

E D E N - DANCING DATA

conférence performative par Olga Kisseleva - 13.06.2023 - Bakery Art Gallery, Bordeaux

commandée et produite par FORM Dance Projects

en association avec l'Institut MARCS pour le cerveau, le comportement et le développement et l'Institut Hawkesbury pour l'environnement (Université Western Sydney)

collection de données

E D E N (Ethical Durable Ecology Nature) est un concept créé par Olga Kisseleva, une artiste française pluridisciplinaire qui utilise la vidéo, la réalité virtuelle immersive et l'IA pour créer des installations artistiques et des performances à grande échelle. Avec E D E N, Olga Kisseleva cherche à réinventer avec l'art et la technologie les approches scientifiques traditionnelles des questions environnementales, notamment la survie des arbres. Avec deux objectifs en tête, l'écoute et la réparation, elle utilise l'expérimentation artistique comme moyen de protection et de prévention. Par la capture de données du monde végétal traité comme un être vivant et communicant, elle conçoit des interprétations artistiques qui deviennent une métaphore vivante d'un réseau biologique. Dans "E D E N : The cries and Whispers of Trees" présenté à la Triennale Echigo-Tsumari 2018, elle a mis en relation le pin Wollemi d'Australie, menacé, avec des arbres anciens du Japon et de Paris pour soutenir leur survie en "s'écoutant les uns les autres". Avec les outils qu'elle a imaginés, Kisseleva relie les arbres aux arbres, les arbres aux humains, les arbres aux souvenirs.

E D E N - DANCING DATA (titre provisoire) fait suite à la résidence de Kisseleva à Sidney Artspace et à Bundanon en 2019, au cours de laquelle elle a entamé une importante recherche artistique et scientifique sur les arbres indigènes australiens, et en particulier sur le pin Wollemi, l'une des plantes les plus anciennes et les plus rares au monde, et le retour le plus spectaculaire de l'histoire naturelle.

L'œuvre commandée à FORM, réalisée en collaboration avec l'Institut MARCS pour le cerveau, le comportement et le développement et l'Institut Hawkesbury pour

l'environnement, sera la première incarnation de son concept, plaçant la danse au cœur d'une nouvelle œuvre participative à grande échelle directement écrite par les arbres.

La performance et l'installation vidéo s'inspireront de la traduction de la communication des arbres dans un langage de notation de la danse, tel que Laban, Eshkol-Wachman Movement

enregistrement de la communication des arbres

Notation (EWMN), ou tout autre langage de notation chorégraphique que les artistes collaborateurs pourront choisir de travailler.

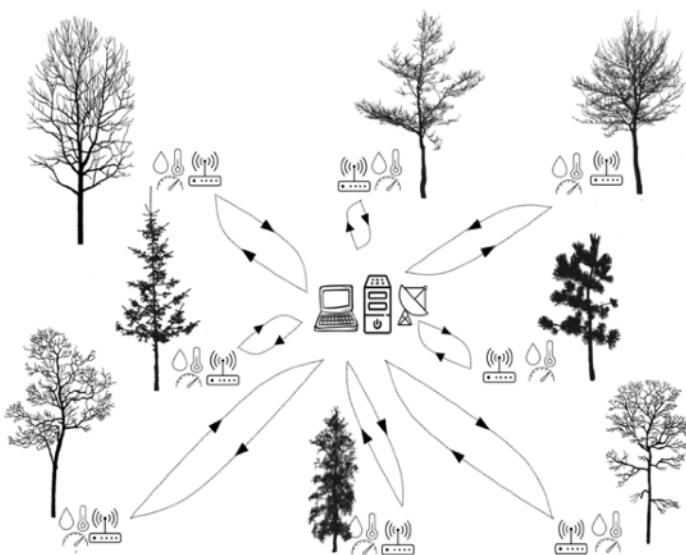
L'œuvre est développée en collaboration avec cinq chorégraphes australiens de premier plan basés à Sydney, Cloé Fournier, Raghav Handa, Rhiannon Newton, Ryuichi Fujimura et Vicki Van Hout, en association avec des scientifiques de l'Institut MARCS et de l'Institut de l'environnement de Hawkesbury. L'artiste vidéo australien Sam James rejoindra l'équipe artistique aux côtés de la chorégraphe principale, le Dr Julie-Anne Long, qui facilitera le processus de collaboration.

