

---

nathalie rodach
opus I : lignes de vie

nathalie rodach
opus I : lignes de vie

démarche [page 6]

l'homme [page 10]

exil [page 22] la famille [page 16]

(traces) [page 28]

mémoire [page 36]

(le pardon) [page 42]

liberté [page 50]

le Divin [page 58]

démarche

Mon travail porte sur l'identité, la mémoire et le décryptage des systèmes familiaux, ethniques, sociaux, culturels, psychologiques et émotionnels. Ma propre responsabilité est celle d'une femme à l'écoute des autres et du monde, et d'une artiste tentant de restituer l'indicible par le silence et l'évidence de la forme. Je propose des représentations, souvent éphémères ou fragiles, toujours matricielles et systémiques à ces différentes interrogations de soi et de

« l'entre nous ». A l'origine de mon travail sont les six arbres généalogiques : (Destinée, Société, Exil, Mémoire, Liberté et Divinité), installations de branches mortes, parfois renaissantes, sculptures se modelant dans le temps. Puis le corpus se déploie à partir de mes recherches sur les mémoires intimes, les miennes, celles des autres et celles de populations entières.

A travers des installations, des vidéos, des environnements sonores, des radiographies, des peintures, sculptures de bronze ou pièces in-situ à partir d'arbres coupés, des textes, des livres de gaze et de tissus, j'explore de manière organique tous les méandres de ces histoires et tente de les formaliser dans une totalité où chaque pièce interagit avec l'ensemble.

lignes de vie

Les sculptures Lignes de vie sont des arbres généalogiques, faits de branches et de rajouts, qui tirent leur sève de racines mises à nu. L'histoire est en mouvement, le présent et le passé se redessinent au gré du hasard. L'éphémère est dans la fragilité des constructions de l'esprit, qui bâtit à partir de fragments composés, décomposés et recomposés. Chacun crée le mythe de son origine pour pouvoir se raconter. Et puis avec le temps, apprenant à lire les lignes de faille de sa propre histoire, le mythe se fragilise et s'enrichit, il est le vivant.

Sur le chemin des Hommes

je me suis promenée. Je me suis parfois arrêtée sur les lignées qui disent d'où l'on vient sans indiquer où l'on va.

Les sculptures Lignes de vie sont des arbres généalogiques qui racontent une histoire, la mienne, la vôtre.

[page 7] **Lignes de vie 1, (l'arbre d'un Homme)**

2009 réactivée en 2012 · Collection privée, Genève, Suisse

Perles et acrylique sur bois, 63 x 124 x 30 cm · Beads and Acrylic on wood, 24.8 x 48.8 x 11.8in

(démarche)

My work concerns identity, memory, and deciphering family, ethnic, cultural, psychological and emotional systems.

My own responsibility here is that of a woman listening to others and to the world, and that of an artist attempting to restore the untold through silence and the obviousness of form.

I offer representations, often ephemeral or fragile, always through matrices and systemic to the different questioning of the self and the "between us". At the origin of my work are the six genealogical trees:

Destiny, Society, Exile, Memory, Freedom and Divine, installations of fallen branches, sometimes coming back to life, sculptures modelled in time.

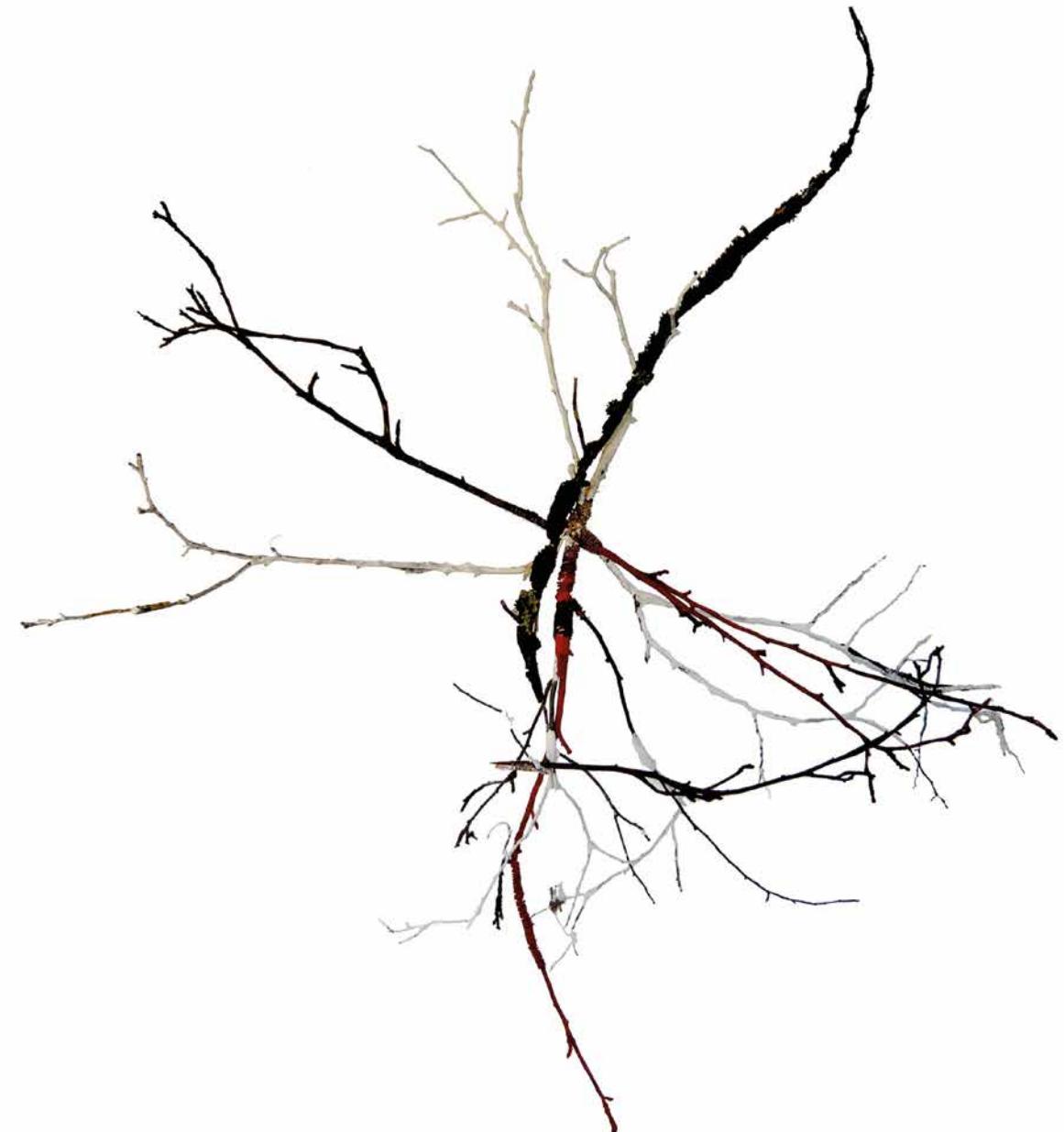
Then the corpus unfolds from my research on intimate memories – my own, those of others, and those of entire populations. Through installations, videos, sonorous environments, radiographies, paintings, bronze sculptures or in-situ pieces from cut trees, texts, books of gauze and fabric, I organically explore the meanderings of these stories and attempt to formalise them in an ensemble where each piece interacts with the whole.

(lignes de vie)

The Lignes de vie sculptures are genealogical trees. Made of branches and additions, they draw their sap from roots laid bare. History is in motion; the present and the past are redrawn at the whim of Chance. The ephemeral is found in the fragility of the constructions of the spirit, which builds from compounded fragments, deconstructed and reconstructed. Each person creates the myth of their origin to be able to recount it. And with time, learning to read the fault lines of their own history, the myth becomes fragile and enriched; it is alive.

I strolled along the path of Man. I sometimes stopped on the lineages that told of whence we came without indicating where we are going.

