

Iri Berkleid

Approach

Iri Berkleid lives and works in Paris. After exploring experimental techniques at the biological lab of the School of Visual Arts in New York, Iri Berkleid has developed a cosmogony through a practice grounded in intervening within **microbiological processes of matter formation**. The artist shapes cellulose as it grows in symbiotic cultures of bacteria and yeast, thus revisiting traditional pictorial and sculptural methods through the lens of the biological principles that underpin her practice. These principles have become both her primary constraint for creation and a major source of inspiration.

By seeking to transfigure **ever-mutating organic matter**, Iri Berkleid aims to «shift our perception of the abject and the sublime, and question the interstice between bodies and their environments». She sees each work produced through this **dual process of creation** as a multitude of artworks, whose different states she shares through installations, «hybrid transitory sculptures», performances, or documentary-works.

Her will of transmission is driven by the **concept of the "aura"** as developed by the philosopher Walter Benjamin. Oscillating between abstraction and figuration, the **finalised and stabilized pieces**—presented as sculptures or "organic tapestries"—retain the traces of past vital activity.

In searching for the **imprints of the psyche on matter**, the themes explored by the artist sketch out intimate chimerical imaginaries drawn from her dreams or from social myths inspired by evolving contemporary narratives, such as the biopolitics of bodies, interspecies alterity, or spirituality in connection with a microcosmic nature.

Iri Berkleid vit et travaille à Paris. Après s'être initiée à des techniques expérimentales au laboratoire biologique de la *School of Visual Arts* à New York, Iri Berkleid développe une cosmogonie autour d'une pratique fondée sur son intervention dans des **processus microbiologiques** de formation de matière. L'artiste modélise de la cellulose au moment de sa pousse dans des bains de cultures symbiotiques de bactéries et de levures, revisitant ainsi des procédés picturaux et sculpturaux traditionnels à la lueur des principes biologiques qui régissent sa pratique. Ces principes sont devenus sa principale contrainte de création et sa source majeure d'inspiration.

En tentant de **transfigurer la matière organique en constante mutation**, Iri Berkleid souhaite «déplacer notre appréhension de l'abject et du sublime et questionner notre rapport au corps et à son environnement ». L'artiste envisage chacune des pièces produites par ce **double procédé de création** comme une multitude d'œuvres dont elle partage les différents états dans des installations, des «sculptures hybrides transitoires» des performances ou des œuvres-documents.

Sa volonté de transmission est animée par le **concept d' « aura »** développé par le philosophe Walter Benjamin. Entre abstraction et figuration, **les œuvres finies et stabilisées** sous forme de sculptures ou de « tapisseries organiques » gardent les traces de cette activité vitale passée.

Partant à la recherche des **marques du psychisme sur la matière**, les thèmes abordés par l'artiste esquissent des imaginaires chimériques intimes puisés dans ses rêves ou des mythes sociaux inspirés par des récits contemporains en construction, comme la bio-politique des corps, l'altérité inter-espèce ou la spiritualité en lien avec une nature microcosmique.

Grown art, Extraction process & ceremonies

Documenting photo in the Studio -
Two culture tables with the growing incubating artwork
Eros' Wake, 2024 (right)

Mardi 10 Juin

18h00 : Ouverture des portes / expo

19h15 : Microperformance

avec Fanny Perrier Rochas
et la participation de Clara
Geoffroy & Mailys Cluzet

19h45 : Verre-Échange-débat

Co-orchestré par
Stefano Vendramin &
Carmen Bouyer

Cycles du vivant,
rituels de passage et
transition écologique

EXTRACTION A L'ATELIER

3

Iri Berkleid

23 rue de Saint Petersburg, 75008

PERFORMANCE EXCERPTS

-
*Full Recording Video
On Demand*

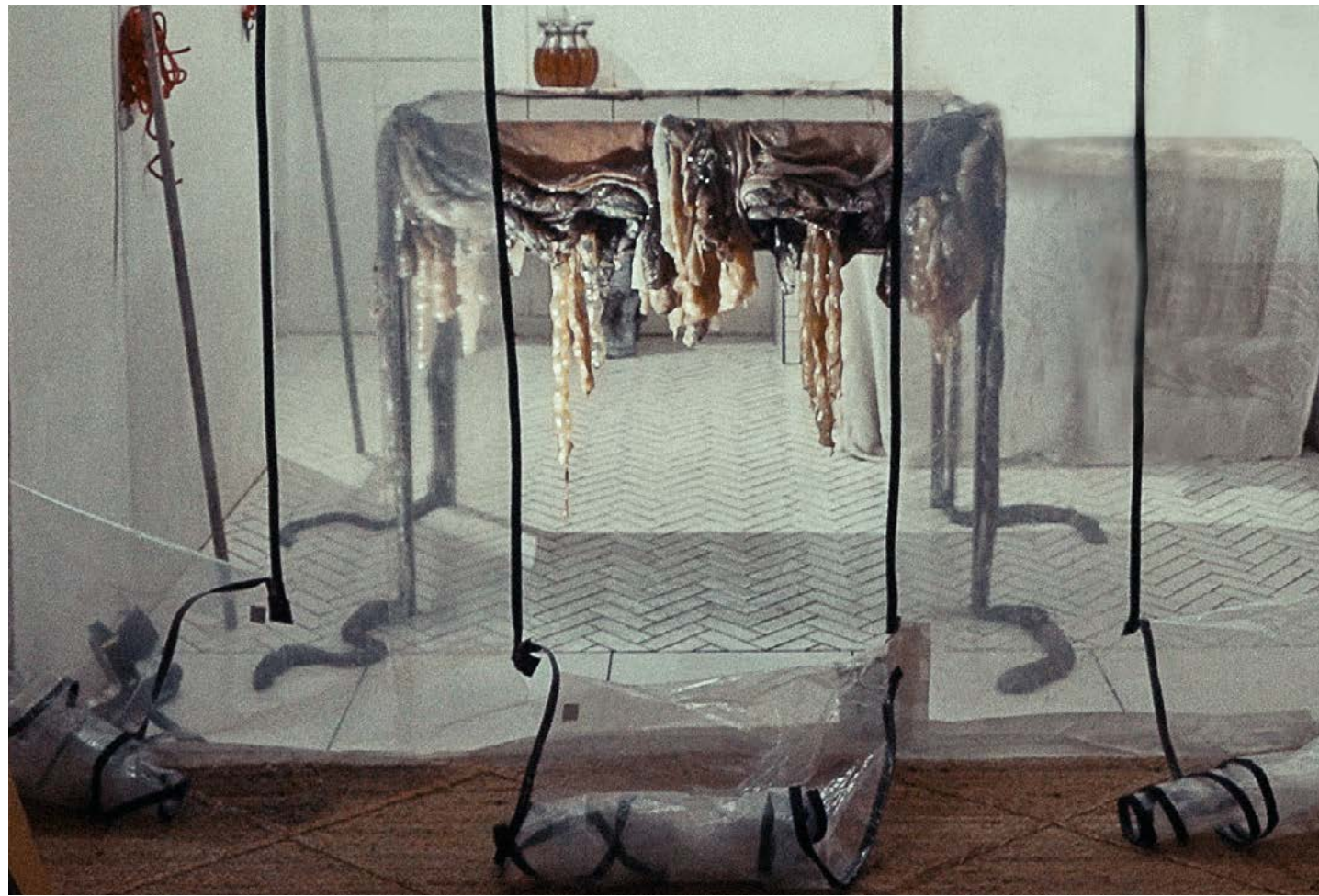
Extraction at the Studio 3 - La Llorona, 10 June 2025

40min ceremony

With Laurent Orlandi-Evouart, Music performance by Fanny Perrier Rochas,
With the participation of Mailys Cluzet & Clara Geoffroy

Hybrid transitory sculpture *La Llorona*, 2025
Culture vat-table and chassis in metal,
fabrics, ceramic, microorganic culture,
bacterial cellulose, ropes
160 x 110 x 220 cm
255 kg, 40L culture

Hybrid transitory sculpture *La Llorona*, 2025
Post-extraction

Extraction à l'atelier 2 - Love Me Tender, April 2025
 40min ceremony
 Live music : Fanny Perrier Rochas
 with the participation of Mailys Cluzet & Clara Geoffroy

Microperformance
EXTRACTION à l'atelier
 Mercredi 9 Avril
 18h30

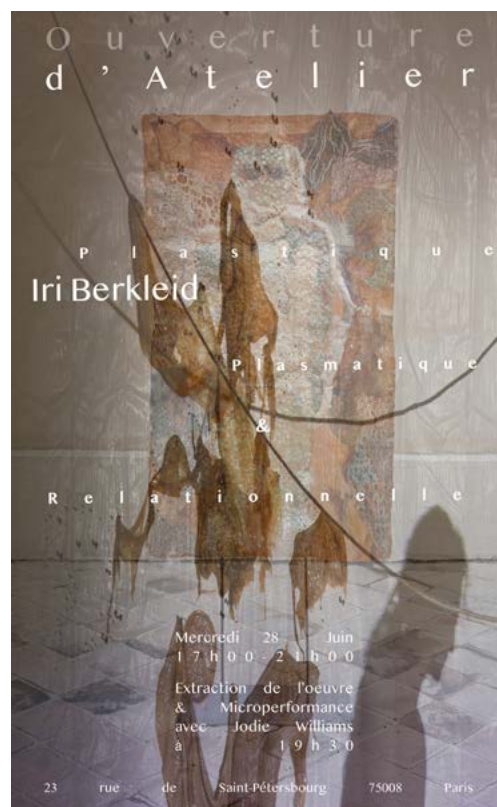

PERFORMANCE EXCERPTS

Full Recording Video
On Demand

Extraction à l'atelier - La Naissance d'Eva, June 2023

Performance by Jodie Williams,
Music performance by Fanny Perrier Rochas,
With Martin Guillaud & Evangelia Pruvot

La Naissance d'Eva is a microperformance around a figurative portrait growing artwork and the moment of its extraction from its vat of culture after three months of growth.