OLGA KISSELEVA

Olga Kisseleva travaille principalement dans les domaines de l'installation, de la science et de l'art médiatique. Son travail fait appel à différents médias, notamment la vidéo, la réalité virtuelle immersive, l'IA, la performance, les installations artistiques à grande échelle et les expositions interactives. Olga Kisseleva aborde son travail de la même manière qu'un scientifique. Une anomalie détectée au cours d'une procédure ou dans le fonctionnement d'une structure l'oblige à formuler une hypothèse, afin d'expliquer la complication en question et, dans la mesure du possible, de proposer une solution au problème. Elle détermine alors les compétences nécessaires à la poursuite de l'étude correspondante et commande la recherche. L'artiste fait appel aux sciences exactes, à la biologie génétique, à la géophysique, mais aussi aux sciences politiques et sociales. Elle procède à ses expériences, calculs et analyses, en respectant strictement les méthodes du domaine scientifique concerné. Son hypothèse artistique est ainsi vérifiée et approuvée par une méthode strictement scientifique.

Dans chacun des projets d'Olga Kisseleva, à chaque étape de son développement, depuis l'ébauche initiale (lorsque le contexte est pris en considération), jusqu'au moment où sont réunies les indications permettant aux propositions esthétiques de voir le jour, une ligne est tracée sur laquelle s'inscrivent les différents éléments convoqués. Cette manière d'aborder les lieux et les personnes permet à l'artiste d'adopter une position inhabituelle, une sorte d'implication consistant à interroger, à heurter ou à mettre à l'épreuve les éléments constitutifs de la réalité

d'une situation dans laquelle elle peut emprunter de nombreuses médiations, des supports et des modes de représentation aussi divers que les situations elles-mêmes. Mais elle implique toujours, pour le spectateur comme pour l'artiste, une certaine fidélité à un mot d'ordre - la vigilance - renvoyant à un principe de responsabilité, et impliquant l'établissement de relations ouvertes entre les différents éléments mis en jeu par les propositions esthétiques.

enregistrement de la communication des arbres

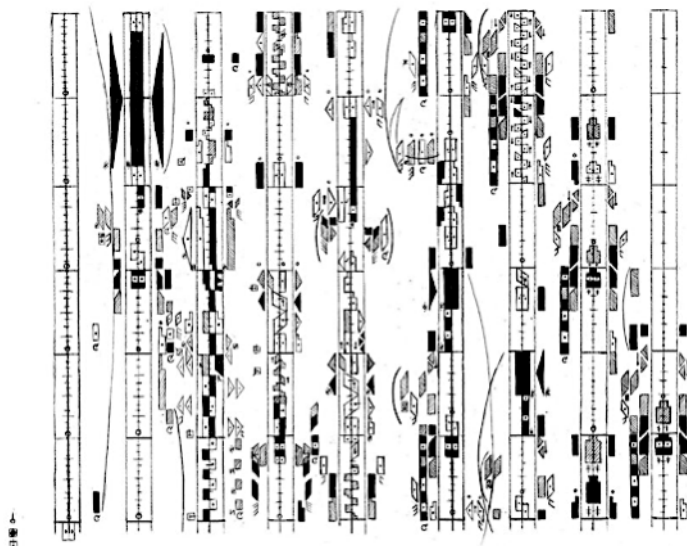
Olga Kisseleva est une artiste de renommée internationale. Elle a notamment exposé au Musée d'art moderne (Paris, France) : Musée d'art moderne (Paris, France), KIASMA (Helsinki, Finlande), Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia (Madrid, Espagne), La Fondation Cartier pour l'art contemporain (Paris, France), Centre Georges Pompidou (Paris, France), Musée Guggenheim (Bilbao, Espagne), Art Institute (Chicago, USA), Centre national d'art contemporain (Moscou), Musée du Louvre (Paris), ainsi que la Biennale de Dakar (2002), la Biennale de Tirana (2003), la Biennale de Moscou (2011), la Biennale d'Istanbul (2013), la Biennale de Berlin (2014), la Biennale de Venise (2015). ..

