

Arborer l'archive vivante
au musée par le geste
artistique: enjeux
écologiques

Conception, réalisation: Flavie Jeamin - service communication MSH Paris Nord - Photo: Hong Hui-Ting danse à la maison de Li Chia-Wei, Taiwan © CHEN

Auditorium de la MSH Paris Nord
le 25 novembre 2020

Cette première journée d'étude annuelle en partenariat avec la MSH Paris Nord et le projet UPL 2020-2022 *Écologies artistiques et numériques des corps vivants au musée* porté par Katia Légeret, réunit un réseau de chercheurs artistes. Il s'agit de restituer, par la création d'un parcours sensible et interdisciplinaire dans une collection muséale et patrimoniale, des modes d'immersion participative du public dans le lieu et dans une relation écologique avec l'environnement. L'objectif scientifique sera de jouer et répertoire des gestes artistiques, en résonance à la fois avec un lieu arboré/urbain et de *nature*, à des pratiques corporelles improvisées, ou savantes, et aux objets/œuvres exposés liés aux arts vivants, numériques ou à des patrimoines dits immatériels en lien avec l'arbre. Il s'agira d'*arborer* l'archive, de la *montrer* en mouvement, en réseau, et non de la reconstituer. En quoi un tel déplacement organique, par des récits mis en gestes – dans les espaces urbains, muséaux, imaginaires, virtuels, vidéo, arboretum, auditorium – la *déterritorialise-t-elle* ? Acte de *transmédiation esthétique*, cette nouvelle collection de gestes créatifs s'intéressera à la responsabilité du chercheur et artiste en arts vivants pour transformer et impliquer nos comportements dans le développement durable.

9H30 Accueil : auditorium de la MSH Paris Nord

10H-12H30 Restitutions des performances artistiques en médiation transculturelle organisées au MNAAG le 14 octobre ; le 28 octobre dans les espaces publics de Paris et leur patrimoine des arbres remarquables ; au Grand Palais le 18 novembre pour l'exposition « Noir & Blanc : une esthétique de la photographie – collections de la BnF », avec la participation des chercheurs-visiteurs invités : Ivani Fusellier, maître de conférence en langue des signes LSF, CNRS-UMR7023, Université Paris 8 SFL-LGS, François Sebbah, professeur de philosophie, Université de Paris Nanterre, Directeur de l'Institut de Recherches Philosophiques (IRPh-EA 373), Charles Illouz, professeur en anthropologie, Université de La Rochelle/CRHIA, André Helbo, professeur en études théâtrales et sémiologie, Université ULB/ReSic, Bruxelles, Académie royale de Belgique, Cenars-V.

Modératrice : Nadia Vadori-Gauthier, artiste-chercheuse en arts de la scène et arts visuels, Université Paris 8- EA1573, compagnie *Le Prix de l'essence*

10h-10h20 Arbres et gestes artistiques savants de l'Inde : pour une médiation transculturelle et écologique en milieu patrimonial
L'un des axes du **projet de recherche UPL 2020-2022 « Ecologies artistiques et numériques des**

corps vivants au musée » consiste à créer une collection patrimoniale de gestes artistiques savants de l'Inde, à partir de textes sanscrits tel le *Natyashastra* et l'*Abhinayadarpana* de Nandikesvara, pour concevoir une nouvelle forme de médiation transculturelle dans les lieux d'expositions. Trois premières expérimentations ont été menées en 2020 au Grand Palais, au MNAAG et dans la collection des arbres remarquables de Paris.

Katia Légeret, artiste, chercheur et professeure en philosophie et arts de la scène, Université Paris 8, directrice EA 1573 Scènes du monde

10h20-10h40 Débat avec les jeunes chercheurs ayant participé aux deux événements 2020 du projet UPL : aux médiations gestuelles dans le jardin japonais du MNAAG et dans la salle aux paravents chinois de Coromandel co-organisées avec **Cécile Becker** directrice du service d'action culturelle du MNAAG; aux performances de collections des arbres remarquables de Paris co-organisées avec **Nadia Vadori-Gauthier**.

10h45-11h15 Avant, maintenant, ici ou ailleurs : Médiation performative augmentée (visioconférence)

La médiation performative augmentée au Grand Palais, proposée par l'équipe INREV, propose un face-à-face évocateur entre les photographies exposées, des performeuses mêlées au public, et des séquences d'images filmées issues d'ailleurs. Ces commutations viennent soit *ré-habiter* le cadre de

l'œuvre, soit *co-habiter* avec les éléments de l'œuvre, dans une réalité que le visiteur percevrait comme augmentée sur une tablette ou un smartphone.