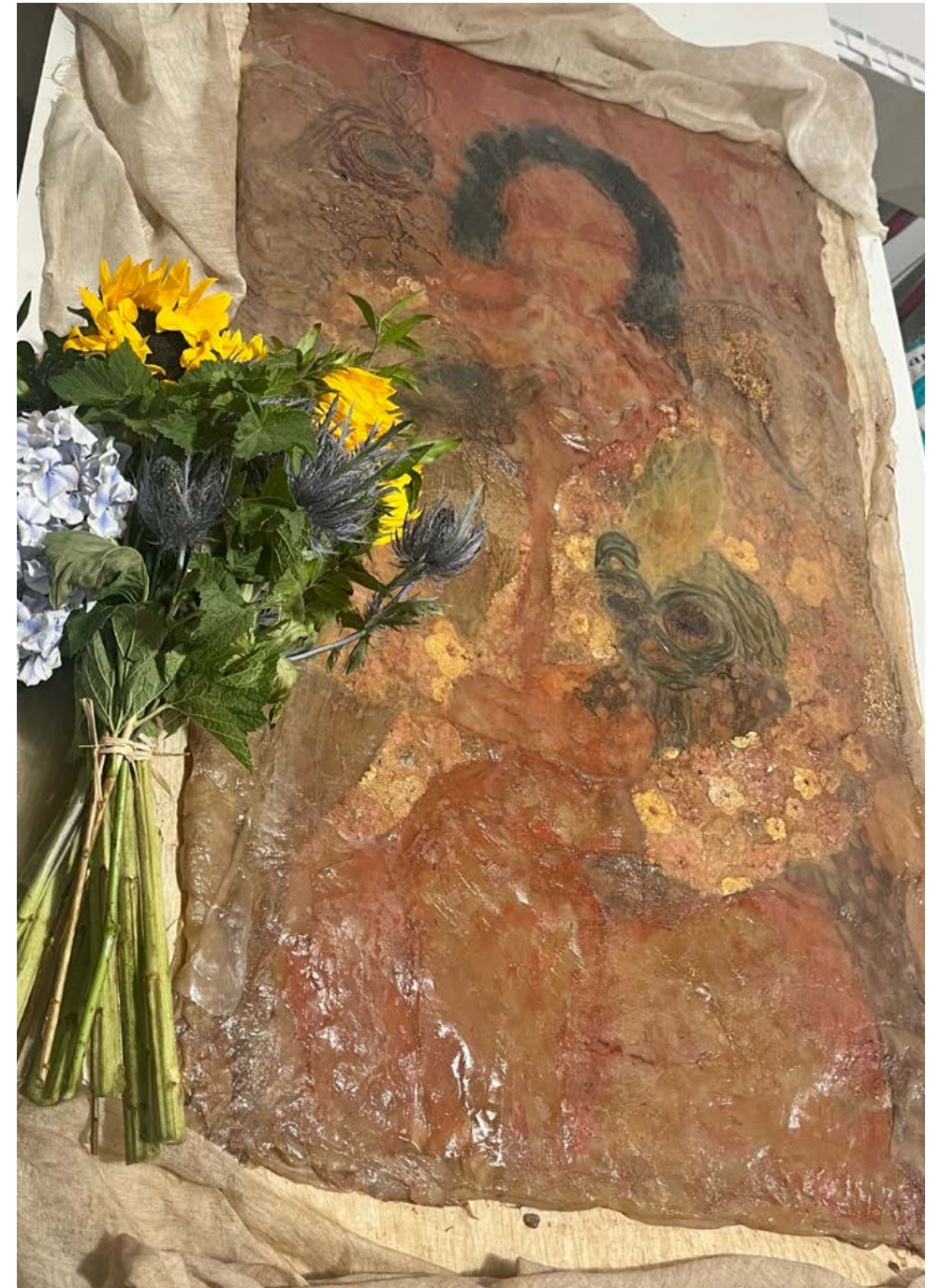
The microperformances at the studio or “**Extraction à l'atelier**” invite an audience to witness the extraction of a new artwork at the site of its production. The extraction is a key moment in the artist's creative process. Like a birth, it is the moment when the artwork is separated from its culture medium after it finished its **cycle of growth** to transition into a stabilized and inert state.

The artist invites the audience to discover the piece while it is still vigorous and vividly colored, before initiating **the ceremony, a performative ritual that activates the infrastructures**—designed and built for her practice. Singer *Fanny Perrier Rochas* unfolds multiple musical languages. Accompanied by a drum, harp, or piano, ancestral songs drawn from Byzantine and Syriac repertoires evolve into vocalizations, thus accompanying the **communion of all living beings present at the event, across all scales.**

La Naissance d'Eva est une microperformance autour du portrait d'une jeune femme et du moment de son extraction de son bain de culture micro-organique après ses trois mois de pousse.

Les Microperformances à l'atelier ou «**Extraction à l'atelier**» invitent une audience à assister à l'extraction d'une nouvelle œuvre sur son lieu de production. L'extraction est un moment clé du processus de création de l'artiste - comme une naissance, il s'agit du moment où l'œuvre est séparée de sa culture après la fin de son **cycle de pousse** et de débiter sa transition vers son état stabilisé et inerte.

L'audience découvre la pièce flottant à la surface de son bain de culture, encore vivide et vigoureuse, avant d'initier **la cérémonie, un rituel performatif qui active les infrastructures de l'atelier.** La musicienne *Fanny Perrier Rochas* déploie une variété de langages musicaux. Accompagnée d'un tambour, d'une harpe ou d'un piano, des chants anciens du répertoire Byzantin ou Syriaque évoluent en vocalises, ainsi accompagnant la **communion de tous les êtres présents dans la salle et à toutes les échelles de la vie.**

Eva Tender, 2023
Bacterial cellulose, various materials
120 x 70 cm

Phase of co-creation d-56 (up left)
Phase of incubation d-72 (middle)
Phase of dehydration post extraction
(up right) d-88
Stabilized (bottom left)
Stabilized back view (bottom right)

Organic Tapestries & Sculptures

Eros' Wake, 2024

Bacterial cellulose, rubber
160 × 70 × 30 cm

Stabilized work from the installation
on metal stand (right, following p. left)

Sculpture made of grown bacterial cellulose with rubber
and a chair (following p. right)

Eros' Wake

Eros' Wake is a body of work inspired by the theme of the death of the god Eros, linking together the materials of rubber and bacterial cellulose.

Created for the Cataoutchouc exhibition at the rubber factory Les Chaudronneries de Montreuil in April 2024, the corpus centers around an evolving installation, presenting the work as it grows within its microorganism culture table.

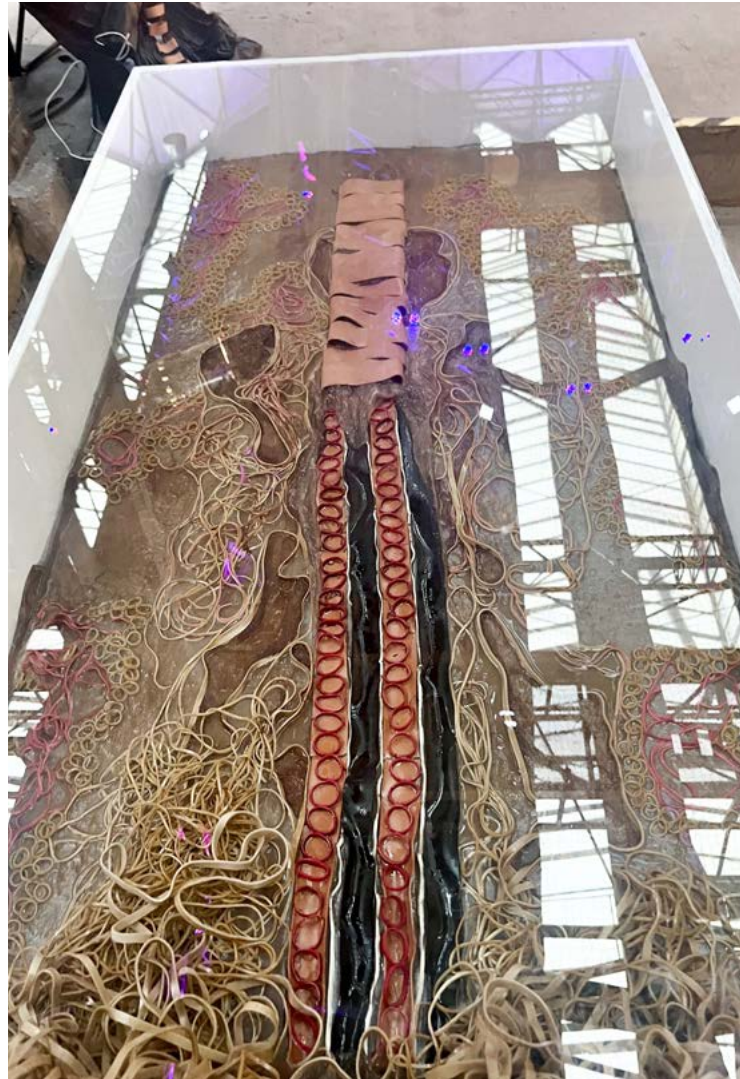
The piece was the subject of a micro-performative intervention by singer Fanny Perrier Rochas, who performed an ancient Syrian ritual chant evoking the passage between life and death.

La Veillée d'Éros est un corpus d'œuvres inspiré par le thème de mort du dieu Éros et mettant en lien les matières du caoutchouc et de la cellulose bactérienne.

Créée pour l'exposition *Cataoutchouc* aux *Chaudronneries de Montreuil* en Avril 2024, le corpus se centralise autour d'une installation évolutive mettant en scène l'œuvre en train de pousser dans sa table de culture micro-organique.

Elle a fait l'objet d'une intervention microperformative de la cantatrice Fanny Perrier Rochas, un chant ancien de rituel syrien sur le passage entre la vie et la mort.

Musical microperformance by Fanny Perrier Rochas

Exhibition views : Cataoucthouc, Relations en Tension II, Jakmousse, Les Chaudronneries, Montreuil, 2024

Installation *Eros' Wake*, 2024
Evolving installation made of the hybrid transitory sculpture : oxidizable metal and ceramic tiles culture table (120 x 70 x 140 cm), microorganic culture (55L) and growing cellulose mattress inlaid with rubber (60 kg) & a sculpture made of dried cellulose piece embroidered with rubber on chair

Beak Me Tender, 2023
Bacterial cellulose,
various materials
130 X 90 cm

Exhibition view : *Intramorphose*,
galerie Treize, Aix-en-Provence, 2025

Back view

Leak me Tender - photos documenting the process in the studio : Extraction (bottom), post-extraction (up)
Beak Me Tender - details (right)

(...) The Intramorphosis tells the story of a world in descent. Or rather, a world that overflows. It is an exhibition whose central theme is uncertainty, but which also speaks of doubt, instability, of precarious and shifting bodies arranged in a certain way—but which could have been otherwise, or simply not been at all. Its narratives unfold against backdrops of erased landscapes, without past or future, where bodies drag themselves beneath sanguine skies that offer no dawn, no dusk, no zenith. It speaks of those colors we never quite know how to name, of evenings spent spying on the mirror for fear that our reflections might begin to disobey us, and of bacterial colonies spreading across a microorganismic skin, slowly drawing images: a young man asleep, and giant birds watching over his dreams (...)