Les œuvres d'Olga Kisseleva font partie des collections de 25 musées les plus importants, comme le Centre Pompidou (Paris, France), la Fondation Louis Vuitton (Paris, France), le ZKM (Karlsruhe, Allemagne), le Musée d'art moderne de Moscou (Moscou, Russie), le Centre national d'art contemporain (Moscou, Russie), le MOMA (New York, États-Unis).

ARTISTES COLLABORATEUR.RICE.S AUSTRALIENS

VICKI VAN HOUT - CHORÉGRAPHE / PERFORMEUSE

Vicki Van Hout est une artiste indigène indépendante d'origine wiradjuri, néerlandaise, écossaise et afghane, qui a plus de 20 ans d'expérience en tant que metteur en scène, chorégraphe, interprète, dramaturge et mentor. Diplômée du NAISDA Dance College et de la Martha Graham School of Contemporary Dance de New York, elle s'est ensuite produite avec de grandes compagnies de danse indigène, le Bangarra Dance Theatre et l'Aboriginal Islander Dance Theatre, avant de s'associer à Marilyn Miller en tant que membre fondateur de Fresh Dancers. Son spectacle Briwyant a été le premier spectacle d'une chorégraphe indigène indépendante à tourner au niveau national et a été nommé pour l'Australian Dance Award for Best Achievement in Independent Dance (Prix australien de la danse pour la meilleure réalisation en danse indépendante). Vicki a reçu la bourse de danse NSW 2014 pour les artistes établis et en milieu de carrière - la première lauréate indigène de cette bourse. Elle a également effectué plusieurs résidences en Australie et à l'étranger, notamment en Autriche et à Singapour. Vicki Van Hout a reçu le prix de la danse du Conseil australien en 2019, qui reconnaît la contribution exceptionnelle et durable de Vicki à la danse australienne et l'impact sur le récit culturel de l'Australie grâce à "son engagement à tracer de nouveaux territoires à travers son travail, à remettre en question les histoires existantes et à susciter des conversations contemporaines".

la communication des arbres traduite en langue laban

RAGHAV HANDA - CHORÉGRAPHE / PERFORMEUR

Raghav Handa est un chorégraphe et interprète australien d'origine indienne, formé à la danse moderne et à la danse contemporaine indigène. Inspiré par ses origines, ses œuvres combinent les principes traditionnels du kathak et le mouvement contemporain pour créer des explorations multiples et captivantes de l'identité culturelle australienne moderne. Il a exercé diverses fonctions dans le domaine de la danse, notamment en tant que chorégraphe, interprète, collaborateur, professeur de danse, représentant d'artistes et mentor de jeunes artistes. Ses œuvres : Tukre' (2014-15), Mens Rea (2016), Folly & Time (2018-19) et TWO (2021-22) ont été présentées dans toute l'Australie et à l'étranger et ont reçu un accueil très favorable de la part de la critique. En 2019, avec le soutien de l'Australian Council, Raghav a également effectué une résidence avec la compagnie de danse Attakkalari à Bengaluru, en Inde, et en 2020, il est apparu dans la première du festival de Sydney de Double Delicious, une œuvre théâtrale immersive du Contemporary Asian Australian Performance et du festival Asia TOPA de Melbourne.

CLOÉ FOURNIER - CHORÉGRAPHE / PERFORMEUSE

Cloé Fournier est une artiste australienne multidisciplinaire née en France et actuellement basée à Gadigal Land (Sydney). Elle travaille comme danseuse, interprète de théâtre physique,

EDEN - Memory Garden, 2019, Centre d'art contemporain IZOLYATSIA, Kiev, Ukraine

chorégraphe, metteur en scène, comédienne, dramaturge et commissaire d'exposition. Elle a participé à de grands festivals internationaux en Australie, en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. Elle a travaillé pour des compagnies reconnues : Branch Nebula, Dance Tank, Legs On The Wall, Stalker Theatre, Strings Attached, Sydney Chamber Opera, The Living Room Theatre et Youmove. Cloé crée ses propres œuvres en tant que réalisatrice de performances et de danse-théâtre sous l'égide de Cloé [F] Projects. En 2019, elle a créé sa pièce de danse-théâtre Mea Culpa dans le cadre du programme FORM Dance Projects Dance Bites. Elle enseigne en tant qu'artiste invitée à la Sydney Dance Company, au Studio Q (The Joan, Penrith), au McDonald College et à sa compagnie Cloé [F]Projects. En 2021, Cloé a été annoncée comme l'une des artistes associées du Living Room Theatre, travaillant en tant qu'interprète et dramaturge. Cette année, elle a également rejoint le collectif Box of Birds. Elle est interprète dans l'œuvre commandée par FORM, Kairos, mise en scène par Meryl Tankard, dont la première aura lieu en janvier 2023.

