

[Substrat]

Conception :
Ilia Gilbertas
Etienne Bernardot
Vãn TTX

Echanges artistiques et culturels
avec les amérindiens du Chaco

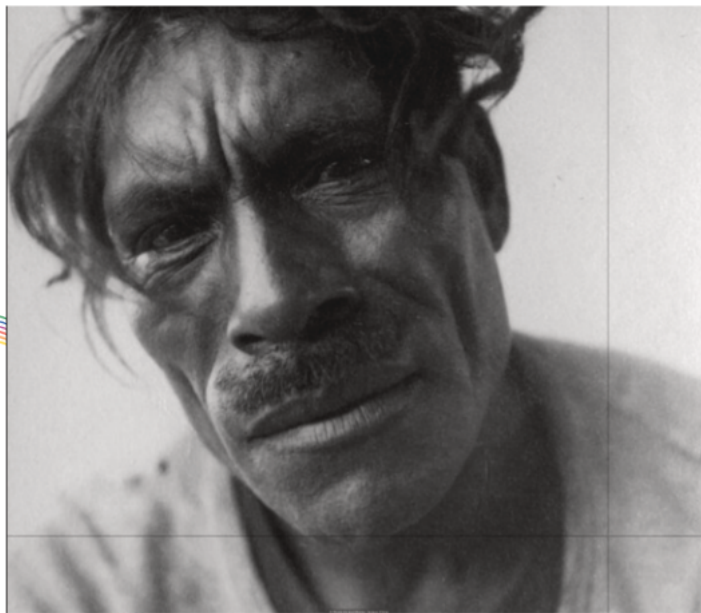

Contexte:

Cette création s'inscrit dans le projet *Réminiscences* qui associera les communautés Wichi, Pilaga, Qom et Nivaclé du nord de l'Argentine. Son objectif est de leur montrer les photographies de l'anthropologue Alfred Métraux prises dans les années 1930. Lors d'un voyage d'un mois entre Salta et Las Lomitas, l'association organisera des séances de visionnage et des tables rondes dans les différentes régions traversées par celui-ci, dans l'espoir de réveiller des souvenirs enfouis dans la mémoire de ces communautés. Il s'agit d'un projet humain et culturel qui a également une vocation scientifique car il permettra une actualisation des données ethnographiques des photographies. Une majorité de ces 400 photos n'étant pas légendées, les échanges avec les communautés aideront donc à déterminer précisément où elles ont été prises, de quelle(s) communauté(s) il s'agit, quelle(s) scène(s) de vie on nous présente, etc.

Résiliances ou le besoin d'une écologie-monde
Installation visuelle et sonore
Las Lomitas, Argentine

Photographies d'Alfred Métraux
Province du Chaco, Argentine
Copyright: Musée du Quai Branly

Spectacle participatif éphémère et protéiforme:

Cette œuvre est basée sur le partage artistique et culturel entre les trois artistes porteurs du projet, les artistes des communautés rencontrées et la population. En prenant comme point d'origine les photographies d'Alfred Métraux, elle en propose une approche sensible permettant de les confronter à la vie contemporaine de ces populations, et ainsi de questionner notre propre regard sur les peuples originels, nos liens passés, présents, et les possibles futurs à construire.

Le point de départ de ce projet est la mise en place de rencontres artistiques en prolongement des tables rondes organisées par La Croix du Sud. L'objectif est de créer des spectacles visuels éphémères autour de vidéos produites en temps réel grâce à un dispositif physique permettant de transformer manuellement des images projetées sur différents supports. Les participant.e.s seront invité.e.s à manipuler les photographies d'Alfred Métraux ainsi que des photographies et des vidéos qu'ils ou elles auront prises. C'est un projet ouvert à tout le monde, propice à la création d'un spectacle protéiforme pouvant allier d'autres formes artistiques comme la musique, la danse, de l'artisanat, etc.

C3II, spectacle chorégraphique
France

(Into the) Maeström, spectacle audio et vidéo
France

Substrat, spectacle chorégraphique
Malaisie

Temps Réels, spectacle audio et vidéo
France

Suru, spectacle chorégraphique
France

Rendre compte du processus de création et des échanges culturels:

La seconde partie de ce projet consiste à produire une œuvre témoignant des échanges artistiques et culturels qui auront eu lieu lors de la création des spectacles et de leurs représentations. À travers des photographies, des poèmes, des films de création, des éléments sonores et musicaux, les artistes pluridisciplinaires Ilia Gilbertas et Étienne Bernardot, ainsi que l'écrivain Vãn TTX, retranscriront ces moments privilégiés. Une première sélection de ces éléments sera diffusée directement depuis l'Argentine sur les réseaux sociaux ainsi que sur des sites web dédiés au projet dans sa globalité. Dans un deuxième temps, les artistes créeront une installation hybride à la fois œuvre et documentaire ayant comme préoccupation centrale de questionner le public sur leurs liens, leurs différences et leurs aspirations communes. Afin de poursuivre le partage avec les communautés rencontrées, les différents éléments constituant cette création (photos, poèmes, etc.) pourront alimenter le fond des musées ou maisons communautaires. Ce projet étant une création collective, chaque présentation de l'installation contribuera à aider ces populations à travers des dons à des ONG.