Axel Fried, 2025

*Excerpt from the presentation text of the exhibition
Intramorphosis, Gallery Treize, Aix-En-Provence*

(...) L'Intramorphose raconte l'histoire d'un monde qui coule. Ou plutôt d'un monde qui déborde. C'est une exposition dont la thématique principale est l'incertitude, mais qui parle aussi de doute, d'instabilité, de corps précaires et mouvants agencés d'une certaine manière, mais qui auraient pu être autre, ou tout simplement ne pas être. Ses intrigues se déroulent et prennent pour toile de fond des paysages effacé, sans passé ni futur, où des corps se traînent sous de cieux de sanguine qui n'accueillent ni aube, ni crépuscule, ni zénith. Elle parle de ces couleurs qu'on ne sait pas toujours bien nommer, ce ces soirées passées à épier le miroir par crainte que nos reflets se mettent à nous désobéir, et de colonies de bactéries qui se répandent sur une peau micro-organique et commencent à tracer des dessins : un jeune homme dort et de gigantesques oiseaux veillent sur ses rêves. (...)

Axel Fried, 2025

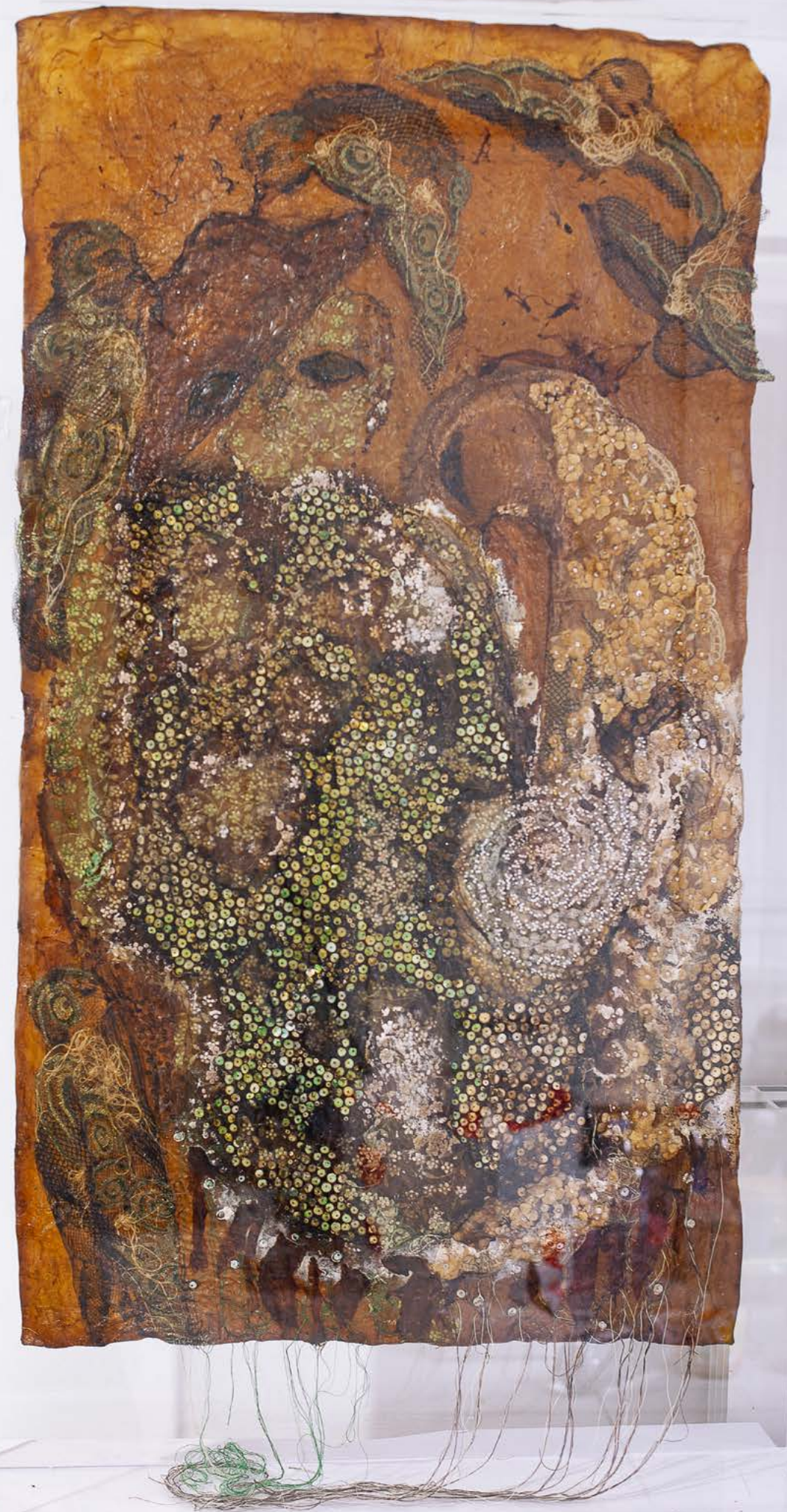
*Extrait du texte de présentation de l'exposition
Intramorphose, Galerie Treize, Aix-En-Provence*

Leak Me Tender 2, 2023

Bacterial cellulose, various materials
130 X 90 cm

Love Me Tender, 2023
Bacterial cellulose, various materials
130 X 90 cm

Screenshots from a
VIDEO OF THE PROCESS

Série Les Métamorphoses, 2024 - 2025
Cellulose, various materials, plexiglas
(29 x 12 x 98 cm)

They Told Me It Was Bright Outside, You Can Go, 2025
Private collection view

Série Les Métamorphoses, 2024 - 2025
 Incubating d-73 (left, middle)
 Post-extraction before drying process
 d-96 (right)

Série Les Métamorphoses, 2024 - 2025
Cellulose, various materials, plexiglas
(29 x39 cm)

Untitled 2, 2024 (middle)

Individuation, 2024 (right)

Installation with ceramist Laurent Boyadjan (left)

The BODY ABSTRACTS Series
(2022-2024)

Bust 0, Body Abstracts series, 2022
Cellulose, nails, cotton wires
65 X 35 X 10 cm
Stabilized (left), incubating d-32 (right)

Iri Berkleid's exhibit, hybrid and subtle, is the culmination of years of experimental research across the fields of bioengineering and sculpture. On the cusp of the feminism born out of American pioneers from the 70s and modern-day examinations of the intersectionality of struggles, desires, and gender-related trauma, Iri Berkleid crystallizes the sublime contradictions and struggles of her generation.

Through their fascinating medium, the SCOBY, the works of art herein displayed, enriched by years of reflection, creation, and research, evoke in a regular procession, sensual marvelling and perverse revulsion.

Après de longues recherches expérimentales à la confluence de la bio ingénierie et de la sculpture, c'est une exposition hybride et délicate que nous livre Iri Berkleid. Sur le fil entre un féminisme hérité des artistes pionnières de l'Amérique des années 1970 et les réflexions contemporaines sur l'intersectionnalité des luttes, des désirs et des traumatismes de genre, Iri Berkleid fait surgir, sublime, la prodigieuse synthèse des contradictions et combats propres à sa génération.

Dans cette série, fruit de réflexions menées au long cours à travers sa création et ses recherches passées, les pièces nous invitent tour à tour à l'émerveillement sensuel et à la révulsion perverse, deux sentiments parfaitement mis à distance par l'entremise de son médium fascinant, le SCOBY.

Buste Maria Callas, the Diner Party Revisited series, 2023
Cellulose, various materials, nails, cotton threads
66 X 35 X 15 cm
Stabilized (left), incubating d-87(right)

Those familiar with Iri Berkleid's work know how much patience is needed to painstakingly grow bacteria from kombucha baths into a skin-like membrane.

As they grow, these living bodies are weaved and fused with sand, lace or pearls. This imbues these bodies with figurative and symbolic qualities that reflect Iri Berkleid's musings on epigenetics, physical and psychological violence, and the reclaiming of the body by women. Yet, the beholder will most certainly see in these busts their own reflection and walk away with much to be pondered.

Odyssée Bouvyer Marsan, 2022
Art manager, curator & collector

Celleux qui suivent le travail d'Iri Berkleid savent la patience de l'artiste dans le développement de cette technique qui fait naître ce qui s'apparente à une peau ou une membrane, par la culture de bactéries dans des bains de kombucha.

Le travail de tissage, d'inclusion de sable pigmenté, de dentelles ou de perles qui suit la formation de ces corps vivants leur prête des qualités figuratives et symboliques inscrites dans la réflexion d'Iri Berkleid sur l'épigénétique, la violence physique et psychique, et la réappropriation du corps par les femmes, mais chacun.e y trouve un miroir et emporte avec iel une réflexion qui se poursuit bien après avoir quitté le studio de l'artiste.

Odyssée Bouvyer Marsan, 2022
Art manager, curator & collector

Body Abstracts Series, 2022-2024

Cellulose, various materials, nails, cotton wire

Busts 7 & Bust 10 on metal stand (bottom left)

Bust 4 treated with hydrogen peroxide (up left)

Bust 5 details post extraction (right)

+2 years post-extraction (middle left)

Bust 7 backlighted (middle right)

Exhibition view ***Symbiocène, L'Été des Serpents, Arles***, June 2022 (following p. left)

Exhibition view ***Intramorphose, Gallery Treize, Aix-en-Provence***, April 2025 (following p. middle)

Private Collection view with ***Bust 8*** (following p. right)

Body Abstracts is a series of twelve busts created by Iri Berkleid. Sculpted out of bacterial cellulose, the sensory sculptures are the result of research and experimentations around bodies: the organic cellular body and its matter - the political and social body inscribed into a conceptual feminist approach. Body Abstracts questions the representation of these bodies in a post-Anthropocene era. How to represent and project our bodies in symbiosis with the rest of the living world?

The busts are made of organic matter: bacterial cellulose. This matter is the sediment of bacteria whose function is to ferment and reproduce the SCOBY – Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast. The artist cultivates this bacteria cluster, grows it for 2 to 3 months depending on the biological time of growth. A labour of care is performed daily as the living matter thickens, mutates and transforms.

Iri Berkleid enters in conversation and collaborates with the matter. She accepts guidance from it as she intervenes in the growing process, gradually inlaying alien elements such as textiles, pearls, yarns, lace... The organic matter becomes a canvas revealing abstract or more figurative patterns, inspired by subjects like inter-species empathy, love, exile and awe. Berkleid explains that her intervention is “an epiphenomenon” in

Body Abstracts est une série de douze bustes créés par Iri Berkleid, à partir de cellulose bactérienne. Cette série est le résultat de recherches et d'expérimentations autour des corps : le corps organique, cellulaire et sa matière. Le corps politique et social, inscrit dans une démarche conceptuelle féministe. Body Abstracts pose la question de la représentation de ces corps dans l'ère post-anthropocène. Comment représenter et projeter nos corps en symbiose avec le vivant ?