RYUICHI FUJIMURA - CHORÉGRAPHE / PERFORMEUR

Ryuichi Fujimura est un artiste de danse indépendant basé à Sydney. Depuis le milieu des années 1990, il a étudié la technique de la danse contemporaine ainsi que l'improvisation et la chorégraphie en Australie et à l'étranger. Au cours des deux dernières décennies, il a aimé danser, se produire, créer et collaborer avec d'autres artistes de différentes disciplines. En tant qu'interprète, il a travaillé avec Vicki Van Hout, Mel O'Callaghan, Xavier Le Roy, Kate Sharman, Alan Schacher, Justin Shoulder, De Quincey Co. et Force Majeure, entre autres.

RHIANNON NEWTON - CHORÉGRAPHE / PERFORMEUSE

Rhiannon Newton est une danseuse et chorégraphe australienne qui a grandi sur la terre de Dunghutti, sur la côte nord de la Nouvelle-Galles du Sud. Son travail créatif attire l'attention sur l'interconnexion du corps et du monde plus qu'humain. Les projets récents de Newton comprennent A Strange Place (Dance Nucleus, Singapour 2022) ; The Gift of Warning (New Breed, Carriageworks 2021) ; Explicit Contents (Sydney Festival, 2021 ; INDANCE 2022) ; Long Sentences (Baltic Circle Festival, Helsinki 2019 ; Live Dreams, Performance Space Sydney 2020) ; et We Make Each Other Up (Dancehouse, Melbourne 2018). En 2022, elle a obtenu un master de philosophie à l'UNSW : An Embodied Ecological Condition : Dance Practices and the Development of Embodied Ecological Awareness (Une condition écologique incarnée : les pratiques de danse et le développement d'une conscience écologique incarnée). De 2019 à 2021, Newton a codirigé l'organisation de danse indépendante dirigée par des artistes ReadyMade Works Inc et continue de codiriger la série de performances et de conférences Talking Bodies. Newton est professeur de danse à temps partiel à l'Australian College of Physical Education.

SAMUEL JAMES - VIDÉASTE

Samuel James est un artiste vidéo, un concepteur de projections et un réalisateur de films de performance qui a collaboré à plus de 250 œuvres en vingt-cinq ans avec des compagnies de performance australiennes contemporaines et des danseurs indépendants. Son travail de projection est souvent présenté dans les principaux festivals australiens, ainsi que dans des développements plus modestes avec des compagnies expérimentales. Il a effectué une tournée avec Back to Back Theatre en réalisant la vidéo de performance The Democratic Set (Europe et Canada 2018-20), et a conçu plusieurs projets 360VR en 2019-20 avec le Theatre Kantanka. Il a récemment conçu des projections pour les musiciens coréens Noreum Machi au Théâtre national de Corée, à Séoul, et Panic Embrace, une installation VR pour le Blik Blik Festival 2020 à Pilsen, en République tchèque. Les expositions à grande échelle comprennent : Amygdala - Fear Conditioning Artspace, Sydney, 2010, Nightshifters Performance Space 2010, Vivaria Mobile States 2009, Artifact Cartoons au Tanks Arts Centre Cairns 2013 et Dream Shelving au Campbelltown Arts Centre 2011.