The Lignes de vie sculptures are genealogical trees that tell a story; mine and yours.

[page 9] **Lignes de vie 2, (Famille)**
2009 · Perles, Acrylique et plâtre sur bois, 133 x 95 x 31 cm
Beads, Acrylic and plaster on wood, 52.4 x 37.4 x 12.2in

---

l'homme

(Genealogical tree of a man)

Why does life pass over certain branches while others only have a heritage of melancholy? The child carries the name of the father, but the genes and the history of both parents. It is only a name, a simplified identity hiding hundreds of patronymics.

Additions, sawed branches, others tied up or cut, sometimes patched up. Like our history that constructs our selves, invents itself, knows itself and then forgets.

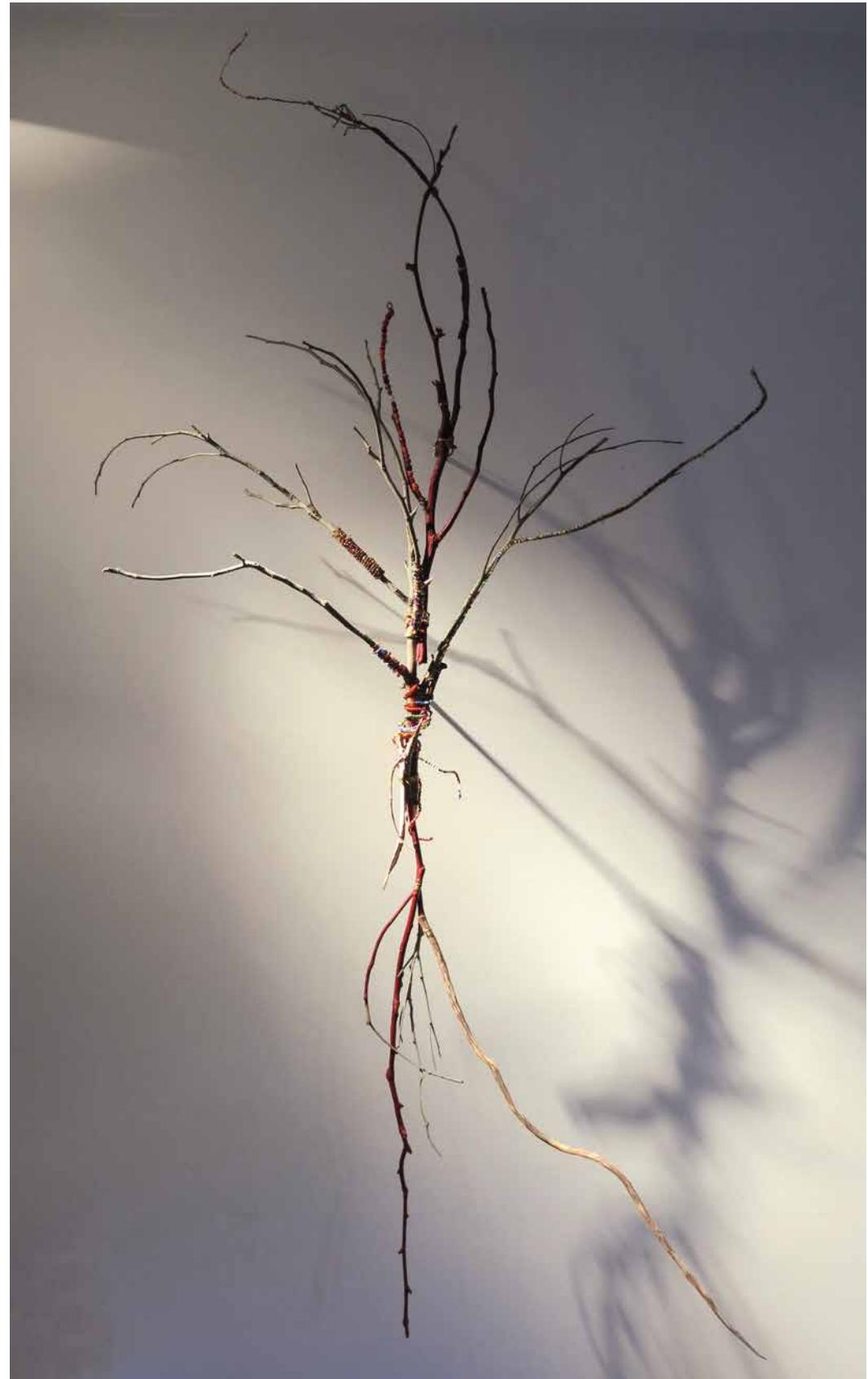
Made of cracks and happy coincidences, it remains that Man is constructed of all these little stories, a living, unsettled and moving unity.

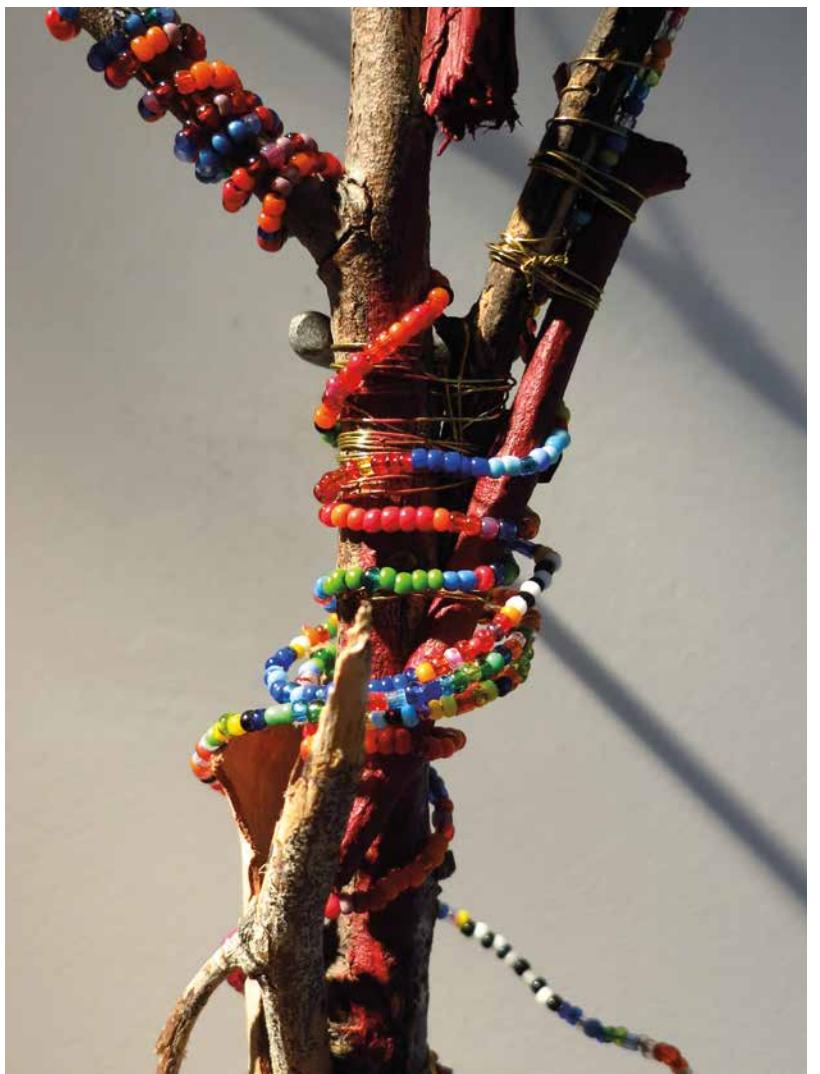
Arbre généalogique d'un homme

Pourquoi, la vie passe-t-elle sur certaines branches alors que d'autres n'ont que la mélancolie en héritage? L'enfant porte le nom de son père, mais les gènes et l'histoire de ses deux parents. Un nom seulement, une identité simplifiée cachant des centaines de patronymes.