Les bustes sont réalisés à partir de matière organique : la cellulose bactérienne. Cette matière est le dépôt de bactéries qui aident à la fermentation et à la reproduction du SCOBY : une culture symbiotique de bactéries et de levures. L'artiste cultive cet amas de cellules, le fait grandir pendant 2 à 3 mois selon le temps biologique de pousse. Un labeur de soin est performé au quotidien, en corps à corps, et petit à petit cette matière vivante grandit, mute et se transforme.

Iri Berkleid dialogue et collabore avec la matière. Elle se laisse guider et intègre tour à tour à ces peaux des éléments tels que des perles, du tissu, des fils, de la dentelle ... La matière organique devient toile dévoilant des formes abstraites ou plus figuratives, inspirées des processus biologiques et physiologiques en jeu, d'éléments autobiographiques et de sujets autour des thèmes de l'empathie inter-espèce, l'altérité, l'exile, la résilience ou la liberté. Berkleid explique que son intervention est ‘épi-phénoménale’ dans

the creation of each bust that absorbs, conforms, or rejects her proposition. They become unique in their consistency, asperities and shapes.

The title Body Abstracts pays homage to Meat Abstracts, Helen Chadwick's photographic series of raw meat steaks and light balls as signifiers of human bodies. Iri Berkleid stands in the aftermath of the second-wave feminist avant-garde of the 1970s. Not completely feminine nor completely masculine, the androgenous busts leave room for the viewer's interpretation.

This series is anchored in the artist's inquiry about cellular memory and epigenetics. Just as the Bust 12, Berkleid chases the psychic imprints on matter. The fusion of lace and microcellular landscapes created by the cellulose evokes the marks left by some materials on bodies throughout time. Light installations suggest a presence, the light of the soul. They bring a spiritual dimension to the artist's work.

The busts converse when exhibited together, filling the empty space of the room with their animated auras. The space between our skins and the busts shrinks irremediably, reminding us our bodies' attachment to the “very fabric of life that binds us together in the mystifying dance of microscopic and everchanging cells”.

Marie de Ganay
Curator of the exhibition
Symbiocène, Arles, 2022

la création de chaque buste qui absorbe, épouse ou rejette ce qu'elle propose.

Le titre Body Abstracts est un hommage à Meat Abstracts, la série photographique de l'artiste Helen Chadwick à l'intersection de la biologie et l'art. L'artiste se positionne dans l'après de cette avant-garde féministe des années 70. Les bustes androgynes, ni complètement féminin ni complètement masculin, dialoguent entre eux, laissant la place à l'interprétation personnelle de chacun.e.s.

Cette série est ancrée dans sa quête autour de la mémoire cellulaire et de l'épigénétique. Comme avec Buste 12, Berkleid recherche les traces du psychisme sur toute matière. La fusion entre la dentelle et la cellulose évoque les traces visibles (ou invisibles) que la matière peut laisser sur certains corps à travers le temps. Les installations lumineuses suggèrent une présence, une lumière de l'âme. Elles amènent une dimension spirituelle au travail de l'artiste.

L'espace entre nos peaux humaines et celles des bustes se resserre pour nous rappeler l'attachement de nos corps au tissu vivant qui constitue notre monde biologique.

Marie de Ganay
Curatrice de l'exposition
Symbiocène, Arles, 2022

Bust Sarah Bernhardt on a metal stand in the hotel's room, 2024

The Dinner Party Revisited

This series is produced as part of a commission for a hotel, where each room pays tribute to an illustrious woman. To date, Iri Berkleid has created two busts, one in homage to the actress Sarah Bernhardt and the other to the soprano Maria Callas. The series is intended to expand to the 16 suites of the hotel.

Cette série est produite dans le cadre d'une commande pour un hôtel dont chaque chambre rend hommage à une femme illustre. Jusqu'alors, Iri Berkleid a créé deux bustes, l'un en hommage à la comédienne Sarah Bernhardt et l'autre à la cantatrice Maria Callas. La série a vocation à s'étendre aux 16 suites de l'hôtel.

Bust Sarah Bernhardt, 2023
Cellulose, various materials, nails, cotton threads
65 X 10 X 35 cm

Guts Help Us !

Guts Help Us! is an installation centered around a triptych of busts mounted on metal frames and three photographic prints showing images of the busts during their growth in their microorganism culture baths.

Blending politics and the intimate, each bust is marked by a slogan written in black capital letters, borrowing from the aesthetic codes of political activism while unfolding a microbiological and psychological rhetoric.

**«PILE OF WORRIED AGGREGATED
CELLS RESISTING TROPISM, OF ALL
SORTS»**

**«TRAINED EMPATHETIC HUMAN
AGAINST FACISM, OF ALL SORTS»**

**«DIRTY DUSTY BRAIN BOYCOTTING
POPULIST WASH, OF ALL SORTS»**

This work was created in the tense political context of recent months in France. As a visceral reaction to the rise of fascisms and violence in our society, the artworks represent, for the artist, a shield protecting her psychological and physical integrity.

Guts Help Us ! est une installation qui se centralise autour d'un triptyque de bustes accroché au mur sur des châssis en métal et trois tirages photographiques montrant des images des bustes au moment de leur pousse dans leurs bains de micro-organismes.

Mêlant politique et intime, chaque buste est marqué par un slogan écrit en lettres capitales noires, empruntant aux codes esthétiques de l'activisme politique tout en déployant une rhétorique microbiologique et psychologique.

**«PILE OF WORRIED AGGREGATED
CELLS RESISTING TROPISM, OF ALL
SORTS»**

**«TRAINED EMPATHETIC HUMAN
AGAINST FACISM, OF ALL SORTS»**

**«DIRTY DUSTY BRAIN BOYCOTTING
POPULIST WASH, OF ALL SORTS»**

Ce travail a été produit dans le contexte politique tendu de ces derniers mois en France. En réaction viscéral à la montée des fascismes et des violences dans notre société, les œuvres représentent pour l'artiste un rempart de protection de son intégrité psychique et corporelle.

Installation ***Guts Help Us!***, 2024
Triptych of busts on metal frames
(66 X 35 X 35cm each bust)
& photographic prints (38 x 60cm)

Images of individual busts and incubating images
(following pages)

*Hybrid Transtory
Sculptures,
Installations &
Glass Works*

Les Incontinences

Les Incontinences is an evolving installation created in January 2025 for the exhibition Coalescence produced by the french collective Déficit. Focusing on the biological questions and processes tied to the artist's practice, it revolves around her **new work with glass**, initiated in August 2024, where the artist experiments with various techniques: cane blowing, casting, pulling, and laboratory glassworking with a torch.

An hybrid sculpture between an alive celluloic mattress, moving amniotic liquid, semi-organic glassware, and a metal and ceramic container-structure looking to come straight out of an industrial laboratory, **L'Incontinent** presents an **enigmatic machine for growing the artist's material**. With its successes and failures, it challenges

Les Incontinences est une installation évolutive créée en janvier 2025 pour l'exposition Coalescence du collectif Déficit. Plaçant au centre les questions et les processus biologiques liées à la pratique de l'artiste, elle s'articule autour de son **nouveau travail avec le verre**, initié en Août 2024 et pour lequel l'artiste expérimente avec différentes techniques : soufflage à la canne, coulage, filage et verrerie de laboratoire au chalumeau.

Sculpture hybride entre matelas cellulosique vivant, liquide amniotique en mouvement, verrerie semi-organique et structure-contenant en métal et céramique tout droit sortie d'un laboratoire industriel, L'Incontinent propose une **machine énigmatique à faire pousser la matière de l'artiste**. Avec ses succès et ses défailances, elle met en cause son agentivité

its agency and will—questions at the origin of life.

Part of **Les Incontinences** installation, which transposes the artist's research space into the exhibition space, the artwork highlights the creative process rather than the finished works resulting from this process.

et sa volonté – des questions à l'origine de la vie.

Partie de l'Installation **Les Incontinences** qui transpose l'espace de recherche de l'artiste à l'espace d'exposition, l'œuvre met en exergue le procédé de création plutôt que les œuvres finies issues de ce processus.

*Installation **Les incontinenances**, 2025
Exhibition **Coalescence** by Deficit
Césure, Paris*

*Blown glass, metal culture table,
growing inlaid bacterial cellulose,
workbench, boat tarp, cast glass
frame and photography*

Details of the installation *Les Incontinences*, 2025 (right)

Frame 1 *Guts Series*, 2024 (left)
Cast glass frame, photographic print:
image of the growth of the busts from the
eponymous series
30 x 23 cm

Microperformances

Approach to the performing works

“ This body of work concerns the experimental and spiritual dimension of my research, with organic matter as its foundation. Echoing my own studio experience and a transformative practice shaped through contact with ever-evolving material, the micro-performances I produce alongside my sculptural works offer unique moments of communion across multiple scales of life— a direct, unmediated experience of micro-organic nature.

These performative works emerge from immersive evolving installations in which living artworks are growing and activated by the performer Jodie Williams. They stem from a search for an abstract corporeal language born from the symbiosis between the actant, Jodie Williams, and the living matter at the moment of action. The various manipulations of the material by the actant and her two assistants (recurring figures), as choreographed in each performance, tell stories that have already been told throughout art history—but here, they are told differently.

It is through this hybrid creature—at once akin to us humans and to the artwork itself, resembling a seeping, vigorous mattress of flesh—that a reflection on a new form of interspecies otherness emerges. It is an experience rooted in the sacredness of organic matter and its life force—raw, potent, and unapologetic.

Ce pan de mon travail concerne la partie à la fois **expérimentale et spirituelle** de ma **recherche matérielle avec la matière organique** comme fondation de ma création plastique. A l’instar de ma propre expérience d’atelier et d’une pratique transformatrice au contact de la **matière en constante mutation**, les microperformances que je produis en parallèle de mes œuvres plastiques proposent des **moments de communion entre plusieurs échelles du vivant, une expérience directe et sans médiation de la nature micro-organique**.

Ces travaux performatifs émergent d’**installations évolutives** dans lesquelles poussent des œuvres en vie et qui sont activées par l’artiste performeuse Jodie Williams. Ils découlent d’une recherche d’un langage corporel abstrait provenant de la **symbiose** entre l’actante, Jodie Williams, et la matière vivante au moment de l’action. Les différentes interactions et manipulations de la matière par l’actante et par ses deux assistants (personnages récurrents) racontent des histoires familières, déjà racontées à travers les époques, mais ici racontées autrement. C’est par l’intermédiaire de cette **créature hybride** s’apparentant à un matelas de chair suintant et vigoureux sorti d’un écrin minéral inerte que s’ouvre une réflexion sur de **nouvelles formes d’altérité trans-espèce**, sur une nouvelle sacralité autour de **la force de vie, de l’intime et du mouvement**.

