage de l'exposition en présence de l'artiste

Présentation de l'exposition et rencontre avec Paula Kiami

Jeudi 27 février à 18h

Conférence de Frédéric Elkaïm

« Art et Identités »

Depuis toujours l'art pose la question des identités culturelles et multiples et l'art contemporain en particulier, à travers de nombreuses figures issues du monde entier, de Ai Weiwei à Adel Abdessemed, nous oblige à regarder la question identitaire d'une manière plus universelle.

Samedi 1er mars à 18h30

Performance de l'artiste

Finissage de l'exposition

Art Now *projects*

Adresse :

60 rue Ancienne
1227 Carouge (Genève, Suisse)

Horaires :

Mardi – Samedi : 14h – 20h

Sites internet :

artnowprojects.com

paulakiami.com

Instagram :

[@artnow.projects](https://www.instagram.com/artnow.projects)

Contact galerie :

Téléphone : +41 22 300 39 35

Email : contact@artnowprojects.com

Directeurs Associés :

Frédéric Elkaïm

+41 77 415 38 87

frederic.elkaim@artnowprojects.com

Franck Landauer

+33 6 63 76 44 42

franck.landauer@artnowprojects.com