Chu-Yin Chen, professeure en arts numériques, Université Paris 8, Laboratoire INREV/Natuional Tsing Hua University, Interdisciplinarity Program in Technology and Art

11h15-11h35 Souvenirs d'un bal

Un échange se crée entre une photographie de l'exposition *Noir et Blanc* et les souvenirs d'une performance participative arborée, au travers de la réalité augmentée. La tablette numérique noue un dialogue d'archive entre le tirage, comme acte de mémoire, et la performance qui anime les souvenirs de sa création au cours d'un bal masqué éphémère dans lequel des danseurs réels et virtuels évoluent autour d'un arbre remarquable.

Laetitia Perez, artiste-doctorante de l'équipe de recherche Image Numérique et Réalité Virtuelle (INReV) du laboratoire Art des Images et Art Contemporain (AIAC) de l'Université Paris 8, et **Ponnara Ly** artiste et enseignant en arts numériques, numérique.

11h35-11h55 Arbracadabra!

Performance hybride fusionnant gestualité corporelle et réalité augmentée. Des branches virtuelles créent un lien, à travers les dispositifs numériques, entre des arbres personnifiés et les photographies exposées. Le spectateur assiste à un moment magique harmonisant l'être humain, la nature et la photographie.

Banuchyan Tsovinar et **Khalfallah Sonya**, artistes-doctorantes de l'équipe de recherche Image Numérique et Réalité Virtuelle (INReV) du laboratoire Art des Images et Art Contemporain (AIAC) de l'Université Paris 8

12h-12h20 Forêt et saisons en pleine humanité confinée : gestes créatifs et adaptation numérique en LSF

Croisement de regards interdisciplinaires sur la thématique de l'arbre selon la sémiologie corporelle et visuelle de la LSF, à partir d'un cours à l'université Paris 8, qui a été adapté à distance par des moyens numériques pendant le confinement du printemps 2020.

Ivani Fusellier, CNRS-UMR7023 (SFL-LGS), maître de conférence en Sciences du langage, Université Paris 8, et ses étudiants

12h20-12h40 Débat avec le public

12H45-13H45 Déjeuner salle panoramique

14h-17h

Moderation : Monique Sobral de Boutteville, artiste et docteur en arts de la scène EDESTA/Paris 8/NAEA (Centre de Hautes Études Amazoniennes – Université Fédérale du Pará), Nadia Vadori-Gauthier, artiste-chercheuse en arts de la scène et arts visuels, Université Paris 8- EA1573, compagnie *Le Prix de l'essence*, et Viviana Coletty, artiste et docteur en arts de la scène EDESTA/Paris 8/ Université PUC-SP Brésil

14h-14h30 Mémoire des arbres, mémoire des sens (visioconférence)

En 1957 bien avant Tchernobyl le site de Mayak, en Russie, où l'on retraitait des déchets nucléaires, explose. Vingt mille kilomètres sont contaminés, mais le silence officiel est de rigueur et dans plusieurs villages les habitants continuent durant des années à boire l'eau des rivières, à chasser, à pêcher. Même si la vérité est dissimulée à une grande partie de la population, les arbres eux savent ce qui s'est passé. Et Fabrice Murgia imagine un spectacle, intitulé "La mémoire des arbres", où le spectateur développe une nouvelle sensorialité en résonance avec le témoignage arboré. Nous nous proposons d'interroger la sensorialité immersive que propose le spectacle.

André Helbo, professeur en études théâtrales et sémiologie, Université ULB/CENARS-V, Bruxelles, Académie royale de Belgique

14h30-15h Scène et Écologie au Brésil: performance et intermédialité (visioconférence)

La communication aborde les rapports entre l'art et l'écologie au Brésil, la création d'un imaginaire et de ses effets, dans une approche politique des catastrophes écologiques de plus en plus récurrentes dans le pays. C'est à partir de l'observation de la ville et des interférences performatives que les artistes brésiliens, en contact avec de différentes matières de l'espace urbain, développent leurs créations, tournés vers l'étude des imbrications entre corps, image et mémoire".

Gabriela Lirio, professeur de Théâtre à l'Université fédérale de Rio de Janeiro (UFRJ)

15h-15h30 Exposer la culture amazonienne : de Paris au Marajo. Quels enjeux pour les représentations identitaires des populations et des faires traditionnels ?

La recherche se focalise sur des objets et des œuvres issus du faire ou des pratiques artistiques amazoniennes, exposés dans des espaces publics et muséaux en France et au Brésil. Quels actes de création récents peuvent témoigner d'une « forme »

de sauvegarde et de médiation artistique proposée entre les pièces, les cultures et les visiteurs ?