Cette recherche d’un **langage abstrait ancré dans la corporalité mutative** des

Several elements recur in each creation and together form the essence of this body of performative works: a space defined and structured by a tarp; the presence of the installation enabling the growth of the work in an exhibition space prior to the performance, making the ongoing mutations visible and accessible to the public; the act of extracting the work from its growth bath using ropes and pulleys; the physical endurance of the actant (each piece weighs approximately 80 kilograms) and the centrality of water.

Also present are two assistants, whose waterproof and fully covering costumes contrast with the actant’s symbiotic relation to the living matter—echoing the paradox between the organic closeness of the living world and the classificatory systems that reduce its agents to pathogenic spectra. Each performance features live musical compositions by invited composers and the intervention of soprano Fanny Perrier Rochas, whose presence embodies the ritual dimension of the performance. The performance ends in a recurring final gesture: the actant creates a wall fresco by hanging fragments of organic material onto nails.

* The term “microperformance” was coined by art critic Jens Hauser and artist Lucie Strecker to describe a new form of performance developed by bio-artists, which stages microorganisms as active agents within the work. ”

* Le terme de «**microperformance**» a été inventé par le théoricien, chercheur et critique d’art Jens Hauser avec l’artiste Lucie Stecker pour parler d’un pan nouveau de la performance dans lequel des microorganismes deviennent des agents performatifs centraux.

protagonistes est aussi permise grâce à la création d’un espace d’agentivité de la matière vivante dans son bain de culture. Comportant une grande part d’improvisation (nous ne répétons presque pas avec la matière pour ne pas l’impacter avant les performances), l’action prend place dans le cadre d’un scénario narratif imaginé en fonction de **l’état de la matière au moment de l’interaction** : ses caractéristiques chimiques et biologiques (taux d’acidité, avancement dans le processus de formation) ; son idiosyncratique consistance (épaisseur, résistance, vigueur, couleur, texture) ; les infrastructures dans lesquelles la matière a poussé (installation immersive, plus ou moins temporaire selon le lieu – atelier, lieu de résidence, espace d’exposition) ; son apparence suite à mes différentes interventions lors de la pousse (hybridation avec des éléments de provenance non-organiques lui donnant des aspects artificiels plus ou moins figuratifs).

Plusieurs éléments se retrouvent dans chaque création et forment ensemble l’essence de ce corpus d’œuvres performatives : **un espace** définit et architecturé par une bâche ; la présence de l’installation permettant la pousse de l’œuvre dans **un espace d’exposition précédent la performance**, rendant visibles et accessible à un public les mutations en cours ; **l’action d’extraction** de l’œuvre de son bain de pousse à l’aide de cordes et de poulies ; **l’endurance physique** de l’actante (le poids de chaque œuvre est d’environ 80 kilogrammes) ; la centralité de l’élément de **l’eau** ; l’intervention de **deux assistants** dont le costume imperméable et couvrant contraste avec la symbiose de l’actante et de la matière, non sans rappeler le paradoxe entre proximité organique du monde vivant et la classification opérée sur ses agents en spectres pathogènes ; des **créations musicales live** par des compositeurs et l’intervention de la cantatrice Fanny Perrier Rochas dont la présence dans la performance incarne le rituel ; un final récurrent où l’actante produit une **fresque murale** en accrochant des morceaux de matières sur des clous. *

A Wet Aesthetic of Resistance

A Wet Aesthetic of Resistance (*Esthétique d'une Résistance Mouillée*) is a performance written and produced by Iri Berkleid, for which performer and circus artist Jodie Williams activates the artist's installation in which a work is in the process of growth through a microcosmic biological process.

This performance is the third in a series of works that the artist describes as "mini-operas," showcasing multiple scales of life concurrently to create spaces of communion between all bodies. Each performance embarks on the search for traces of the psyche on matter, addressing different themes.

Here, drawing on a phrase from Peter Weiss's book *The Aesthetics of Resistance*: «I am made of flesh and blood that flows in my veins, and you, now reduced to ideology only, are lost,» here the artist questions the transformation of our ways of thinking in times of acute conflict. The costume is designed by Chaim Vischel.

Esthétique d'une Résistance Mouillée est une performance écrite et produite par Iri Berkleid dans laquelle la performeuse et circassienne Jodie Williams active l'installation de l'artiste dans laquelle une œuvre est en cours de pousser par l'effet d'un processus biologique microcosmique.

Cette performance est la 3ème d'une série de travaux que l'artiste décrit comme des « mini-opéras » mettant en scène plusieurs échelles du vivant concomitamment pour créer des espaces de communion entre tous les corps. Chaque performance part à la recherche des traces du psychisme sur la matière en abordant des thèmes différents : en s'appuyant sur une phrase tirée du livre

L'Esthétique de la Résistance de Peter Weiss : « Je suis faite de chair et du sang qui coule dans mes veines, et toi, devenu seule idéologie, tu es perdu », ici l'artiste questionne la transformation de nos manières de pensées dans des époques de conflits aigus. Le costume est signé par Chaim Vischel.

PERFORMANCE EXCERPTS

-
*Full Recording Video
On Demand*

Microperformance *Esthétique d'une résistance mouillée*, 2025
Césure, Paris

Written, directed, and musically composed by Iri Berkleid
Performance by Jodie Williams, Julia Jibert, and Maylis Cluzet
Costume and makeup design by Chaim Vischel

Body Abstracts, The Performance

Body Abstracts, The Performance
Soma Marseille, Octobre 2022

Written and directed by Iri Berkleid, performance by Jodie Williams,
musical performance by Santiago Aldunate and Hanta Yo,
sound creation and live music by Tamas Juhasz

Synopsis

Body Abstracts, The Performance is an immersive performance by the artist Iri Berkleid that tells the story of a symbiosis and a separation in 5 "tableaux". At the intersection of music, theatre and visual arts shows, Iri stages the circus artist Jodie Williams, the poet and musician Santiago Aldunate and the music composer Tamas Juhasz. A first public version of 18 minutes took place at SOMA Marseille in October 2022 in front of an audience of sixty people.

The action takes place in an evolving installation in which a cellulose membrane, resembling human skin, grows during the month running up to the performance. Jodie's body is transformed by the fusion with the membrane and emerges in enigmatic forms in the bathtub before spilling out, body to body, into the performance space. The separation of the two bodies marks the second part of the performance, where Jodie becomes the conscious master of the material. She now handles the material practically, yet still sacredly, under the improvised sounds of Tamas who sets the tempo for her ascension to the final scene, her projection, the creation of a mural from the remaining pieces of material.

Her actions are abstractions of the artist's real process and experience of working with this matter, highlighting the labour and physical effort, the intimacy and fusion, the constraints and conflicts of working with a new materiality. The audience is invited to a complete sensory experience, in proximity with odours, sounds and textures; a new environment, displacing them to reconsider their notion of abjection and awe.

In each performance Berkleid invites a different musician to frame the work, giving a sensitive impulse to start the action. Their voice leaves a gentle trace carried through the duration of the piece until the audience are reunited with the music in the form of a concert at the end. Jodie, exiting the performance space after the final act, leads a hypnotized audience into the concert of the guest musician, a familiarity that now relieves the trance of the performance environment.

PERFORMANCE EXCERPTS

-

Full Recording Video
On Demand

Body Abstracts, La Performance raconte l'histoire d'une symbiose et d'une séparation en cinq tableaux. Berkleid y met en scène la circassienne Jodie Williams, le poète et musicien Santiago Aldunate et le compositeur de musique Tamas Juhasz dans un format mêlant théâtre, performance et concert. Une première version publique de 18 minutes a eu lieu à SOMA Marseille en Octobre 2022 devant un public d'une soixantaine de personnes.

L'action prend place dans une installation évolutive et immersive dans laquelle une membrane de cellulose, ressemblant à une peau humaine, pousse pendant un mois précédant la performance. Le corps de Jodie se meut et se transforme, fusionnant avec la membrane et créant des formes énigmatiques dans une baignoire avant de se répandre, en corps à corps, dans l'espace de la performance. La séparation des deux corps marque le début de la deuxième partie de la performance. Jodie devient maître de la matière qu'elle manipule consciemment, non sans une dimension sacrée, sous les sons improvisés de Tamas qui rythment son ascension vers l'acte finale, la création d'une figure abstraite avec la matière restante, matérialisation et projection de sa vision.

Ses actions sont l'abstraction du réel processus de création de l'artiste et de son expérience au contact de la matière ; ses épreuves physiques, son intimité et sa fusion avec un matériau si semblable à nous, les contraintes et les conflits du travail avec une nouvelle matérialité. Le public est invité à une expérience sensorielle immersive et enveloppante, à proximité directe des odeurs, sons et textures ; un nouvel environnement les déplaçant et les invitant à reconsidérer leur notion de l'abject et du sublime.

Dans chaque microperformance, Berkleid invite un musicien différent pour encadrer la performance, lui donnant une impulsion sensible pour démarrer l'action. La voix a cappella du chanteur invité dans le premier tableau laisse un doux air musical flotter tout au long de la performance, une corde sensible qui retentira auprès du public lors d'un concert à la fin. Jodie sortant de l'espace performatif après l'acte final, conduit un public hypnotisé vers le concert du musicien invité, une familiarité qui les délivre de l'état de trans dans lequel la performance les a plongés.

Bust 11, series Body Abstracts

*Body Abstracts, Evolutive Installation
Soma Marseille, Octobre 2022*

Involvement with the
publics, workshops for
students and exchanges
about the process

*Bio
&
Press*

Trained in classic sculpture and drawing at *ESAG Pennighen Paris*, Iri started to work with living materials during her **MFA at the School of Visual Arts in New York** between 2018 and 2020. She was immersed in the **influences of the feminist avant-garde of the 1970s** and their subversive techniques to regain control of the body and its representations ; she was fascinated by the new science of epigenetics and militants who were remodeling the contours of contemporary politics by twisting identity politics into revolutionary biopolitics of the body (ie. Paul B. Preciado). As she was addressing these questions in her Master's research, she spent much time at the **school's biolab** observing living organisms. There, she discovered bacterial cellulose, a living matter produced by cultures of microorganisms - she instantly fell in love with it! Soft, watery, delicate, invasive and vitally powerful, it substantially resonated

Formée aux techniques picturales et scénographiques à l'*ESAG Pennighen Paris*, Iri Berkleid commence à **travailler avec des matériaux organiques au laboratoire biologique de la School of Visual Arts de New York, où elle étudie pour son Master entre 2018 et 2020**. Immersée dans l'histoire de l'avant garde féministe américaine des années 70, elle s'inspire de leurs techniques subversives de réappropriation de leurs corps et de ses modes de représentations ; elle s'intéresse à la jeune science de l'épigénétique et aux militants qui redessinent les contours de la politique contemporaine en travestissant l'identitarisme par une biopolitique des corps révolutionnaire (ie. Paul B. Preciado). Alors qu'elle adresse ces questions dans sa recherche de Master, elle passe beaucoup de temps à observer des créatures vivantes au laboratoire biologique de l'école. C'est là qu'elle découvre la cellulose bactérienne-une substance organique qui fait écho à son exploration artistique, les marques du psychisme sur la matière, et qui deviendra le fer de lance de sa pratique.