Des rajouts, des banches sciées, d'autres ficelées ou bouturées, parfois rafistolées. Comme notre histoire qui nous construit, s'invente, se sait et puis s'oublie.

Fait de cassures et de hasards heureux il reste l'Homme construit de toutes ces petites histoires, une unité vivante et mouvante, émouvante.

[page 13] **Lignes de vie 1, (l'arbre d'un Homme)**
2009 réactivée en 2012 · Collection privée, Genève, Suisse
Perles et acrylique sur bois, 63 x 124 x 30 cm · Beads and Acrylic on wood, 24.8 x 48.8 x 11.8in

[pages 14 & 15] **Lignes de vie 1, (l'arbre d'un Homme)**
Détails

---

la famille

(Genealogical tree of a family)

What do we claim to be? In this tree where the past and present mingle, truth and falsehood are both hidden and disclosed.

Who are we and who are they? Does the plaster camouflage for appearance or does it repair and solidly link two branches to one another? On occasion, they detach themselves, allowing the bare wood to appear.

Certain lines seem as though they did want to, could not, or did not know how to conceal or adorn themselves. Are they more real, more natural, or more ignorant? In any case, they are more visible and allow the moss to colonize them.

And the branches of life, red, make this family possible.

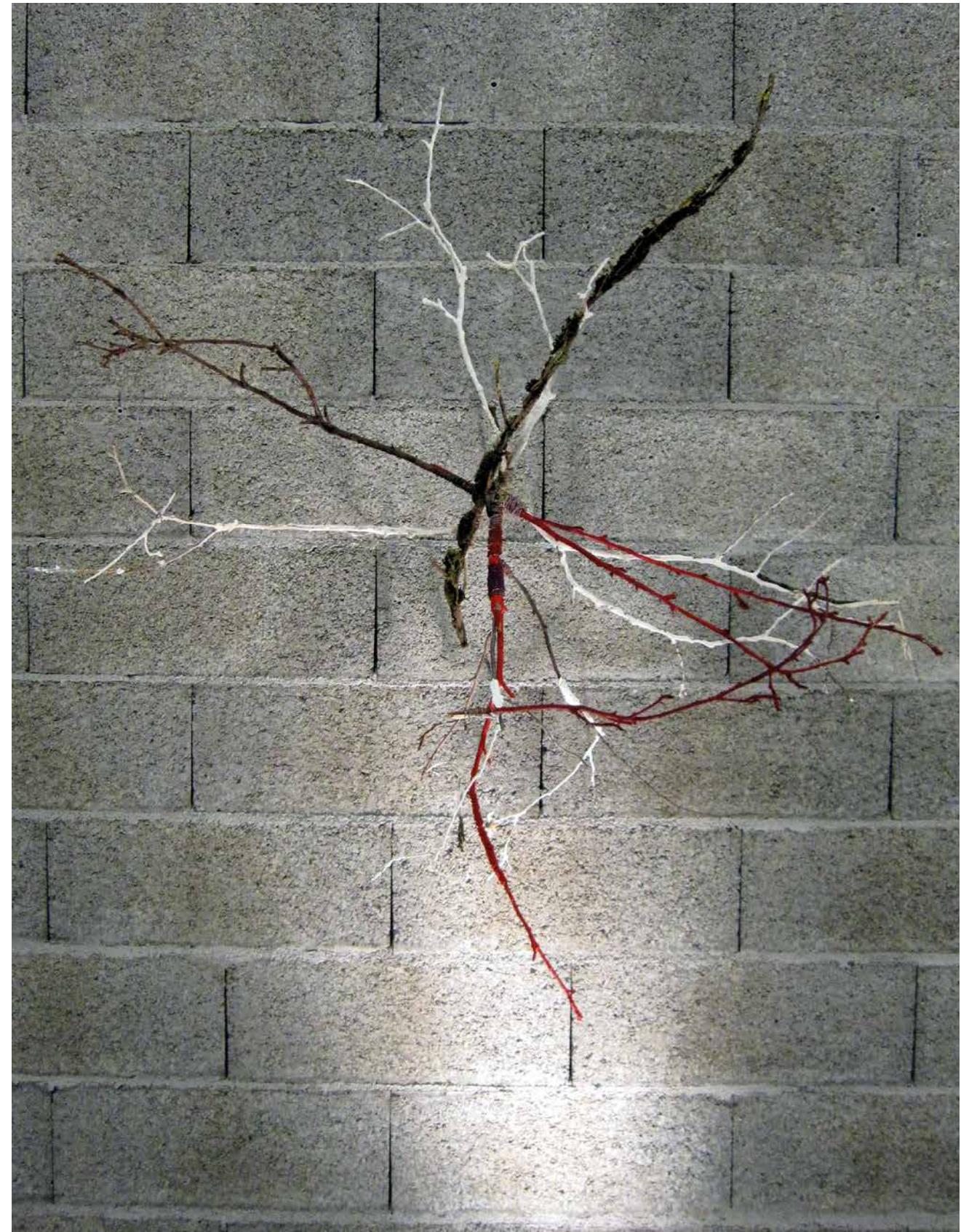
Arbre généalogique d'une famille

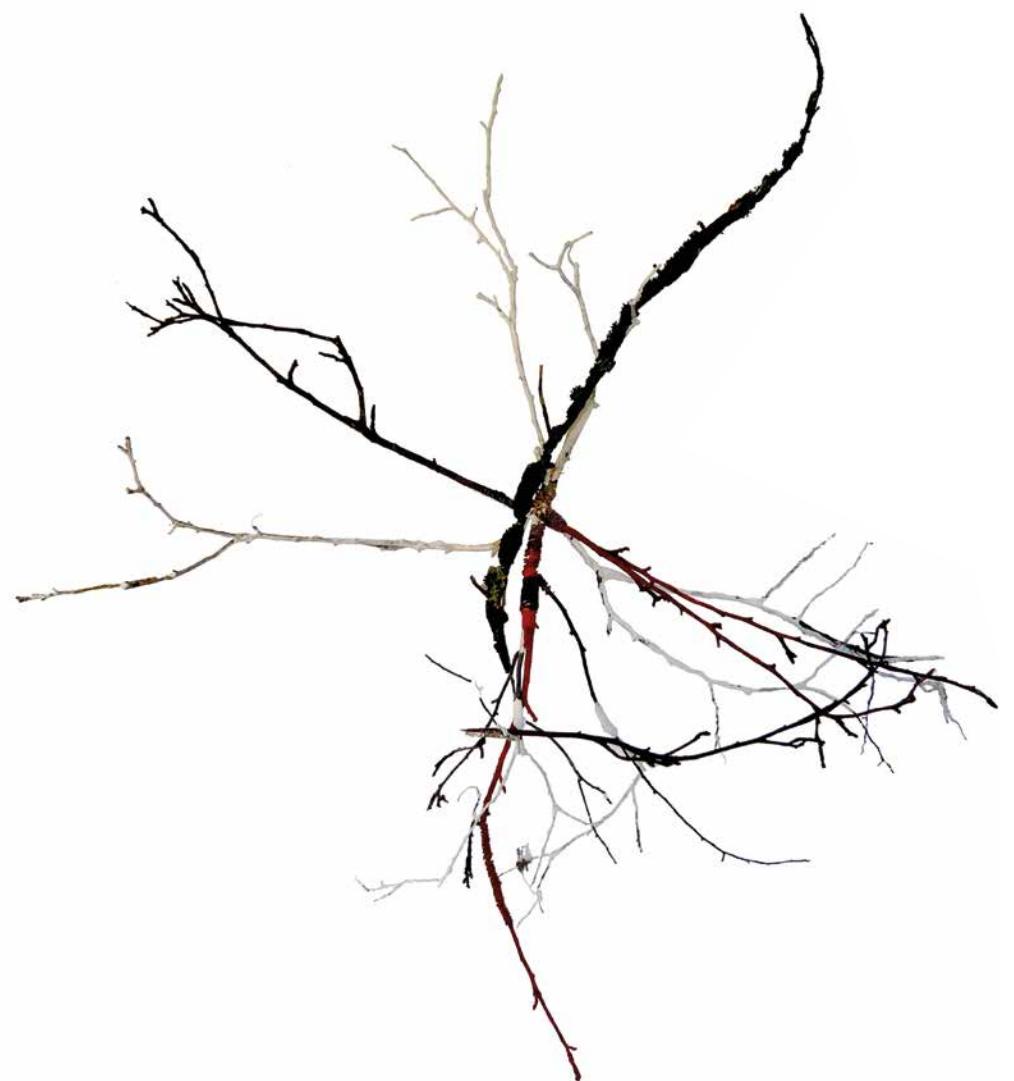
Que prétendons-nous être ? Dans cet arbre où le passé et le présent se mêlent, le vrai et le faux se cachent et se découvrent.