Atelier de création vidéo en live
Orphelinat Hope School, Vietnam

Substrat, spectacle chorégraphique.
Séances de travail et d'échanges
Malaisie

Digital Walla, spectacle audio et vidéo
Séances de travail et d'échanges
Inde

Outils de création et formes artistiques:

Description du dispositif de création vidéo en temps réel:

Étienne Bernardot partage le processus de fabrication d'images en temps réel qu'il a créé et qu'il utilise en spectacle, ainsi qu'en atelier, depuis ces quinze dernières années. Il a notamment créé trois spectacles chorégraphiques avec Ilija Gilbertas en France et à l'étranger. Ce dispositif se déroule en trois étapes :

Un ordinateur génère des images grâce à la musique ou à la captation des mains de l'utilisateur. Elles sont ensuite projetées sur un support. Cette génération se fait à partir des photographies d'A. Métraux, des photographies prises par les participant.e.s et des éléments graphiques issus de la culture des communautés.

La deuxième étape est la manipulation de matières, d'objets, de sources lumineuses sur ce support dans le faisceau des images produites par l'ordinateur. Les différents ingrédients manipulés seront collectés sur place.

Le résultat de cette manipulation est filmé puis projeté. Cette vidéoprojection est diffusée sur différents supports : corps des danseurs, édifices, végétation, des pans de tissu, etc. Parce qu'il est manuel et intuitif, ce procédé est techniquement facile à appréhender. Très rapidement, les participants peuvent laisser libre court à leur imagination.

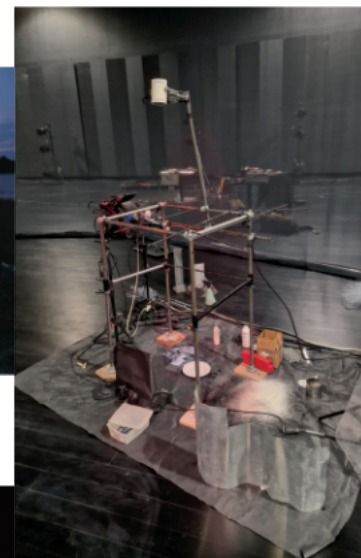
Temps Réels
Dispositif de création vidéo

Projection sur rocher

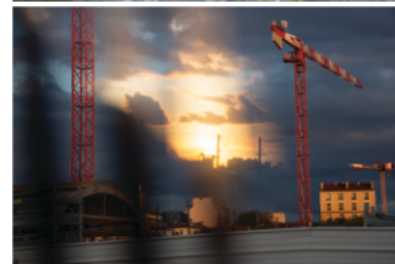
Projection sur bâtiment

(Into the) Maeström,
Dispositif de création vidéo

Photographie et captation audiovisuelle:

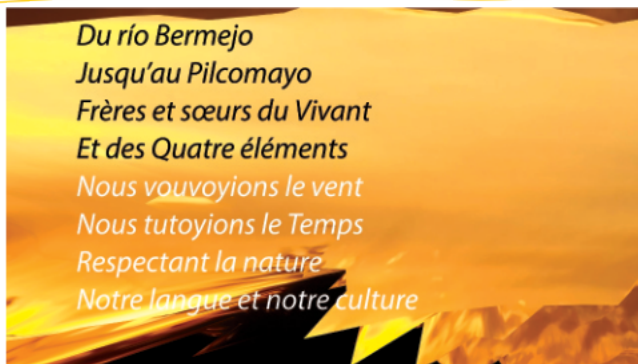
La captation d'images et de sons est liée à la volonté de créer une narration originale à partir d'une forme artistique et d'une forme documentaire. Cette narration se construit grâce à la relation créée par les artistes entre des films, des éléments sonores et musicaux, des photographies, et des poèmes. Le réel est capté selon plusieurs approches : une première approche telle un flux d'images et de sons enregistrant l'instant sans privilégier un moment par rapport à un autre, à l'instar d'une caméra de surveillance ; une deuxième est une approche sensible, une captation vue de l'intérieur enregistrée par les participants à l'aide de leurs téléphones ; une troisième consiste en une approche informationnelle avec des témoignages. Enfin, une approche artistique, comprenant d'une part un travail sur la captation des spectacles et, d'autre part, un dispositif de transformation de l'image placé devant l'objectif lors de la prise de vue. Ce dispositif est constitué d'un miroir qui permet d'intégrer une partie du hors-cadre dans le cadre.