A la suite du COVID-19, l'artiste se réinstalle à **Paris** et démarre ses propres cultures dans son atelier. **Elle expérimente avec la matière** jusqu'à développer une technique unique de création en symbiose avec les microorganismes, revisitant ainsi des procédés picturaux et sculpturaux

with her artistic exploration : the marks of psyche on matter. From then on, this organic matter and its biological processes of growth became the cornerstone of her practice.

Following Covid-19, Iri resettled in **Paris** and started building her own vats of cultures in her studio. She **experimented** with the matter until she figured a unique way of co-creating with the microorganisms, revisiting both sculpture and drawing techniques in the light of these bio principles.

Before starting her journey as an artist in 2017, Iri worked as an independant **contemporary opera producer in London** for two years, an experience from which she keeps many artistic influences and which deeply inspired her art, especially her performing works.

Previously, she graduated in law and studied diplomatic conflict resolution – she researched **the political impact of collective emotions in inter-ethnic conflicts**. She then trained as a mediator in international organizations in 2013-14. This working experience raised her awareness of **power relations, social structures, and conflict dynamics**. Iri's creation can be viewed as an attempt to transcend these cultural, psychological and physical barriers through **experiences of communion** and the ritualistic and organic aspect of her work.

traditionnels à la lueur des principes biologiques qui régissent désormais sa pratique.

Avant de se dédier pleinement à son art en 2017, Iri Berkleid a travaillé en tant que **productrice indépendante d'opéras contemporains à Londres** entre 2015 et 2017, une expérience qui a marqué sa création et dont elle garde de nombreuses références artistiques.

Initialement diplômée d'une Licence de Droit et d'un **Master de Résolution de Conflits Diplomatiques**, avec comme sujet de recherche «les émotions collectives et leur instrumentalisation politique dans les conflits inter-ethniques», elle a été formée à la médiation dans des organisations internationales entre 2013 et 2014. Cette expérience lui a permis de prendre conscience des **relations de pouvoir, des structures sociales et des dynamiques de conflits** - des thèmes qui animent son art qu'elle conçoit comme des **expériences de communion**, transcendant certaines barrières psychologiques, culturelles et physiques par leur aspect organique et leur esprit ritualiste.

Iri Berkleid – *In search of a bacteriological sublime*

INSPIRATIONS

PORTRAITS

DIGITAL ART

NEW TECHNOLOGIES

fish-eye
Immersive

Inspired by the pioneers of 1970s American body art and by the writings of neo-materialist thinkers such as Karen Barad and Donna Haraway, Iri Berkleid cultivates under controlled conditions a form of 'grown-art' that intertwines bacteriological culture with post-anthropocentric ritual.

Inspirée par les pionnières du body-art américain des années 1970 et par les thèses des penseurs·ses néo-matérialistes telles que Karen Barad ou Donna Haraway, Iri Berkleid cultive sous atmosphère contrôlée un « grown-art » liant culture bactériologique et rituel post-anthropocentrique.

A man's voice resonates through the courtyard. 'In just a few moments you will witness the extraction of the work. This is the precise instant when the cellulose skin is lifted from its bath of bacteria and yeast after three months of incubation. Its connection to its culture will inevitably be severed, the structures of the microorganisms disrupted, and the symbiotic process brought to an end. This moment does not yet exist, and it will cease to exist almost immediately.'

Guided by the beat of a drum, the audience enters a pale room where former cellulose skins, carefully wrought, have been stretched over metal armatures. At the center of the space, two women operate a system of ropes and pulleys: from an amorphous vessel a sieve rises, dredging up with it a mass of flesh—a vast, damp skin, waxy and viscous, whitish in places, brown in others, is drawn from its medium. The acrid smell of fermentation acid fills the room as the man begins to drape the flesh across his bare shoulders. The crowd gasps. The skin stirs. The ritual

A Post-Anthropocentric Cosmogony

Shamanic, symbiotic, and posthuman rituals, Iri Berkleid's Extractions invariably unfold at the end of a three-month cycle, when a cellulose skin—grown too heavy to sustain life—is lifted from its medium. This extraction can be read as a symbolic passage: the transfer of a 'culture'—the bath of lactic and acetic bacteria, yeast, tea, and sugar—into another culture, a civilization in crisis, heir to centuries of anthropocentrism and scientific rationalism. Between these two worlds,

La voix d'un homme résonne dans la cour. « Vous allez dans quelques instants assister à l'extraction de l'œuvre. Il s'agit du moment précis où la peau de cellulose est extraite de son bain de bactéries et de levures après trois mois d'incubation. Le lien avec sa culture sera inévitablement rompu, les structures des micro-organismes perturbées et le processus symbiotique interrompu. Ce moment n'existe pas encore et il n'existera bientôt plus. »

Guidée par le battement d'un tambour, la foule pénètre dans une pièce pâle où d'anciennes peaux de cellulose ouvrées ont été tendues sur des ossatures de métal. Au centre de la pièce, deux femmes actionnent un système de cordes et de poulies : d'un réceptacle informe, un tamis s'élève, draguant avec lui une carne : une peau humide et gigantesque, cireuse et visqueuse, blanchâtre par endroit, brune par d'autre, est extraite de son milieu. Une odeur d'acide de fermentation se répand dans la pièce tandis que l'homme commence à passer la chair sur ses épaules nues. La foule s'exclame. La peau se meut. Le rituel se poursuit au rythme du tambour.

Une cosmogonie post-anthropocentrique

Rituels chamaniques, symbiotiques et post-humains, les Extractions d'Iri Berkleid adviennent systématiquement au terme d'une période où, trois mois durant, une peau de cellulose devenue trop lourde pour se maintenir en vie est extraite de son milieu. Cette extraction peut se lire comme un passage symbolique, le déplacement d'une « culture » symbiotique – le bain de bactéries lactiques et acétiques, de levure, de thé et de sucre – vers une autre culture, une civilisation en crise, héritière de siècles d'anthropocentrisme et de rationalisme scientifique. Entre ces deux mondes, l'œuvre d'Iri Berkleid officie comme un portail, un espace-temps seuil pour éprouver – par le son, le chant, l'odeur, la sensation – la possibilité d'une relation symbiotique entre l'ensemble des agents du vivant. C'est une fiction développée sous atmosphère contrôlée, un monde de chimères cultivées en laboratoire.

Berkleid's work functions as a portal, a threshold in space-time through which to experience—via sound, song, scent, and sensation—the possibility of a symbiotic relation among all living agents. It is a fiction cultivated under controlled conditions, a world of chimeras grown in the laboratory.

Galaxies in Steel Vats

"Each culture vat contains between 200 and 500 trillion cells. That is more than the number of stars in our galaxy. It is also ten times the number of cells in a human body." At the center of Iri Berkleid's practice lies a single material: cellulose—a natural polymer formed by the assembly of thousands of glucose molecules and hydrogen bonds. The artist cultivates it in monoculture within large steel vats, drawing on a complex mixture of lactic and acetic bacteria, yeast, tea, and sugar.

Within this nutrient medium, microorganisms ferment and produce an organic biofilm: the living skin at the heart of the ritual performances, later dehydrated and transformed into organic tapestries. Berkleid works this living membrane by embedding micro-elements—pigmented sand, lace, beads, sequins. These materials sketch the first outlines of a drawing, which bacteria and fungi then extend through processes of contamination. Later, the skins are left to dry, losing up to 95% of their water weight in just a few days. From the extractions remain these skins, reduced to dreamlike landscapes, remnants of another space-time. On one of them (*Love me Tender*, 2023), a figure drifts into sleep, as gigantic prehistoric birds seem to watch over its dreams.

Beyond the Abject: Bacteriological Sublime

"After spending my days with my hands in the water tending to my skins, I realized that I was working with a monstrously powerful vital energy." In our discussions, the term sublime came up repeatedly,

Des galaxies dans des bacs d'acier

« Chaque bac de culture contient entre 200 000 et 500 000 milliards de cellules. C'est plus que le nombre d'étoiles que contient notre galaxie. C'est aussi 10 fois plus de cellules que dans un corps humain. » Au centre de la pratique d'Iri Berkleid, il y a un matériau : la cellulose – un polymère naturel formé par l'assemblage de milliers de molécules de glucose et de liaisons d'hydrogène. L'artiste la cultive en monoculture, dans ces grands bacs métalliques, à partir d'un mélange complexe de bactéries lactiques et acétiques, de levure, de thé et de sucre.

Dans ce milieu nutritif, les micro-organismes fermentent et produisent un biofilm organique : la fameuse peau au cœur des performances rituelles et qui sera ensuite déshydratée pour être transformée en tapisseries organiques. Iri Berkleid travaille cette peau vivante en y déposant des micro-éléments : sable pigmenté, dentelles, perles, sequins. Ces matériaux tracent les premières esquisses d'un dessin que les bactéries et les champignons

viendront prolonger par contamination. Plus tard, les peaux sont mises à sécher, perdant jusqu'à 95% de leur poids en eau en quelques jours. Des extractions, il reste ces peaux réduites à l'état de paysages oniriques, de souvenirs d'un autre espace-temps. Sur l'une d'elles (*Love me Tender*, 2023), une figure s'endort, alors que de gigantesques oiseaux préhistoriques semblent veiller sur ses rêves.

and the fascination mixed with fear in the face of the proliferative power of life is indeed closely related to this concept. For Edmund Burke and Immanuel Kant, to whom the canonical authorship of the concept is usually attributed, the sublime traditionally arises from the confrontation between untamable nature—storms, raging oceans, vertiginous mountains—and a human being attempting to comprehend their place in the universe. By redefining the boundaries of what we call "nature," contemporary scientific discoveries, particularly in astronomy and biology, are shifting the sources of the sublime.