Qui sommes-nous, qui sont-ils ? Le plâtre vient-il camoufler pour paraître ou bien réparer et lier solidement deux branches entre elles ? Parfois, il se détache laissant apparaître le bois nu.

Certaines lignes semblent n'avoir pas voulu, pu ou su se dissimuler ou se parer. Sont-elles plus vraies, plus naturelles ou plus ignorantes ? Elles sont plus visibles en tous les cas, et laissent la mousse les coloniser.

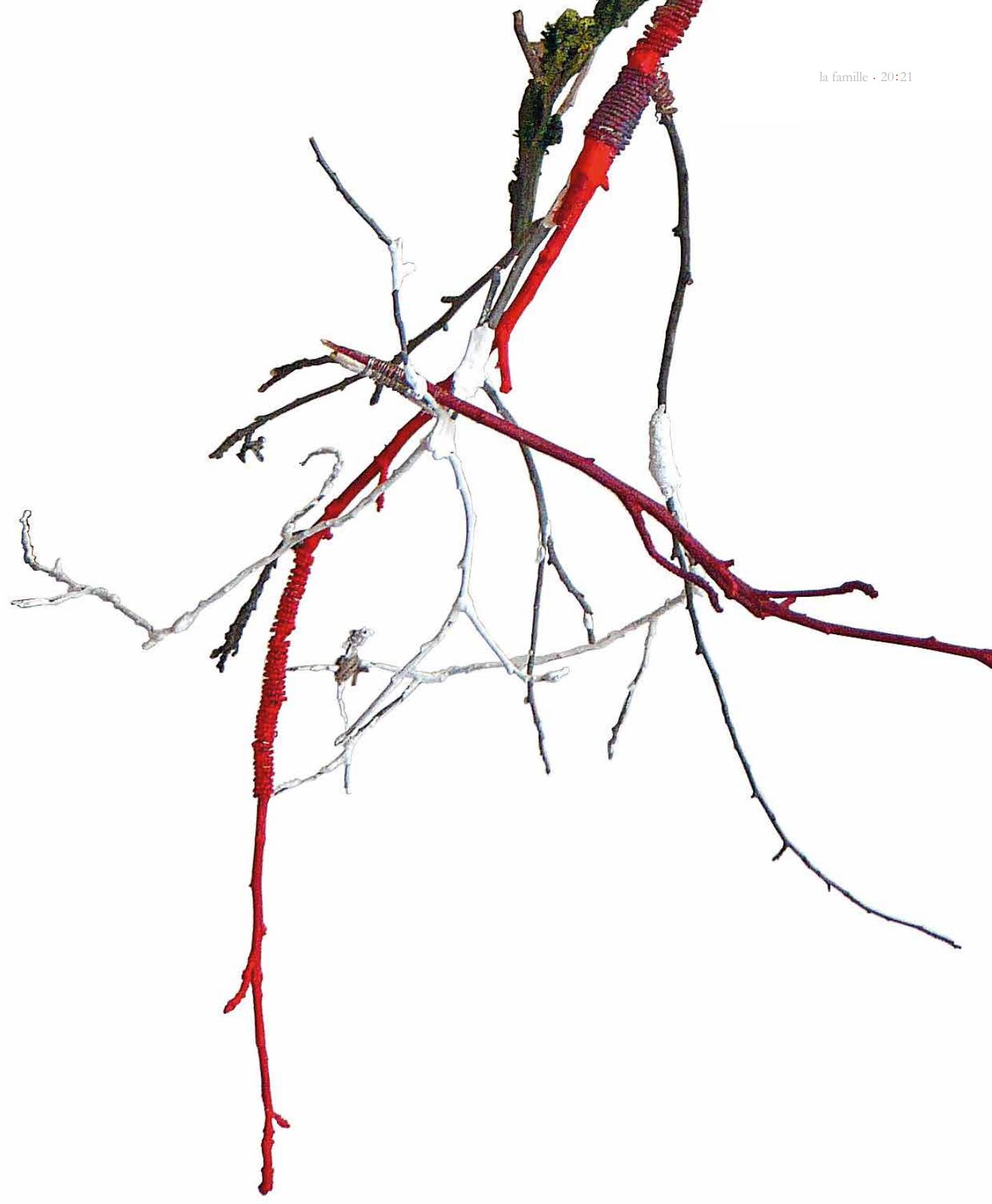
Et les branches de vie, rouges, rendent cette famille possible.

[pages 19 & 20] **Lignes de vie 2, (Famille)**
2009 · Perles, Acrylique et plâtre sur bois, 133 x 95 x 31 cm
Beads, Acrylic and plaster on wood, 52.4 x 37.4 x 12.2in

[page 21] **Lignes de vie 2, (Famille)**
Détail

---

exil

(Genealogical tree of a place)

It follows that countries, like individuals, are made up of current and additional influences.

Those who are there, those who have been, those who build, and those who take over. Can we return to the places of our history; do they keep a trace of our passage, humble though it may have been? I have long searched for an attic where the fragments of a past happiness would be gathered. I was searching for the location of a possible memory.

There, in that land where they read from right to left, the passage of different people has been inscribed.

The fractures and the mixtures gave it its colours. In the red branches beats the heart of all; life is a human event. The nest sets down on the life lines.

Memory is possible, and life as well.