plenty serious TALK TALK, Vicki Van Hout, image Heidrun Löhr

CHRIS TOBIN - CONSEILLER CULTUREL DES PREMIÈRES NATIONS

Chris Tobin est un Darug de l'ouest de Sydney. Il travaille en tant que présentateur culturel aborigène, artiste et orateur public, offrant un aperçu de l'histoire et du patrimoine aborigène local à tous les âges qui souhaitent apprendre. Il a siégé à un certain nombre de conseils consultatifs, de conseils et de comités au fil des ans et a été l'un des sept représentants Darug élus pour rencontrer le gouvernement de l'État en 2006 afin d'essayer d'élaborer un ILUA (Indigenous Land Use Agreement) dans le cadre du processus d'attribution des titres de propriété autochtones. En 2017, Chris a participé à la création d'une salle réservée aux autochtones à l'académie historique de Woodford. Il travaille actuellement comme interprète culturel pour les parcs nationaux de la Nouvelle-Galles du Sud et organise un camp d'art dans le bush à Bell pour les personnes qui souhaitent mieux se connecter avec le pays et en apprendre davantage sur les questions aborigènes locales.

Dr JULIE-ANNE LONG - FACILITATRICE DU PROCESSUS COLLABORATIF

Julie-Anne Long est une artiste de la danse primée basée à Sydney, en Australie. Depuis qu'elle a obtenu son diplôme au Victorian College of Arts au début des années 1980, elle a joué et chorégraphié dans le cadre d'un large éventail de projets avec des compagnies telles que Human Veins, One Extra, Theatre of Image, Flying Fruit Fly Circus, Bell Shakespeare Company, Open City et Dance Works. Elle a travaillé dans divers contextes de danse en tant que mentor, dramaturge, conservatrice et productrice, notamment en tant que directrice artistique associée de la compagnie One Extra (1991-1996), directrice par intérim de l'organisation de recherche en danse Critical Path (2006/2007) et conservatrice de la danse au Campbelltown Arts Centre (2009/2010). Julie-Anne a reçu les Australian Dance Awards "Outstanding Achievement in Independent Dance" et "Award for Dance on Film". En 2007, elle a reçu une bourse du Conseil australien de la danse, qui a englobé la recherche, le développement et la réalisation d'une œuvre intitulée The Invisibility Project. Elle est titulaire d'un doctorat de l'UNSW, d'une maîtrise (avec mention) en performance de l'UWS Nepean et est actuellement maître de conférences en danse et performance au département des médias, de la musique, de la communication et des études culturelles de l'université Macquarie de Sydney.

PARTENAIRES SCIENTIFIQUES

MARCS Institute for Brain, Behaviour and Development

L'Institut MARCS pour le cerveau, le comportement et le développement mène des recherches interdisciplinaires de classe mondiale qui font progresser les connaissances et trouvent des solutions durables à des problèmes pratiques concernant les interactions humaines, les nouvelles technologies et notre interaction avec l'environnement. La vision de l'institut est d'optimiser l'interaction humaine et le bien-être tout au long de la vie. L'institut MARCS s'efforce de résoudre les problèmes les plus importants par le biais des thèmes suivants : sentir et percevoir, interagir les uns avec les autres et technologies pour l'homme.

Depuis 20 ans, l'Institut MARCS pour le cerveau, le comportement et le développement fait progresser la compréhension du développement du cerveau humain tout au long de la vie et de la manière dont il réagit aux stimuli visuels, auditifs, sensoriels et technologiques. Sa mission est de comprendre et d'optimiser le cerveau et ses recherches font la différence, qu'il s'agisse de libérer la créativité, d'aider les gens à traiter l'information et à prendre des décisions efficaces dans des conditions de stress, d'améliorer les résultats de l'apprentissage ou de détecter et de traiter plus tôt les troubles et les maladies du cerveau.

L'Institut investit dans des laboratoires, des espaces de représentation et des équipements de pointe et rassemble des psychologues, des linguistes, des ingénieurs, des biologistes, des artistes et des neuroscientifiques cognitifs pour collaborer avec des partenaires dans les domaines de la santé, de la défense, de la politique, des sciences des données et des arts.