Exemple de photographies avec le procédé optique

Poésie & actes sensoriels:

Le texte fait partie intégrante de l'œuvre tant au niveau de son fond que de sa forme graphique et typographique (calligrammes mélangeant images et textes, phrases pouvant être intégrées à l'intérieur des photographies ou entrer dans la composition graphique du vidéo mapping , etc.) et a pour but d'offrir un nouvel angle de vue artistique. L'écriture de Vãn TTX propose également d'accéder à une temporalité autre que celle liée aux images et aux captations sonores, dans un temps à chaque fois renouvelé et redéfini, engendré par ses émotions et ses perceptions sensorielles. Afin d'être partagés au plus grand nombre, les poèmes pourront être écrits directement en français et en espagnol par l'auteur, et pourquoi pas aussi traduits dans les langues des Wichi, Pilaga, Nivakle et Qom ?

Poèmes de Vãn TTX pour l'installations *Résiliances* ou *le besoin d'une écologie-monde*

L'objectif des spectacles éphémères est notamment de toucher les nouvelles générations issues des communautés rencontrées. D'une part, en leur facilitant un accès à la création contemporaine via la musique, l'art visuel (photographies, peintures, graffitis...) et la danse et, d'autre part, via l'utilisation d'outils numériques actuels. Une fois ce dispositif général mis en place par les artistes, il offrira un véritable espace créatif où il sera possible aux jeunes de témoigner à leur tour et de dévoiler leur identité à eux, renforçant ainsi les liens intergénérationnels au sein des différentes communautés.

Biographies:

ETIENNE BERNARDOT

Étienne Bernardot est un artiste hybride et transdisciplinaire, à la recherche de nouvelles écritures. Il conçoit la création comme un véritable moyen d'échange, ce qui l'a amené, ces dernières années, à participer à de nombreux projets internationaux.

Artiste visuel, issu du milieu VJ de la fin des années 1990, Étienne Bernardot co-fonde en 2003 KSKF, une association rassemblant des artistes de toutes disciplines. Il y expérimente sa pratique de la création visuelle pour la danse, le théâtre et des installations numériques. Il développe dès lors une approche innovante, fondée sur les liens numériques entre la musique, la vidéo et la lumière, qui lui permet de réinventer ses propres interfaces de création d'images.

2011 marque le début d'une nouvelle direction artistique. Étienne Bernardot cherche à se libérer du « tout ordinateur ». Il crée ainsi des dispositifs de création vidéo en live lui permettant de manipuler physiquement différentes matières, sources de lumière ou de vidéoprojection captées par une caméra puis diffusées sur scène.

En 2014, il co-fonde la compagnie de danse et art numérique ILIAEB pour poursuivre sa recherche sur les rapports entre le corps et le numérique. Il y explore les interstices analogiques possibles dans la création numérique.

ILIA GILBERTAS

Artiste pluridisciplinaire, Ilia Gilbertas a été formée dans les grandes écoles de danse classique et débute sa carrière en 2006 auprès de compagnies internationales telles le Béjart Ballet Lausanne ou encore les Ballets de Cuba.

En 2010, elle rencontre la compagnie d'art numérique KSKF, et débute son travail sur la relation entre le geste et la vidéo. Simultanément, Ilia Gilbertas crée ses propres chorégraphies et ses premières créations lumières. Elle poursuit également son exploration en s'initiant à la contorsion, l'acrobatie, la photographie et se produit également dans des spectacles de music-hall.

Elle cofonde en 2014, avec l'artiste Etienne Bernardot, la compagnie ILLIAEB et intègre à ses chorégraphies la captation du geste générant vidéo et musique. Elle réalise également des films expérimentaux.

Depuis 2018, elle continue à se former sur les techniques de la lumière en travaillant notamment sur des tournages et des spectacles.

Văn TTX

Né au Viêt Nam, Văn TTX grandit en France. Après un bac littéraire, passe deux années en classes préparatoires à l'École Normale Supérieure (hypokhâgne-khâgne) puis arrête ses études pour écrire et voyager. A juste vingt ans quand ses premiers poèmes sont publiés aux Éditions Parole d'Aube. Travaille à Prague comme lecteur de français à l'université Charles, vit en Irlande du Nord et au Chili. De retour en France, s'installe à Paris où il est en même temps correcteur-relecteur pour les guides de voyage Marcus, parolier pour le label de musique Universal, chanteur d'un groupe obscur et veilleur de nuit dans un hôtel. Déménage à Bruxelles, fonde un atelier d'écriture créative et une maison d'édition tout en continuant son œuvre éclectique et singulière : un roman de 501 pages écrit sous forme de poème en hexasyllabes et sans ponctuation, un mini-album pour la chanteuse belge d'origine vietnamienne Pham Quynh Anh, un essai insolite, drôle et irrévérencieux sur le voyage, etc. Vit désormais à nouveau au Viêt Nam.

Contacts:

COMPAGNIE ILIAEB:

Ilia.eb.creation@gmail.com

61 avenue Danièle Casanova
94200 Ivry-sur-Seine, France

ETIENNE BERNARDOT:

etienne.bernardot@proton.me

+33 6 12 13 43 88

ILIA GILBERTAS:

iliagilbertas@gmail.com

Văn TTX:

vanttx@tutanota.com

Liens:

<http://iliaeb.com>

<http://etiennebernardot.com>

[Portfolio de Etienne Bernardot](#)