

[Version française à la suite]

Frances Williams and Jodi Hearz
I Am Really Alive
Espace Maurice
February 13, 2025 - March 8th, 2025

“Essentially we are each other.
I’ve given you my violence.
You are going to be prettier than me.

When will you hear my secret steps
Along the rim of your eye?

I want us to live side by side”

Jim Dine, *Essentially We Are Each Other* (1969)

Dear friends,

It is a pleasure to invite you, Thursday February 13 from 6 to 9pm to the opening of *I Am Really Alive*, a duo-exhibitions of new works by local artists: Frances Williams and Jodi Heartz.

It is in the 1250 manuscript of *Le Roman de La Poire*, that we find the first depiction of a heart (the organ) as a symbol for one’s affection or devotion. In the letter S a man kneels, facing his lover. He extends his hand forward to offer his heart, the outline of which resembles a pine cone¹. Offerings are customary in tales of

¹ “The second-century Greek physician Galen asserted that the heart was shaped like a pinecone and worked with the liver. This view carried into the Middle Ages, when the heart first found its visual form as the symbol of love.” Marilyn Yalom, *The Mysterious Origins of the Enduring Heart Symbol*, Wall Street Journal, July 2018, online.

courtly love². Indeed, the novel takes its name from its most memorable scene: the damsel peels a pear with her teeth and offers the poet a bite –his heart, immediately taken over with love.

I cannot tell you much about the pear, other than it derives from the rose, and is kin to the apple. You can turn an apple around and perhaps find the silhouette of a bum, or a heart. *Slice the fruit in half from stem to flower and its erotic imagery is plain –it is inescapably the fruit of Venus*³. Same is true of the pear. Still, there is something less vulgar, less explicit about the fruit. After all, it holds no curse, no painful consequence.

In an essay on the 13th century pear novel, scholar Véronique Guilhaume delves into the repetitive presence of offerings throughout the text, but mostly within the accompanying illuminations. First the poet offers the handkerchief, then the book itself, but when offering his heart, he does so indirectly. In his hand, the symbol. As if insisting on the sacred nature of the offering. In this exchange: a declaration of eternal fidelity and the sacrifice of a vital part of oneself – a necessary dispossession of one's own organ, in order to receive that of the other.

In 1969, Jim Dine produced a series of etchings, accompanying photographs by his close friend Lee Friedlander, some of which were included in their collaborative book *Work from the Same House*. The series, born out of their respective compulsion towards recording the mundane, became a correspondence of sorts, a testament to the intimacy of their relationship.

There is no more predictable symbol than a heart. Out of all of Dine's work, the symbol radiates. Dine, similarly to Friedlander, is incredibly sincere. Their work is full of joy and humor, but it is never deceptive. A photograph stands out from the series: an out-shot, recently selected by Joel Coen for an exhibition, at Fraenkel Gallery in San Francisco. In it, Dine's frowning face leans back, behind the overexposed ghostly silhouette of Lee's foot. As a child, I loved sitting by my mother when she watched television at night and extending my foot close to her face, waiting for her to notice it was there. One is only privy to the beautiful mundane details of another's life, if they have offered up some of their own.

Here, I was going to take a deep dive into 2010, the opening of *Feel Good Paintings for Feel Bad Times*, a new painting show by Deborah Kass. I was going to mention the way second-wave feminism introduced this new formalism into painting of the 70s in New York, of which Kass is emblematic. And I was going to do so by also mentioning a thing or two about the New York of the early aughts –post market crash and 9-11, the deeply millennial context that these paintings were addressing while being infused with this inescapable nostalgia for the late 60s and 70s. Some kind of straw to grasp.

A little after 2010, I drove down to New Orleans, to meet and photograph an incredibly mesmerizing artist whose claim to fame was (in true millennial fashion) a Vice exposé in which she had inserted something like two dozen tabs of acid inside of her inspiring a profound communication with extraterrestrial life.

This was when Leah still lived in NOLA, in her one bedroom. Something right out of paradise. On her coffee table there sat a book of poems from 1969 by none other than Jim Dine. I am not sure how she ended up with the book, but I have since looked and haven't managed to find a copy that I could afford. It seems like

²Guilhaume Véronique. « Le manuscrit illustré du *Roman de la Poire* », XIIIe siècle. In: Histoire de l'art, N°23, 1993. p. 3-14.

³Browning, Frank. *Apples*, North Point Press, New York, 1998, p. 76

every year I text her asking for photographs of some of the pages. Pick a poem, the most romantic you can find.

I don't think it is possible to be a millennial and not be riddled with nostalgia. In many ways it's safer to look backwards. Like trying to pinpoint the moment on a timeline, where the intoxicating hope for freedom that permeated the times of Dine, Freidlander and Kass, faded out. Like trying to restage a photograph of a memory, just right, hoping it'll bring back the moment.

Every few days, instagram feeds me a video of Britney Spears talking to the camera: "If you're having a real bad day" she says "Just find someone with hearts on their shoes" she runs to her assistant and points to her sneakers, laughing.