The 'monstrous vital power' that Iri speaks of stems from a bacteriological sublime with profound epistemological consequences. By shifting the criterion of the sublime toward the world of bacteria, other shifts follow: the expansion of aesthetic evaluation to include non-human agents. Berkleid's work thus opens the door to an aesthetics of the viscous, the abject, and the formless. These initially unpleasant sensations have been deeply repressed by the history of art and Western culture. Yet they are natural and biologically essential. To confront these rejected materials aesthetically constitutes a form of cultural unlearning. It is a process of rediscovering our condition as living beings among others, interconnected within a symbiotic network that far exceeds our conscious individuality. This represents a first step in the 'ontological turn' advocated in France by thinkers such as Descola and

Par-delà l'abject, le sublime bactériologique

« À force de passer mes journées les mains dans l'eau à m'occuper de mes peaux, je me suis rendue compte que je traitais avec une énergie vitale monstrueusement puissante. » Durant nos échanges, le terme de sublime est revenu à de nombreuses reprises, et la fascination mêlée de crainte face à la puissance proliférante du vivant n'est en effet pas sans rapport avec ce concept. Pour Edmund Burke et Emmanuel Kant, à qui l'on attribue canoniquement la paternité du concept, le sublime naît traditionnellement de la confrontation entre une nature indomptable – tempêtes, océans déchaînés, montagnes vertigineuses – et un être humain qui tente de comprendre la place qu'il occupe au sein de l'univers. En redéfinissant les contours de ce que l'on nomme « nature », les découvertes scientifiques contemporaines, notamment dans le champ de l'astronomie ou de la biologie, déplacent les sources du sublime.

La « monstrueuse puissance de vie » dont parle Iri relève d'un sublime bactériologique qui entraîne de profondes conséquences épistémologiques. Le déplacement du critère du sublime vers le monde des bactéries produit d'autres déplacements : l'ouverture des critères d'appréciation esthétiques à des agents non humains. L'œuvre d'Iri Berkleid ouvre ainsi les portes à une esthétique du visqueux, de l'abject et de l'informe. Ces sensations de prime abord désagréables ont été profondément refoulées par l'histoire de l'art et celle de la culture occidentale. Pourtant, elles sont

Latour, who call for a rethinking of the human not as an exception but as a participant in a community of life in which bacteria, fungi, and viruses are indispensable partners.

Toward the Chthulucene

In what theology do Iri Berkleid’s rituals take place? Which deities do they seek to honor? While the work offers no definitive answer, Donna Haraway’s concept of the “Chthulucene” may provide a guiding horizon. In *Staying with the Trouble*, the ecofeminist philosopher describes the Chthulucene as a speculative epoch in which humans and nonhumans are inextricably entangled in their tentacular practices. This state invites us to “stay with the trouble, to make strange kin, collaborations, and unexpected combinations, in heaps of warm compost.”

Between the world of bacteria and that of humans, Berkleid’s bacteriological sublime is not merely an aesthetic curiosity, but a set of sensitive practices that prefigure the Chthulucene, preparing us physically and sensorially for its possibilities. Beyond the abject, the viscous, and the rancid qualities of her media, it invites us to glimpse the terrifying beauty of the microbial world and to imagine unprecedented forms of cohabitation with the invisible powers that permeate and constitute us. To artificialize nature and naturalize culture, to reconcile—through symbol and ritual—the human with the multitudes of living beings: this is where the challenge of grown-art lies.

naturelles et biologiquement essentielles. Se confronter esthétiquement à ces matières rejetées constitue une sorte d'exercice de désapprentissage culturel. Il s'agit de retrouver notre condition d'êtres vivants parmi d'autres, interconnectés dans un réseau symbiotique qui dépasse largement notre individualité consciente. C'est un premier pas dans le « tournant ontologique » défendu en France par des auteurs tels que Descola et Latour qui invitent à repenser l'humain non plus comme une exception, mais comme participant à une communauté du vivant dont les bactéries, champignons et virus constituent les partenaires indispensables.

Vers le Chthulucène

Dans quelle théologie les rituels d'Iri Berkleid s'inscrivent-ils ? Quelles divinités cherchent-ils à honorer ? Si l'œuvre ne donne pas de réponse définitive, le « Chthulucène » de Donna Haraway pourrait bien constituer une ligne d'horizon. Dans l'ouvrage *Staying with the Trouble*, la philosophe écoféministe Donna Haraway parle du Chthulucène comme d'une époque spéculative où les humains et les non-humains sont liés de manière inextricable dans leurs pratiques tentaculaires. Cet état invite à « rester dans le trouble, créer des parentés étranges, des collaborations et des combinaisons inattendues, dans des tas de compost chauds ».

Entre le monde des bactéries et celui des humains, le sublime bactériologique d'Iri Berkleid ne constitue pas seulement une curiosité esthétique, mais un ensemble de pratiques sensibles préfigurant le Chthulucène, nous préparant physiquement et sensiblement à sa possibilité. Par-delà l'abject, le visqueux et le rance de ses milieux, il nous invite à entrevoir la beauté effrayante du monde microbien et à envisager des formes inédites de cohabitation avec les puissances invisibles qui nous traversent et nous constituent. Artificialiser la nature et naturaliser la culture, réconcilier, par le symbole et le rituel, l'humain avec les multitudes du vivants : voilà où réside l'enjeu du grown-art.

R & D

Plastique Plasmatique

Ma pratique découle de plusieurs années d'exploration au contact de la matière - des années à me former en la déformant, à me déformer en la formant, à chercher cette architecture commune autour de laquelle co-s'exprimer. À communier par les textures. **À prendre tour à tour part à la symbiose et à la confrontation, au conflit qui me régit dans mes projections du Soi et de l'Autre. À interroger ces projections.** À introspecter. À renégocier les microterritoires entre ces Autres et ces Sois. À reparamétrer. À accepter ma force raisonnante comme simple caisse de résonance du monde extérieur qui m'entoure. À transcrire.

Ecrits, 2023

Plasmatic Plastic

My practice is anchored in 5 years of exploration in contact with the matter – five years during which I shaped the matter and the matter shaped me. Five years of searching for this common architecture of co-expression. Of taking communion. Of experiencing symbiosis and confrontation in turns. Of being party to the conflict that reigns over my projections of the Self and the Other. Of interrogating these projections. Of introspecting. Of renegotiating the microterritories between these Selves and these Others. Of reconfiguring. Of accepting my reasoning power as a resonating shell of the external world. Of transcribing.

Ecrits, 2023

Research partnership with the laboratory
Coniphy-Conidia, Lyon, 2023

Un laboratoire dans Un Appartement (sur Uranus)

(...) Plus de 56% de la population mondiale vit désormais dans des villes, un ratio qui devrait augmenter ces prochaines décennies. L'urbanisation de notre habitat nous confronte à un type de nature différent composée de la chair des organismes vivants qui l'occupent. La relation que les êtres urbains entretiennent avec leurs corps s'est sacralisée et de nouveaux rituels ont remplacé d'anciens (précédemment inspirés par nos expériences d'habitats sauvages comme les forêts).

Vif, polymorphe, mutatif, translucide, fluide, poreux... l'imaginaire que nous avons de ce tissu vivant qui nous lie dans cette mystérieuse danse cellulaire, microscopique et impermanente est façonné par des discours scientifiques et des images issues des dernières avancées techniques. En reposant sur l'expérience directe de cette nature, ma pratique contourne ces médiations technologiques et sachantes pour explorer la voie d'une nouvelle mystique (...)

Extraits d'écrits, 2024

Photo of the atelier during the production of **Guts Help Us!**

Sketch research for cast glass protection for the series **Guts Help Us!**

Research with blown glass sculptures and symbiotic culture liquid

Big growing cellulose piece in its table culture.

stabilized artpiece of the **Series Metamorphosis 2025** on the glass pane covering the table culture

Photo of Jodie Williams for the rehearsals of the performance at **SOMA Marseille, 2022**

Sketch & research for a hybrid sculpture / culture table, an enigmatic machine to make the matter grow (with blown glass sculptures), 2025

Sketch for glass blown small sculpture-containers to carry liquid culture

Picture of the studio with a mindmap of creation and a hanging culture

(...) Contrairement aux industriels, aux producteurs, aux scientifiques et à certains intellectuels qui ne travaillent pas directement avec la matière, les artistes et les designers travaillant avec le vivant peuvent développer des techniques d'appropriation des organismes dans un but autre que leur exploitation. En ça, ils peuvent peut-être nous montrer la voie.

Extraits d'écrits, 2024

Photo of the studio with the empty table culture, 2024

Details of the hybrid sculpture **L'incontinent, 2025** Self-blown with the traditional laboratory glass blowing technique

Sketch for a sculpture-container letting the liquid of culture dripping out of it through tongs

Research with blown glass sculptures and symbiotic culture liquid

Research soft hybrid sculptures with bacterial cellulose and blown glass

Graft technique of a bacterial cellulose art piece to save it after it drowned and detached from its original celluloid structure

Partnership with the Microbiology lab Coniphy-Conidia, 2023

Research soft hybrid sculptures with bacterial cellulose and blown glass

Research soft hybrid sculptures with bacterial cellulose and blown glass

Photo of the performance at **SOMA Marseille, 2022**

(...) Unlike industrialists, producers, scientists, and certain intellectuals who do not work directly with matter, artists and designers working with living organisms can develop techniques of taming or attuning to life forms for purposes other than exploitation. In this, they may perhaps show us the way.

Extraits d'écrits, 2024

Biomediality, Experimentation & Sentience

(...) Je travaille avec le temps biologique – une échelle à la mesure de nos vies humaines, dans toute sa robustesse, sa fragilité et son indomptabilité. J'assure une attention continue à la matière organique que j'élève. Je la forme en même temps qu'elle me forme. Ce labeur de soin, souvent difficile physiquement, m'affilie depuis six ans à cette matière, rendant nos corps indissociables.

Extraits d'écrits, 2024

(...) I work with biological time – a scale measured against our human lives, in all its robustness, fragility, and wildness. I maintain continuous attention to the organic matter I cultivate. I shape it even as it shapes me. This labor of care, often physically demanding, has bound me to this matter over the past six years, rendering our bodies inseparable.

Excerpts from writings, 2024

Growing cellulose in the form of a circle in a table vat culture, 2024

A Lab in an Apartment (on Uranus)

(...) Over 56% of the world's population now lives in cities – a ratio that is expected to rise in the coming decades. The urbanization of our habitats confronts us with a different kind of nature, one made up of the living flesh of the organisms that inhabit it. The relationship that urban-humans maintain with their bodies has become sacralized, and new rituals have emerged to replace older ones – formerly inspired by our experiences of wild environments such as forests.

Vivid, polymorphic, mutating, translucent, fluid, porous... The imaginary we hold of this living tissue that binds us in a mysterious, cellular, microscopic, and impermanent dance is shaped by scientific discourses and images born of the latest technological advancements. By anchoring itself in direct experience of this nature, my practice bypasses these technological and knowledge-based mediations to explore the path of a new mysticism (...)