Monique Sobral de Boutteville, artiste, docteur en arts de la scène EDESTA/Paris 8/NAEA (Centre de Hautes Études Amazoniennes – Université Fédérale du Pará)

15h30-16h Exposer les éléments au Japon — un paysage mental

Comment les architectes et les artistes exposent-ils les éléments : l'air, les nuages, le ciel, les feuilles ou le *passage du temps* ? Notamment à travers la scénographie et le commissariat d'exposition, en collaboration avec Axel Sowa, de *On the Art of building a Teahouse — Japanese Aesthetics*. Si au Japon, l'émergence du jardin sec (*kare-sansui*), dénommé aussi par extension « jardin zen », a donné lieu à des icônes de l'art des jardins, notamment le fameux jardin du Ryōan-ji, littéralement « temple du repos du dragon », la philosophie des jardins sera étudiée à travers l'œuvre remarquable de l'historien des jardins, Shigemori Mirei (1896-1975), puis avec Fukuoka Masanobu (1913-2008), l'un des pionniers de la permaculture au Japon, et avec ainsi que l'œuvre du biologiste Miyawaki Akira (né en 1928) qui travaille sur l'introduction d'essences locales, afin de revenir à une forêt primaire archaïque.

Murielle HLADIK est architecte DPLG, docteur en philosophie et commissaire d'exposition. Elle enseigne actuellement l'esthétique et l'art des jardins

***Informations pratiques**

Pour des raisons de sécurité et dans le contexte de crise sanitaire, le nombre de places est très limité et les inscriptions sont obligatoires par mail jusqu'au 1er novembre 2020 auprès de katia.legeret@univ-paris8.fr

Adresse MSH Paris Nord : 20, avenue George Sand 93210 La Plaine Saint-Denis France, téléphone : 01 55 93 93 00

Lien carte : Google Map - Site Web : <https://www.mshparisnord.fr>

Métro ligne 12 : « Front populaire », accessible aux personnes à mobilité réduite

Partenariats : MSH Paris Nord ; **Université Paris 10 Nanterre** : Laboratoire Mosaïques/UMR LAVUE CNRS 7218, EA 373 Institut de recherches philosophiques (IRePh), UMR LAVUE CNRS 7218 ; **Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis** : EA 4010 Paris 8 équipe INREV arts numériques à Paris 8, Scènes du monde, création, savoirs critiques, EA 1573, Structures formelles du langage, UMR 7023 CNRS UPL P8 ; **Institutions culturelles françaises** : Rmn - Grand Palais - partenariat RMN-GRAND PALAIS, Musée national des arts asiatiques-Guimet, Bibliothèque du Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, Musée d'histoire naturelle de La Rochelle ; **Universités ou laboratoires français** : Centre de recherche en histoire internationale et atlantique (CRHIA - EA 1163) ; **Institutions étrangères** BELGIQUE Bruxelles université ULB laboratoire CENARS-V ReSic, Association internationale pour la Sémiologie du spectacle ; INDE Pondichery IFP UMFRE 21 (CNRS-MAEDI) associé à UMR LAVUE Paris Nanterre, Université JNU New Delhi Inde Centre d'études françaises et francophones ; BRESIL Université Fédérale de Bahia LABO G-PEC, Université Fédérale du Pará Centre NAEA, Université UFRJ RIO, Musée du Marajo ; TAIWAN National Tsing Hua University Arts Center ; ESPAGNE laboratoire LITECOM, université la Corogne ; ALLEMAGNE Université RWTH-Aachen.

Coordination Monique Sobral de Boutteville, docteur EA1573/Paris 8 et gestion informatique du site www.creons-au-musee.com ; Guofan Xiong, ingénieur IGE du projet EUR ARTEC 2019, doctorant INREV/Paris 8

japonais à l'Université technique RWTH-Aachen (Allemagne).

16h-16h30 Aborder la végétation urbaine par la recherche-création : présentation du projet *À travers ma Veduta*, 2016 - en cours

À travers ma Veduta est un projet initié en 2016 à Kyoto lors d'un échange à la Kyoto University of Art and Design. La recherche se développa sous la forme d'une enquête photographique visant à collectionner des formes particulières de co-existence d'éléments végétaux avec leurs contextes urbains. Suivant un protocole de dérives urbaines - soit d'une expérience physique de la nature citadine - les images jouent un rôle de témoin latent quant à ce qui caractérise notre rapport urbain aux végétaux : contrôle (nature cerclée et domestiquée), informalité (ensauvagement), poésie (aménagements populaires) et décoratif.

Thomas Vauthier, artiste-chercheur doctorant EDESTA/EA Scènes du monde à l'Université Paris 8

16h30-16h45 *Antes que los pajaros*

Clôture de la journée d'étude avec la projection de la création vidéo-art *Antes que los pajaros* (2019), qui a été réalisée avec des arbres, et qui sera présentée par sa conceptrice **Mercedes Chanquía-Aguirre**, (artiste-chercheur Université Paris 8/Compagnie *MassivaCortisone*)