Depuis 2017, la recherche et l'innovation de l'Institut dans le domaine des technologies biomédicales ont été essaimées à trois reprises et ont fait la couverture de revues de premier plan. De nouveaux outils d'évaluation de la production et de la réception du langage chez l'enfant ont été conçus pour la population diversifiée de l'Australie. Ces outils - l'OZI-SF et l'ERLI - normalisés par la formation des parents australiens à l'enregistrement des données dans le cadre familial, sont utilisés par les équipes de santé paramédicales et les réseaux de soins de santé primaires (GP) dans toute l'Australie. "Moody Tunes", une application similaire à Spotify pour les adolescents qui risquent de souffrir d'une mauvaise santé mentale, a été conçue en collaboration avec des jeunes. L'application Moody Tunes associe la musique choisie par l'adolescent et le suivi de son humeur pour favoriser la connaissance et la prise de conscience de la santé mentale. La preuve de concept est maintenant dans sa prochaine étape de développement en vue d'une diffusion plus large. Le dispositif "Smart Gloves", destiné à soutenir la formation à la chirurgie robotique, est actuellement à l'essai.

Le laboratoire MARCS continue de renforcer sa réputation de leader international dans le domaine de la perception auditive et multimodale, de la cognition et du développement de la durée de vie. S'appuyant sur l'excellence de la recherche dans ses principaux domaines de recherche, l'Institut continue de mener une recherche fondamentale de classe mondiale et d'offrir une formation exceptionnelle aux étudiants HDR, aux boursiers postdoctoraux et aux chercheurs en début de carrière.

Hawkesbury Institute for the Environment

Le Hawkesbury Institute for the Environment est l'un des sept instituts de recherche de la Western Sydney University. En l'espace de quelques années seulement, l'Institut est rapidement devenu le principal centre d'excellence dans le domaine des fonctions des écosystèmes et des réponses environnementales aux changements climatiques, avec une solide réputation de produire des résultats de recherche de la plus haute qualité. Doté d'un ensemble unique d'installations de recherche de classe mondiale, l'Institut est prêt à collaborer avec des institutions australiennes et internationales.

L'équipe de l'Institut, qui compte plus de 50 scientifiques, mène des recherches innovantes de niveau international sur l'ensemble du spectre de la vie, du niveau génétique au niveau de

l'écosystème, afin de répondre aux questions les plus urgentes auxquelles notre pays est actuellement confronté, telles que : Quelles seront les conséquences de l'augmentation des niveaux de CO2 pour la sylviculture, les sols et nos industries agricoles ? Dans quelle mesure les modèles de prévision du CO2 correspondent-ils aux changements réels des fonctions des plantes et des écosystèmes ? Quel est l'impact des changements environnementaux sur les communautés végétales, animales et microbiennes ? Comment pouvons-nous utiliser la technologie pour comprendre et mieux gérer nos écosystèmes naturels et aménagés les plus importants dans un monde en mutation ?

Le portefeuille de recherche intégrée de l'Institut s'articule autour de trois grands thèmes : Biologie et génomique des sols ; Plantes, animaux et interactions ; Fonction et intégration des écosystèmes.

Ces thèmes de recherche débouchent sur des collaborations et des partenariats à l'échelle mondiale avec des organisations gouvernementales, de recherche et industrielles afin de relever ensemble les plus grands défis environnementaux et scientifiques de notre époque.

Commissaire et producteur

FORM Dance Projects

FORM Dance Projects est un centre dynamique de danse contemporaine australienne basé à Parramatta, dans le centre de Sydney. FORM est devenu l'un des principaux diffuseurs de danse en Australie. Le programme de FORM couvre cinq domaines : la présentation, la production, l'éducation, l'engagement communautaire et le développement du public. Son objectif est de soutenir les chorégraphes australiens à tous les stades de leur carrière, de développer le profil des artistes, d'offrir des opportunités de développement professionnel, de s'engager avec la communauté locale de manière significative et de se rapprocher du public. Depuis 2013, le programme de FORM comprend des productions à grande échelle qui défient les genres, dans le but d'offrir un développement professionnel aux artistes et de développer de nouveaux publics pour la danse contemporaine. La première production a été PUNCTURE (Festival de Sydney, 2015), suivie de CHAMPIONS (Festival de Sydney, 2017), ENCOUNTER (Festival de Sydney, 2020) et plus récemment KAIROS (Festival de Sydney, 2023), dirigée par la légendaire chorégraphe australienne Meryl Tankard, avec la compositrice australienne la plus populaire, Elena Kats-Chernin.

Ce projet est soutenu par une subvention communautaire du conseil municipal de Parramatta, l'ambassade de France, l'institut MARCS et le fonds de collaboration créative de l'université Western Sydney.