JODI HEARTZ (b. 1990, Fort Ellis, Nova Scotia) uses photographic techniques to decode connections between the iconic, the personal, and whatever lies in between.

Since 2011 Hertz has built a prolific career as a fashion, design and product photographer as well as commissioned work. Her range in work domains informs her conceptual practice, as she takes inspiration from signifiers unique to mass market imagery, playfully incorporating them with references pulled from art history. Unexpected tones in a familiar place, antagonising optimism, and unfortunate joy are current harmonies considered in her images.

Hertz completed her BFA at NSCAD-U in 2014.

FRANCES WILLIAMS is a Painter based in Montréal. She holds a Bachelor of Fine Arts from Concordia University, with a major in Painting & Drawing.

Frances' work deals with the middle-space of the abstraction/figuration dichotomy. While she considers herself an abstract painter, her works often suggest letters or text, teetering on the edge of readability. Similarly, figures begin to appear but often fall short of becoming representational forms. Other times, they do become readable as figures, taking the form of ethereal girls and women. Their presence is communicated in an interrupted visual language, where the girls fall back into abstraction.

Frances recently took part in a duo-exhibition with Espace Maurice at Pangée in Montréal, a solo-exhibition at an off-site venue curated by Alexa Hawksworth, and will have a solo exhibition at Franz Kaka in Toronto in 2025.

I Am Really Alive will be on view until March 8th, 2025. The gallery is open on Saturdays from noon to 5pm as well as by appointment. Please do not hesitate to get in touch for more information on the works, the full checklist or a private viewing.

Espace Maurice is located at 916 Ontario Est, apartment 320. Please ring the doorbell upon arrival or text 438-409-3112 if the door is locked.

Please note: due to the weather, we ask that you please remove your shoes before entering the gallery or bring a pair of indoor shoes for the event, thank you.

[VF]

Cher-e-s ami-e-s,

C'est avec plaisir que je vous invite, le jeudi 13 février de 18h à 21h, au vernissage de *I Am Really Alive*, une exposition en duo de nouvelles œuvres de Frances Williams et Jodi Hartz.

C'est dans le manuscrit du *Roman de la poire*, daté de 1250, que l'on trouve la première représentation d'un cœur (l'organe) en tant que symbole d'affection ou de dévotion. Dans la lettre S, un homme est agenouillé, fait face à son amante. Il tend la main vers l'avant pour offrir son cœur, dont le contour ressemble à celui d'une pomme de pin. Les offrandes sont habituelles dans les histoires d'amour courtois. Le roman tire d'ailleurs son nom de sa scène la plus mémorable : la demoiselle épiluche une poire avec ses dents et en offre une bouchée au poète - son cœur, aussitôt épris d'amour.

Je n'ai pas grand chose à vous dire au sujet de la poire, si ce n'est qu'elle dérive de la rose et qu'elle s'apparente à la pomme. Si vous retournez une pomme, vous y trouverez peut-être la silhouette d'une paire de fesses ou d'un cœur. Si l'on coupe le fruit en deux, de la tige à la fleur, l'imagerie érotique est évidente : c'est inéluctablement le fruit de Vénus. Il en va de même pour la poire. Pourtant, cette dernière présente quelque chose de moins vulgaire, de moins explicite. Pourtant, elle n'est entachée d'aucune malédiction, d'aucune conséquence désastreuse.

Dans un essai sur le roman du XIIIe siècle, la chercheuse Véronique Guilhaume se penche sur la présence répétitive d'offrandes tout au long du texte, mais surtout dans les enluminures qui l'accompagnent. Le poète offre d'abord son mouchoir, puis le livre lui-même, mais lorsqu'il offre son cœur, il le fait indirectement. Dans sa main, le symbole. Comme s'il insistait sur le caractère sacré de l'offrande. Dans cet échange : une déclaration de fidélité éternelle et le sacrifice d'une partie vitale de soi - une dépossession nécessaire de son propre organe, afin de recevoir celui de l'autre.

En 1969, Jim Dine a réalisé une série de gravures, accompagnant des photographies de son ami Lee Freidlander, dont certaines ont été incluses dans leur livre commun « Work from the Same House ». La série, née de leur compulsion respective à enregistrer le quotidien, est devenue une sorte de correspondance, un témoignage de l'intimité de leur relation.

Il n'y a pas de symbole plus prévisible que le cœur. Dans toute l'œuvre de Dine, ce symbole rayonne. Dine, tout comme Friedlander, est incroyablement sincère. Leur travail est plein de joie et d'humour, mais il n'est jamais trompeur. Une photographie se détache de la série : un tirage récemment sélectionné par Joel Coen pour une exposition à la Fraenkel Gallery de San Francisco. On y voit le visage renfrogné de Jim penché vers l'arrière, derrière la silhouette fantomatique surexposée du pied de Lee. Enfant, j'aimais m'asseoir près de ma mère lorsqu'elle regardait la télévision le soir et étendre mon pied près de son visage, en attendant qu'elle s'en aperçoive. On ne peut connaître les détails magnifiques et banals de la vie d'autrui que si l'on offre les siens.