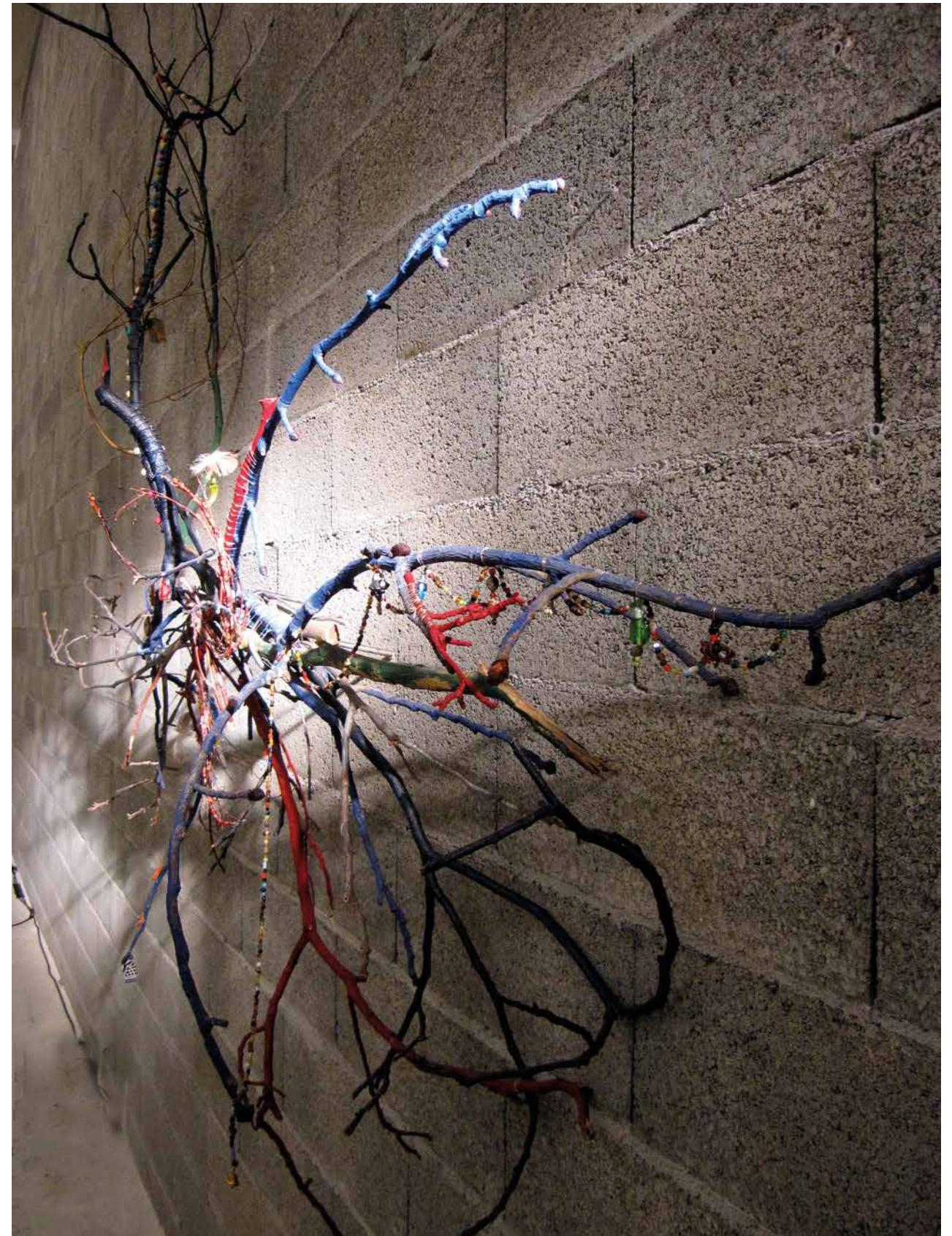
Arbre généalogique d'un lieu

Il en va des pays comme des individus, ils sont faits d'influences de courants et de rajouts.

Ceux qui sont là, ceux qui y ont été, ceux qui construisent, ceux qui se réapproprient. Peut-on revenir sur les lieux de son histoire, gardent-ils la trace du passage quand il a été humble ? Longtemps j'ai cherché un grenier où seraient rassemblés les fragments d'un bonheur passé. Je cherchais le lieu d'une mémoire possible.

Là-bas dans ce pays où on lit de droite à gauche, le passage des différents peuples se sont inscrits. Les fractures et les mélanges lui ont donné ses couleurs. Dans les branches rouges, bat le sang de tous, la vie est le fait des hommes. Le nid se pose sur les lignes de vie.

La mémoire est possible, la vie aussi.

[pages 25 & 26] **Lignes de vie 3**, (Exil)
2009 • Collection privée, Megève, France
Perles, argent, mosaïque, plume, acrylique et pigments sur bois, 220 x 180 x 45 cm
Beads, silver, mosaic, feathers, acrylic and pigment on wood, 86.6 x 70.9 x 17.7 in

[page 27] **Lignes de vie 3**, (Exil)
Détails

(Lignes de vie, hands)

Walking on the lines, the life lines, in search of tracks, between valleys and ravines, we look for our way and for adventure. Reaching the summit or the edge of the abime, opening our hands to what offers itself, the interlacing of faults take shape, attesting the flow of the coming life. The incessant zooming forward and backward between the past and the future, being and seeming, spin the mind. Zoom ahead, in the venous system, zoom back, in the life lines on the palm of a hand. What (who) do we read there?

Lignes de vie, mains

Cheminant sur les lignes, les lignes de vie, à la recherche de traces, entre les vallons et les ravins, nous cherchons notre direction et l'aventure. Arrivés au sommet ou au bord de l'abîme ouvrant les mains à ce qui s'offre, se dessinent les entrelacs de failles qui attestent l'écoulement de la vie qui vient. Les zooms avants et arrières incessants entre le passé et l'avenir, l'être et le paraître, tournent l'esprit. Zoom avant, système veineux, zoom arrière, lignes de vie du creux de la main. Qu'y (qui) lisons-nous ?

[page 31] Mains de femme
Collection privée Paris, France

[page 32] Main à la canne, Prière, Mains d'Ayzik, Main de Marie
De gauche à droite

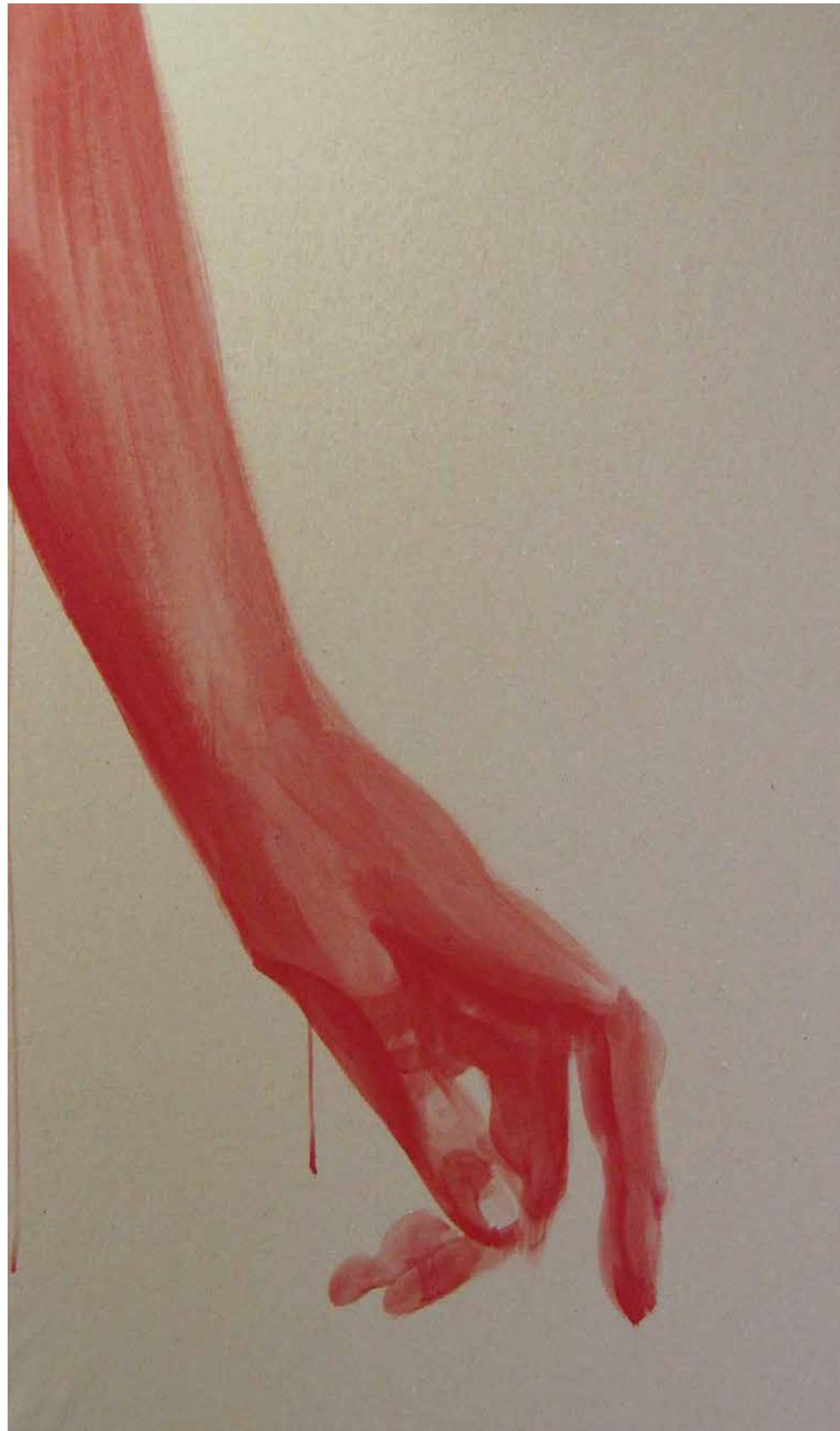
[page 33] Mains de Mamie 1
Collection privée Paris, France