Excerpts from writings, 2024

Molds growing on an incubating cellulose piece

Part of the installation **Microdosage Poétique, SOMA Marseille, 2022**

Details of a glass blown creation for the Installation **Les Incontinences, 2024**

Blown creation field with symbiotic culture liquid for the Installation **Les Incontinences, 2024**

(...) Il me semble avoir trouvé une piste de réponses aux questions que je me posais sur le lien entre « psychisme » et « matière » dans l'idée de « communion » : quand plusieurs corps coexistent et se reconnaissent dans un même espace-temps. En développant ces nouvelles matérialités et en les confrontant, moi-même et à un public, je cherche à recréer cette communion entre les corps à différentes échelles (micro/macro) et dans l'immanente multitude de chaque individu.

Extraits d'écrits, 2024

(...) I think I have found a fledgling answer to all the questions around the link between 'psyche' and 'matter' in the idea of 'communion': when several bodies coexist in the same time-space. By constructing these new materialities and confronting them with an audience (and myself), I'm trying to recreate the communion between bodies on different scales (micro/macro) and in the immanent multiplicity of each individual.

Excerpts from writings, 2023

Growing **Bust - Portrait of dear a collector, series Body Abstracts, 2022**
sand, pigments coton wire (35 x 68 cm)
- first figurative portrait work with growing cellulose

Stabilized, backlit **Bust - Portrait of a dear collector, series Body Abstracts, 2022**
sand, pigments coton wire (35 x 68 cm)
- first figurative portrait work with growing cellulose

Close-up of the **Bust 8 of the series Body Abstracts** (dried cellulose textured with sand and pigments)

Research sketch for **Eros' Wake, 2024**

Research sketch for **Eros' Wake, 2024**

Eva, 2023
Sketch on bacterial cellulose - advancing in the co-creation phase (70 x 120cm)

Serie les métamorphoses, 2024
Growing work (24 x 35cm)

Eva, 2023
Stabilized (70 x 120cm)

Eva, 2023
view from the back and hanging (70 x 120cm)

« contrairement aux forces et inspirations cosmiques, le temps biologique est palpable et permet d'observer la transformation de la matière au quotidien »
Documentaire WIP art, 2023
« On the contrary of cosmic inspirations or forces, I am able to observe the transformation of the matter on a daily basis. »
Documentary WIP art, 2023

Performance **A Wet Aesthetic of Resistance, 2025**
Costume by Chaim Vischel

Eva, 2023
Post-extraction, starting its dehydration process (70 x 120cm)

Eva, 2023
Sketch on bacterial cellulose - begining of phase of co-creation (70 x 120cm)

Mutations & Alterity

Research piece for **Eros' Wake, 2024**

(...) J'envisage mes œuvres non pas uniquement en tant qu'objets indépendants finis mais chaque pièce comme une multitude d'œuvres puisqu'en constante mutation. Ensemble, elles traduisent mon expérience directe de cette nature micro-organique - un imaginaire d'habitude non-accessible à l'œil nu, ici sans médiation technologique ou scientifique

Extraits d'écrits, 2024

(...) I do not conceive of my works as fixed, independent objects, but rather as a multitude of pieces in constant transformation. Together, they convey my direct experience of this micro-organic nature – an imaginary usually inaccessible to the naked eye, here revealed without technological or scientific mediation.

Excerpts from writings, 2024

Research sketches for **Eros' Wake, 2024**

sketch research of hybrid sculpture with blown glass and living matter for a residency project

Molds growing on a cellulose piece inlaid with lace for a bust as part of the **series Body Abstracts**

Beak Me Tender, 2023
Sketch on bacterial cellulose replicated from a drawing on thhe wall - begining of the phase of co-creation (70 x 120cm)

Serie les métamorphoses, 2024
Growing work (24 x 35cm)

(...) Travailler avec le vivant modifie notre notion de l'altérité - nous nous comprenons comme multiple, partie intégrante d'une toile immense de tissus vivants aux formes changeantes et aux séparations perméables. C'est une altérité inter-espèce que nous devons désormais penser.

Extraits d'interview, 2024

(...) Working with living matter transforms our notion of otherness – we come to understand ourselves as multiple, as part of a vast web of living tissues with shifting forms and porous boundaries. It is an interspecies otherness we must now learn to think.

Excerpts of interview, 2024

Eva, 2023
Growing in its table vat culture - begining of co-creation phase (sketch on bacterial cellulose) (70 x 120cm)

first sketch of a hybrid sculpture of the table culture with the artwork growing in - **Eros' Wake, 2024**

Eva, 2023
Growing in its table vat culture - Incubation phase (70 x 120cm)

Murale for the
video-performance
project **Discernment
Visceral**, 2023

Close-up **Love
Me Tender**, 2023

Sketch of a scene of
the Performance **The
Aesthetic of a Wet
Resistance**, 2025

Sketches for the
work **Beak Me
Tender**, 2023

Je suis faite de chair et du sang qui coule dans mes veines, et toi, devenu seule
idéologie, tu es perdu.

Extrait de la performance L'Esthétique d'une Résistance Mouillée, 2025

I am made of flesh and blood running through my veins, and you, who became only
ideology, you are lost.

Excerpt from performance The Aesthetic of a Wet Resistance, 2025

Mural for the video-
performance project
**Discernment
Visceral**, 2023

**Buste Maria Callas, the
Diner Party Revisited
series**, 2023
(details)

Sketch for a
new work,
2024

Jodie Williams
performing for the
camera for the
project **Discernment
Visceral**, 2023

Cotton wire s inlaid
growing piece, 2022

Research sketch
with food coloring on
cellulose for the piece
L'incontinente, 2025

Tongues sculpture
- dripping non
containing
container
in clay
Research for
the Installation
Incontinences,
2025

Growing bust
with a portrait as
part of the **series
Body Asbtracts**
(first attempt to
draw a portrait
with growing
cellulose)

Mytho-patho-logy

Close-up Bust **Sarah
Bernhardt**, 2023

(details) **Eros'
Wake**,
2024

Sculptural research
with a large bacterial
cellulose dried skin,
2024

(details) **Eros'
Wake**,
2024

Close-up of the Murale
of the performance
Body Abstracts, 2022

Night shot of the
hybrid sculpture
part of the
Installation **Les
Incontinences**,
2025

Close-up of the Murale
of the performance
Body Abstracts, 2022

(incubating,
details) **Eros'
Wake**,
2024

Si la nouvelle science de l'épigénétique nous explique l'impact d'émotions violentes
traumatiques sur nos corps, je suis persuadée que des émotions puissantes comme
la joie modifient aussi profondément ce qui nous constitue.

Extrait d'interview, 2025

If the science of epigenetic focuses on the structural impact of violent traumatic
emotions on our bodies, I am convinced that powerful emotions such as joy can also
profoundly modify us at the cellular level.

Excerpt of an interview, 2025

Sketches &
drawings,
2023

Sketches & drawings for the bust **Sarah Bernhardt**, 2023

Scene from the
performance **The
Aesthetic of a Wet
Resistance**, 2025

Photo of Nikki from the project ***Four Seasonsn and a Half, 2020*** a zine co-created with sex workers in le Bois de Boulogne

Untitled, 2022
Installation with the largest skin cultivated to this date (in a vat of 120 x 190cm and weighting 120 kilograms at the moment of the extraction).

Documenting images of a growing work, 2025

Experimentations of drying technics for shaping the matter

Documenting images of a growing work, 2025

(...) Face à une profonde crise de l'altérité dans un contexte de politiques identitaires et de culpabilité générée par la crise écologique, je suis partie à la poursuite de nouveaux modes de représentation qui nous permettraient de se repenser dans notre environnement, de se replacer dans le tableau.
Extraits d'interview, 2022

(...) In the face of a profound crisis of alterity, identity politics and the guilt provoked by the ecological crisis, I set out in search of new modes of representation – ways of reimagining ourselves within our environment, of placing ourselves back into the frame.
Excerpts of interview, 2022

Sketch for ***La Llorona, 2025***

Microdosage Poétique, 2022 - wash post-extraction in a garden

Digitally generated characters as sketches for the giant mural made of nails and matter for the finale of the performance ***Body Abstracts***, 2022

First experimentation with the inlaying technique, 2022

First experimentation with the inlaying technique, 2022

« J'ai toujours eu un rapport particulier à mon corps. Je ressentais que c'était un véhicule pour des choses qui me dépassaient – ce que les gens projettent quand il vous regardent, ce qu'on hérite de nos ancêtres à travers la matière même de nos corps. Je crois que c'est dû à mon histoire personnelle. Le trauma était très présent mais personne n'arrivait à en parler ou à en faire sens. Donc ça se manifestait par le corps et j'ai commencé à le voir comme une interface entre les multitudes qui me constituaient et le monde extérieur. »
Extraits d'un documentaire WIP art, 2023

« I always had a particular relation to my body and felt that it was the vehicle for things bigger than myself - what people project when they see you, what you inherit from your ancestors through the very matter of it. I think it's related to my personal history where trauma was very much present but nobody could really speak about it or make sense of it. So it manifested through the body and I started to see it as an interface between the multitude of my selves and the external world. »
Excerpts of a documentary WIP art, 2023

Mother, 2019
Painting inspired by the work of Lee Bul Cravings (1989)

Installation - enlightened sculpture, 2022 (120 x 60 x 80 cm)

Documenting images of a growing work, 2025

Digitally generated characters as sketches for the giant mural made of nails and matter for the finale of the performance ***Body Abstracts***, 2022

Bust 8 from the Body Abstracts series, 2022

Sketch, 2023

Photo documenting rehearsals with Jodie Williams at SOMA Marseille for the ***Performance Body Abstracts***, 2022

Bust in resine painted to imitate the aspect of the busts while they are alive and growing with molds - artefact produced during a scenography residency at Studio Té.

Sketch, 2024

Bodies & Landscapes

Experimenting with performance and a giant culture of bacterial cellulose, 2019

Sculptural research with a large bacterial cellulose dried skin, 2024

Photo of Heden from the project ***Four Seasonsn and a Half, 2020*** a zine co-created with sex workers in le Bois de Boulogne, in Paris

Experimenting with performance and a giant culture of bacterial cellulose, 2019

Digitally generated characters as sketches for the giant mural made of nails and matter for the finale of the performance ***Body Abstracts***, 2022

Documenting photo of a piece of the hybrid sculpture ***La Llorona, 2025***

Images from an experimental movie part of the project ***Flesh and Stones, 2017*** using analogical photography technics and a truck as a *camera obscura*. The pictures are autoportraits of me in the truck as the external environment made of trees and mountains reflect on my naked skin through the hole in the truck's door

Contact :

email : iriberkleid@gmail.com

IG : Iri Berkleid

Studio visits on demand

Microdosage Poétique, 2022
Cellulose, various fabrics
190 x 120 cm

*Piece in growth at the moment of its
extraction from the microorganism bath*