Ici, j'allais me plonger dans l'année 2010, l'ouverture de *Feel Good Paintings for Feel Bad Times*, une nouvelle exposition de peintures de Deborah Kass. J'allais évoquer la manière dont la deuxième vague du féminisme a introduit ce nouveau formalisme dans la peinture des années 70 à New York, dont Kass est emblématique. Et j'allais le faire en mentionnant également une ou deux choses sur le New York du début des années 2000 - après le krach boursier et le 11 septembre, le contexte profondément millénaire que ces peintures abordent tout en étant imprégnées de cette nostalgie incontournable de la fin des années 60 et les années 70. Une branche à laquelle se raccrocher.

Un peu après 2010, je me suis rendue à la Nouvelle-Orléans pour rencontrer et photographier une artiste incroyablement envoûtante dont le titre de gloire était (en vrai mode millénaire) un reportage de *Vice* pour lequel elle avait consommé à peu près deux douzaines de comprimés d'acide, lui inspirant une communication profonde avec la vie extraterrestre.

C'était à l'époque où Leah vivait encore à NOLA, dans sa petite maison. Un endroit tout droit sorti du paradis. Sur sa table basse était posé un livre de poèmes datant de 1969, écrit par nul autre que Jim Dine. Je ne sais pas comment elle s'est retrouvée avec ce livre, mais j'ai cherché depuis et je n'ai jamais réussi à trouver un exemplaire que je puisse m'offrir. Il me semble que chaque année, je lui envoie un texto pour lui demander des photos de ses pages. Choisis un poème, le plus romantique que tu puisses trouver.

Je ne pense pas qu'il soit possible d'être millénaire et de ne pas être rongée par la nostalgie. À bien des égards, il est plus sûr de regarder en arrière. C'est comme si l'on essayait de repérer le moment, sur une ligne de temps, où l'espoir enivrant de liberté qui imprégnait l'époque de Dine, Freidlander et Kass s'est éteint. Comme si l'on essayait de reconstituer la photo d'un souvenir, juste assez pour espérer qu'elle fera revivre l'instant.

Tous les quelques jours, Instagram me montre une vidéo de Britney Spears s'adressant à la caméra : « Si tu vis une mauvaise journée, dit-elle, trouve quelqu'un qui a des cœurs sur ses souliers. » Elle court vers son assistante et nous montre ses baskets en riant.

JODI HEARTZ (b. 1990, Fort Ellis, Nouvelle-Écosse) utilise des techniques de photographie pour décoder les liens entre ce qui est iconique, ce qui est personnel et tout ce qui se trouve entre les deux.

Depuis 2011, Hertz a bâti une carrière prolifique en tant que photographe de mode, de design et de produits. L'étendue de ses explorations professionnelles nourrit sa pratique conceptuelle, qui incorpore des éléments de marketing de masses, de manière ludique, à des références tirées de l'histoire de l'art. Des tons inattendus dans un lieu familier, un optimisme contrariant et une joie malheureuse sont les harmonies actuelles prises en compte dans ses images.

Hertz a obtenu son baccalauréat en beaux-arts à la NSCAD-U en 2014.

FRANCES WILLIAMS est une artiste peintre montréalaise. Elle détient un baccalauréat en beaux-arts de l'Université Concordia, avec une concentration en peinture et en dessin.

Le travail de Fran traite de l'espace médian entre l'abstraction et la figuration. Bien qu'elle considère ses œuvres comme étant majoritairement abstraites, son travail suggère souvent des lettres ou du texte sans pour autant devenir un langage lisible. De même, des figures commencent à apparaître, mais ne parviennent pas toujours à devenir des formes représentatives. D'autres fois, elles deviennent lisibles en tant que silhouettes, prenant la forme de filles ou de femmes éthérées. Leur présence est communiquée dans un langage visuel interrompu, où elles retombent dans l'abstraction.

Frances a récemment participé à une exposition duo avec l'Espace Maurice à la galerie Pangée à Montréal, à une exposition solo, commissariée par Alexa Hawksworth et présentera une exposition solo à Franz Kaka à Toronto, en 2025.

I Am Really Alive est présenté jusqu'au 8 Mars 2025. La galerie est ouverte tous les samedis de midi à 5pm ainsi que sur rendez-vous. N'hésitez pas à nous écrire pour plus d'informations sur les œuvres, la liste de prix ou une visite privée.

L'Espace Maurice est situé au 916 Ontario Est, appartement 320. Veuillez sonner à la porte à votre arrivée ou envoyer un texto au 438-409-3112 si la porte est verrouillée.

[Veuillez noter qu'en raison des conditions météorologiques, nous vous demandons d'enlever vos chaussures avant d'entrer dans la galerie ou d'apporter une paire de chaussures d'intérieur pour l'événement, merci.](#)