[page 33] Main à la canne
[page 33] Prière

[page 33] Main de simon
Collection privée Montréal, Canada

2009
Acrylique sur papier recyclé, 75,5 x 131 cm
Acrylic on recycled paper, 29.7 x 51.6in

(Lignes de vie, mains,
Marie's hand)

*This is a hand from the past
that cannot be erased. Yet
she gives you the freedom to
move on now that she has a
name and a representation.*

Lignes de vie, mains,
Main de Marie

*C'est une main du passé
de celui qui ne s'efface pas.
Pourtant elle vous la rend la
liberté d'avancer maintenant
qu'elle a un nom et une
représentation.*

[page 34] **Main de Marie**
2009 · Collection privée Montreux, Suisse
Acrylique sur papier recyclé, 75,5 x 131 cm
Acrylic on recycled paper, 29.7 x 51.6in

(Genealogical tree of memory)

They are here and they accompany us. If memory is again possible, then we need to give it its place. A majestic centenarian tree that catches the sun in its branches nourishes the birds with its fruits and, with its leaves, transforms the wind into music.

Pruned branches forming nothing more than the memory of a tree, dried buds that will never produce fruit or leaves. Representing nothing but the misery of humanity. And all the other branches of other trees, from other places and times, precipitated with them.

And then, against all expectations, a bud flowers, finding enough sap to give itself life once again. Hence remaking the tree, in homage, in memory, as a sepulchre, and blessing it. Engraved in its trunk is the prayer of their salute, again and again. Placing a stone as a witness to our passage, our recognition, and honouring life.

Arbre généalogique de la mémoire

Ils sont là et nous accompagnent. Si la mémoire est de nouveau possible alors il faut leur rendre leur place. Un arbre majestueux, centenaire, qui accroche le soleil dans ses branches, nourrit les oiseaux de ses fruits et, à travers ses feuilles, transforme le vent en musique.

Des branches élaguées ne formant plus que le souvenir d'un arbre, des bourgeons séchés qui ne produiront ni fruits ni feuilles. Ne représentant rien que la misère de l'humanité. Et toutes les autres branches d'autres arbres, d'autres lieux, d'autres temps, précipitées avec elles. Et puis contre toute attente un bourgeon refleurit, il trouve assez de sève pour redonner la vie.

Alors, refaire l'arbre, en hommage, en mémoire, en sépulture et le bénir. Graver en son tronc la prière de leur salut, encore et encore. Poser un caillou témoin de notre passage, de notre reconnaissance, et honorer la vie.

[page 39] **Ligne de vie 4 (Méditation)**
2009 · Perles, plumes, acrylique, cailloux et bonbons sur Bois, 221 x 197 x 125 cm
Beads, feathers, acrylic, stones and candies on wood, 87.0 x 77.6 x 49.2in

[page 40] **Ligne de vie 4 (Méditation)**
Détail

[page 41] **Branches 3**
2009 · Collection privée Genève, Suisse
Pâte à modeler sur carton, 66 x 103 cm
Modeling clay on cardboard, 26.0 x 40.6in

(le pardon)

(Blessing upon hearing bad news)

Blessed are You, LORD our God, Master of the Universe, the Judge of the truth.

(Chema)
To be said when rising, before going to sleep and on one's deathbed

Hear, O Israel: The Lord is our God; the Lord is one. And you shall love the Lord, your God, with all your heart and with all your soul, and with all your means.
And these words, which I command you this day, shall be upon your heart. And you shall teach them to your sons and speak of them when you sit in your house, and when you walk on the way, and when you lie down and when you rise up. And you shall bind them for a sign upon your hand, and they shall be for ornaments between your eyes. And you shall inscribe them upon the doorposts of your house and upon your gates.

Prière des mauvaises nouvelles

Béni es-Tu, Eternel, notre Dieu, Roi de l'univers, juge de vérité

Chema
Se dit au lever ou au coucher et sur son lit de mort,

Ecoute, Israel, l'Eternel est notre Dieu, l'Eternel est un! Béni est à jamais le nom de Son règne glorieux!
Tu aimeras l'Eternel, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Ces devoirs que Je t'impose aujourd'hui seront gravés dans ton coeur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu t'en entretiendras, dans ta maison, en voyage, en te couchant et en te levant. Tu les attacheras, comme un symbole, sur ton bras, et les porterás en frontaux entre tes yeux. Tu les inscriras sur tes portes.

(Genealogical tree of
forgiveness)

*They were. From their lives
there remains memory,
immanent and furtive. They
hear the sound of meaning
and they understand its
essence. What they must
still accomplish beyond life
is forgiveness. To be reborn
and free.*

Arbre généalogique
du pardon (foules)

*Ils ont été. De leurs vies
il leur reste le souvenir,
immanent et furtif. Ils
entendent le son du sens, ils
en comprennent l'essence.
Ce qu'ils ont encore à
accomplir au delà de la vie
est le pardon. Pour renaître
et libérer.*

Foule 1

2010 · Collection privée, Genève, Suisse
Âmes 1 à 42 en bronze sur socles en métal autour de 4 branches en bronze
Soul 1 to 42 in bronze on metal bases around 4 branches in bronze

liberté

(Genealogical tree in becoming)

And when all is said, when
the memory has surfaced and
we can tame it, comes the
time to continue on our path.

But where to go, which
path to take? Long shaken
by the past, by desires that
we believed were our own,
deciding to become who
we are.

Making the wish, the promise
to oneself, and admitting
what holds us back in the
past in order to be able to
detach ourselves from it.

On the crossed tree, the
mystical tree that dances with
life, facing ourselves in an
enclosed space, a forest of
possibilities, tying a ribbon
that will dance as well.

Arbre généalogique en
devenir

Et puis quand tout est dit,
quand le souvenir a fait
surface et que l'on peut
l'apprivoiser, vient le temps
de continuer son chemin.

Mais où aller, par où
passer ? Longtemps balloté
par le passé, par des désirs
que l'on a cru nôtres, décider
de devenir qui l'on est.

S'en faire le voeu, la
promesse à soi-même, et
s'avouer ce qui nous retiennent
dans le passé pour s'en
détacher.

Sur l'arbre croisé, l'arbre
mystique qui danse la vie,
face à soi-même dans
un lieu clos une forêt de
possibles, nouer un ruban
qui dansera lui aussi.

[pages 53 à 56] **Ligne de vie 5 (Arbre à voeux et à aveux)**
2009 à aujourd’hui • Perles, rubans, vœux et aveux sur bois, 250 x 161 x 101 cm
Beads, ribbons, vows and avowals on wood, 98.4 x 63.4 x 39.8in

[page 57] **Ligne de vie 5 (Arbre à voeux et à aveux)**
Ombre • Shadow

(Genealogical tree of life)

Alone at birth and alone at death, alone in the crowd and the only one knowing of himself. Solitude may have seemed to a man as his only companion.

