

GALERIE PATRICIA DORFMANN

61, rue de la Verrerie - 75004 Paris

T +33 (0)1 42 77 55 41

galerie@patriciadorfmann.com - www.patriciadorfmann.com

COMMUNIQUÉ

Ayfer Idil Kemalolu **UBIQUITOUS**

Exposition du 30 mai au 7 juin 2025

Vernissage vendredi 30 mai de 16h à 20h

Ubiquitous est un projet artistique et architectural fondé sur la recherche, qui explore la manière dont les systèmes vivants peuvent inspirer de nouvelles formes urbaines. S'inspirant des lichens — organismes symbiotiques aux structures adaptatives — le projet développe une méthode transdisciplinaire où l'art, l'architecture et la science convergent pour proposer un urbanisme post-anthropocentrique.

Pensé comme un laboratoire d'urbanisme spéculatif, Ubiquitous interroge :

Comment l'art peut-il agir comme un catalyseur pour traduire l'intelligence naturelle en idées exploitables et favoriser une compréhension transformatrice de l'urbanisation biomimétique ?

Le nom Ubiquitous, issu du latin ubiquitous (« être partout »), reflète une approche distribuée et intégrée, attentive à la logique du vivant. Le projet prend pour point de départ l'observation des lichens — bioindicateurs, poïkilohydriques formés par une relation entre algue et champignon — en tant que modèles d'adaptation, d'interdépendance et d'organisation spatiale.

Initiée en 2016, la recherche naît d'une question : les motifs observables dans les organismes naturels peuvent-ils se retrouver dans des structures géologiques comme les cratères lunaires ? Ce questionnement a ouvert un processus d'investigation transdisciplinaire, enrichi par des échanges avec des scientifiques, des ingénieurs, des architectes et des artistes. Le projet s'est depuis déployé comme une cartographie poétique et conceptuelle, articulée par des expérimentations formelles et une pensée systémique.

Sa structure théorique repose sur cinq axes interconnectés — Bio-, Géo-, Techno-, Socio-et Arte-logique — qui forment le socle d'un modèle d'urbanisation biomimétique. Dans cette perspective, l'architecture est envisagée non comme une forme figée, mais comme un organisme vivant.

La dynamique du projet rejoint la notion d'élastogenèse développée par Richard Texier, comprise comme « une force douce et intuitive, un composant majeur de l'univers, tout comme les concepts de masse et d'énergie ». Ubiquitous s'inscrit dans cette logique d'expansion fluide, évolutive et intuitive.

SIX MOUVEMENTS MÉTHODOLOGIQUES

Le projet se construit selon six étapes, qui traduisent l'observation du lichen en processus spatial et conceptuel :

1. Lichen

Phase d'immersion dans le vivant : les lichens sont étudiés comme systèmes écologiques complexes, à la fois indicateurs biologiques et reflets de leur environnement.

2. Forme amorphe

À partir des observations, des esquisses intuitives émergent, révélant la fluidité, la mémoire spatiale et les zones d'interaction des structures naturelles.

3. Forme géométrique

Ces formes libres sont ensuite réorganisées selon des principes géométriques : alignements et proportions permettent de structurer l'espace sans trahir la logique initiale.

GALERIE PATRICIA DORFMANN

61, rue de la Verrerie - 75004 Paris

T +33 (0)1 42 77 55 41

galerie@patriciadorfmann.com - www.patriciadorfmann.com

4. Topologie

Les tracés géométriques sont convertis en volumes à partir d'isohypses issues des données morphologiques du lichen, construisant des géographies tridimensionnelles fondées sur la continuité.

5. Système de grille

Une grille modulaire émerge, inspirée de la pensée d'Hippodamos. Elle organise les espaces pleins et vides de manière organique, sans superposition artificielle, en prolongement direct des étapes précédentes.

6. Ubiquitous

La dernière phase synthétise l'ensemble du processus. Elle donne lieu à une structure ouverte, spéculative, évolutive — une forme urbaine expérimentale ancrée dans l'intelligence du vivant.

A propos de l'artiste

Ayfer Idil Kemaloglu née en 1990 à Ankara. Elle est une artiste et architecte dont la pratique relie art, science et écologie. Formée à la Politecnico di Milano et à l'ENSA Lyon, elle développe une recherche transdisciplinaire autour de l'intelligence naturelle, du biomimétisme et de l'urbanisme spéculatif. Son travail, souvent inspiré par les lichens, explore comment les formes du vivant peuvent devenir des modèles pour repenser nos villes.

EXPOSITIONS PERSONNELLES (sélection)

2025 : « Ubiquitous », Galerie Patricia Dorfmann, Paris

2019 : « Fish eyes », Dialogue Gallery, Bangkok

2018 : « Les Lyonnais.es », Sofffa, Lyon

2017 : « Galata'da Galata », Istanbul

EXPOSITIONS COLLECTIVES (sélection)

2024: « Intentions 2 », Akbank Sanat, Istanbul

2022 : « Freedom for free », Rome

2022 : « M.1.1. Bang.art Innovation Prix », TTC Architecture and Design, London

2019 : « Terra X - ∞ Archive of the future », Musée d'Architecture, Wrocław

2015 : « Resilienza in natura », Nahr, Val Taleggio

COMMISSARIAT (sélection)

2023 : « Voyage autour du lichen », Sorbonne Université, Paris

2019 : « AA'IN », « Ziska », Rue Mozart, Paris

RÉSIDENCE

2024 : Gate 27 Ayvalik

2016 : European Architecture Students Assembly, Nida

2015 : Nature Art & Habitat Residency, Val Taleggio

2012 : Yahsibey Workshop, Bergama