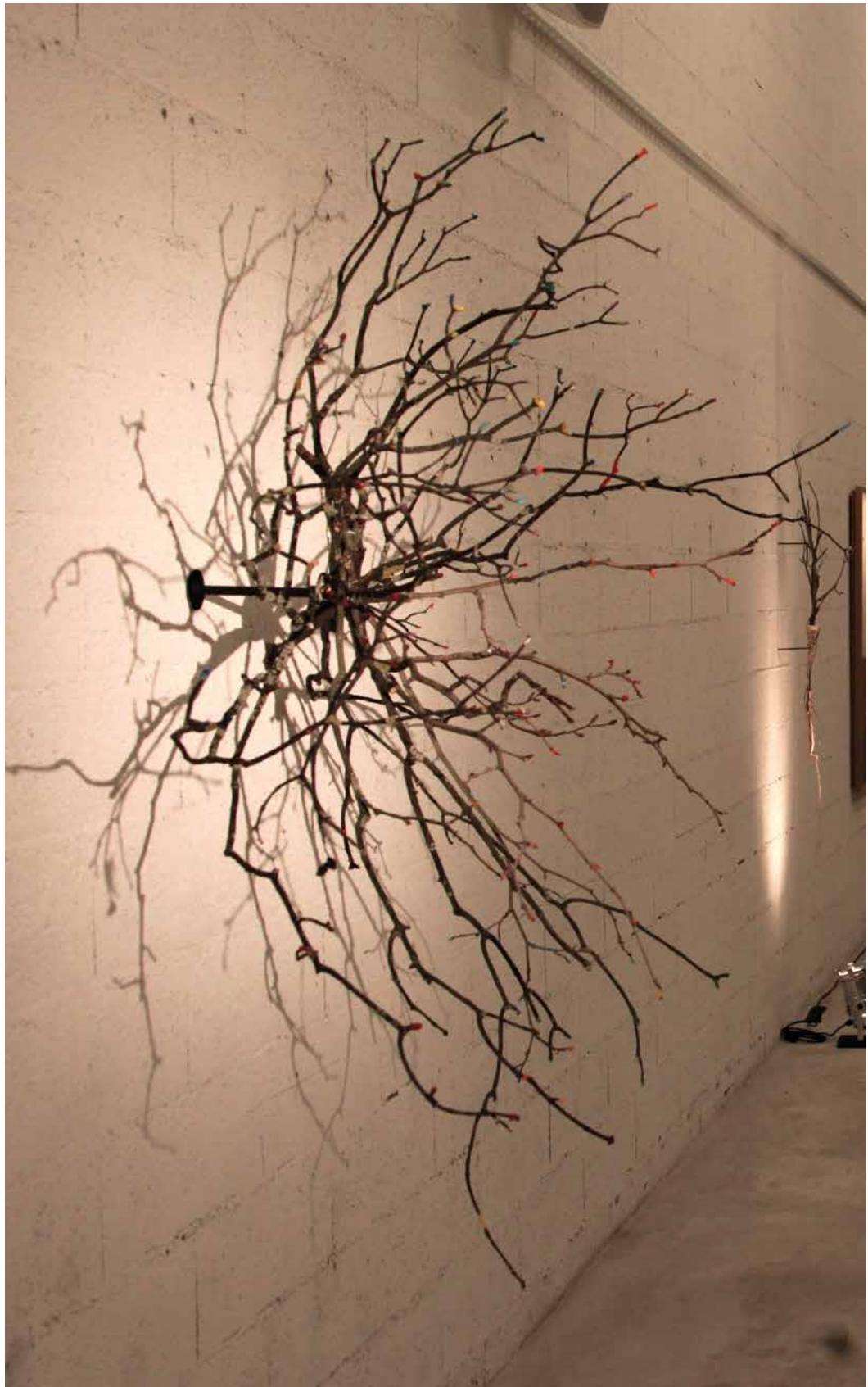
Meanwhile, sometimes, he recognizes in others a part of himself, is united by thought with souls that he may not always know. He believes that he has a destiny, and through this, he knows.

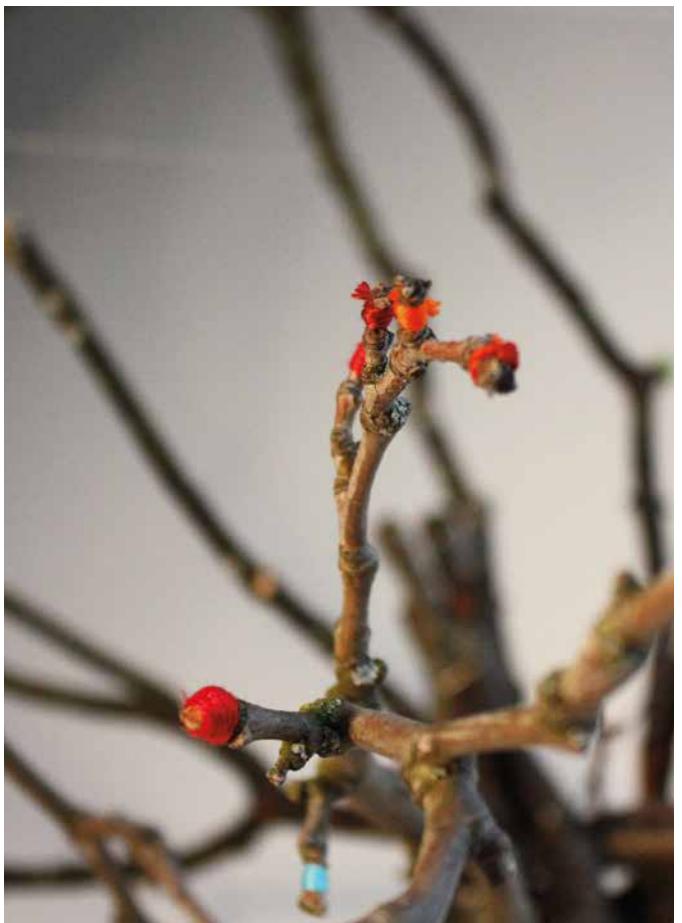
Finally on his path, man can see himself as a part of whole.

Arbre généalogique de la vie

Seul pour naître et seul pour mourir, seul dans les foules et seul à savoir pour lui-même. La solitude a pu sembler être, à l'homme, son seul compagnon.

Cependant, parfois, il reconnaît en l'autre une partie de lui-même, s'unit par la pensée à des âmes qu'il ne connaît pas toujours. Il croit qu'il a un destin et pour cela il sait. Enfin sur son chemin, l'homme peut se voir comme une partie du tout.

[page 61] **Ligne de vie 6 (Cosmos)**

2009 · Collection de l'artiste

Bois, coton et plumes sur bois, 160 x 160 x 78 cm
Woods, cotton and feathers on wood, 63 x 63.0 x 30.7in

[pages 62 & 63] **Ligne de vie 6 (Cosmos)**

Détails

Portraits des lignes de vie

Il en est des lignes de vie comme des personnes : à un instant particulier on y voit une chose particulière. Les portraits témoignent de ce moment où les choses se figent et semblent éternelles.

Mais l'instant d'après elles ont disparu et seul le portrait atteste de leur vérité éphémère.

Les arbres généalogiques de Nathalie Rodach sont une quête. À travers 6 sculptures, elle questionne l'identité, la représentation, la transmission et la

mémoire. Elle tente de recomposer le chemin des hommes vers eux même passant du particulier au général. Elle nous propose une promenade à travers les âges de la vie, le temps et l'espace.

Le premier arbre, Ligne de vie 1, l'arbre généalogique d'un homme, dit le destin que l'on sait ou non, les potentiels que l'on exploite ou qui nous détruisent. Il dit aussi comme la représentation que l'on se fait de nos racines nous définit dans la mouvance constante de nos croyances.

Le deuxième arbre, qui l'on est et ce que l'on en fait ou non. Il reste tourné vers la représentation de ceux dont nous sommes issus et celui que l'on est, et celui de la société, celui que l'on veut être, elle se demande dans l'arbre du pays.

L'arbre d'un homme, que fait on de ses possibles, comment nous projetons nous dans l'avenir avec l'image des nos parents.

L'arbre d'une société, qui

voulons-nous être ? Que donnons nous à voir ? Comment se réapproprier notre image ?

L'arbre du lieu, quelle trace laissons nous dans les lieux où nous ne sommes plus. Y a t'il une mémoire possible ?

L'arbre de la mémoire, quelle trace laissent ceux qui sont passés et ont disparus sans sépulture, y a t'il une vie possible après ? Comment se reconstruit-elle ?

L'arbre des possibles, reprendre le chemin qui est le sien, mais avant se poser et le regarder, se regarder, grandir en s'avouant qui l'on est, ou se promettre, en un vœu, ce que l'on veut être.

Enfin, savoir que la solitude n'est qu'apparence, et que le destin de chacun répond à celui des autres.

(Portrait des lignes de vie)

Life lines, like people at specific moments, allow us to see particular things. The portraits are witness to this moment where things stand still and seem eternal.

And the next moment, the lines have disappeared leaving only their portrait to attest to their ephemeral truth.

Nathalie Rodach's genealogical trees are a quest. Through six sculptures, she questions identity, representation, transmission and memory.

She attempts to recompose the path of men towards themselves, passing from the specific to the general. She offers us a stroll through the stages of life, time and space.

The first tree, *Ligne de vie 1*, the genealogical tree of a man, portrays the destiny that we seize or do not, the potential that we exploit or that destroys us. It also tells of how the representation that we make of our roots defines us in the constant changing of our beliefs.

The second tree shows what we are, and what we choose to make of it. It remains focused towards the representation of those we come from and who we are, and of society, who we want to be; all is asked of the tree representing a place.

The tree of a man; what do we do with our possibilities, how do we project ourselves into the future with the image of our parents?

The tree of a society; who do we wish to be? What do we provide to see this? How

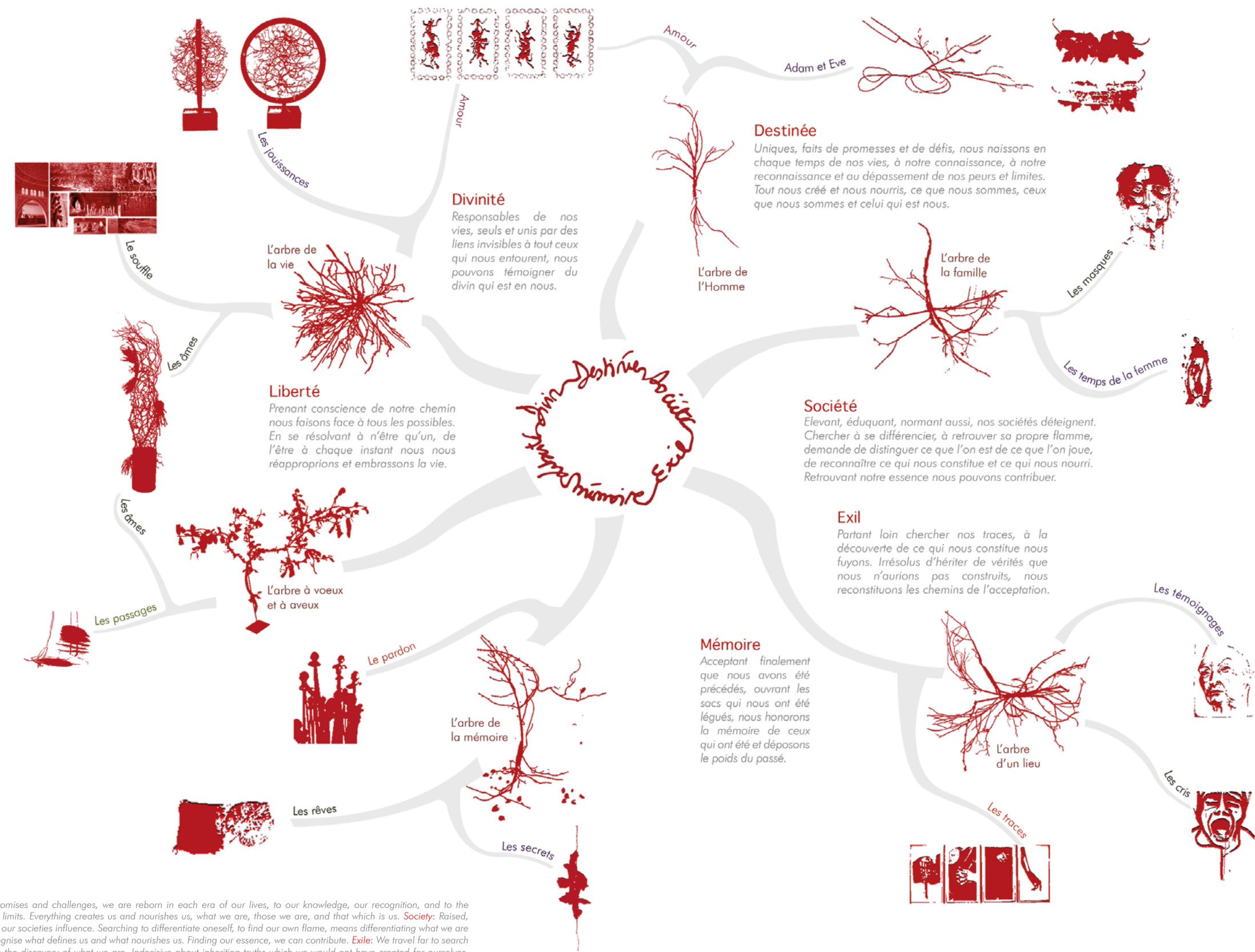
do we readapt our image?

The tree of a place; what trace do we leave in the places that we no longer inhabit? Is there a possible memory?

The tree of memory; what trace is left of those who have passed through and disappeared without sepulchre, is there a possible life afterwards? How is it reconstructed?

The tree of possibilities; once again taking the path that is yours, but before stopping and observing it, observing ourselves, growing and admitting who we are, or promising ourselves, in one wish, what we want to be.

Finally, coming to know that solitude is just an appearance, and that the destiny of each reflects that of others.

Destiny: Unique, built of promises and challenges, we are reborn in each era of our lives, to our knowledge, our recognition, and to the overtaking of our fears and limits. Everything creates us and nourishes us, what we are, those we are, and that which is us. **Society:** Raised, educated, even normalised, our societies influence. Searching to differentiate oneself, to find our own flame, means differentiating what we are from what we act as, to recognise what defines us and what nourishes us. Finding our essence, we can contribute. **Exile:** We travel far to search for our tracks. We flee from the discovery of what we are. Indecisive about inheriting truths which we would not have created for ourselves, we reconstruct the paths of acceptance. **Memory:** Finally accepting that we were preceded, opening the bags which we were bequeathed, we honour the memory of those who were, we set down the weight of the past. **Freedom:** Once we become aware of our path, we are faced with all possibilities. By resolving to be only one, and to be it at every moment, we recapture and embrace life. **Divine:** Responsible for our lives, alone and united by ties invisible to those around us, we can witness the divine which is inside ourselves.

---

nathalie rodach
opus I : lignes de vie

*nathalie rodach's
genealogical trees are
a quest. Through six
sculptures, she questions
identity, representation,
transmission and memory.
She attempts to recompose
the path of men towards
themselves, passing from
the specific to the general.
She offers us a stroll
through the stages of life,
time and space.*

Les arbres généalogiques de nathalie rodach sont une quête. A travers 6 sculptures, elle questionne l'identité, la représentation, la transmission et la mémoire. Elle tente de recomposer le chemin des hommes vers eux même passant du particulier au général. Elle nous propose une promenade à travers les âges de la vie, le temps et l'espace.

www.rodach.com