STATION MIR / FESTIVAL]INTERSTICE[
Supraorganism requiert des savoir-faire nombreux et variés pour aboutir à la création finale de Justine Emard. L'engagement de Station Mir s'est concrétisé avec le Collectif Manœuvre et Manuel Passard pour toute la phase de fabrication de l'installation avec Sylvain Garnavault de The Bearded Lab pour la conception électronique.
Depuis 1995, Station Mir développe des projets artistiques multiples et des collaborations avec des partenaires normands, nationaux et internationaux. Son expérience, ses compétences et ses réseaux sont mis au service de projets artistiques qui expérimentent les technologies, le numérique, avec une dimension sonore et/ou visuelle.
Depuis 2006, Station Mir produit le festival]interstice[, rencontre des inclassables. Festival dédié aux arts visuels, sonores et numériques, il initie des réflexions sur la création et les technologies et investit des espaces de la ville de Caen. Le festival n'est pas seulement un ensemble d'œuvres, performances ou spectacles, mais aussi un lieu de travail et de rencontres pour les artistes.

www.station-mir.com www.festival-interstice.net

FESTIVAL LES BORÉALES
Depuis 1992, Les Boréales se sont imposées comme le plus important festival pluridisciplinaire dédié à la culture nordique en Europe. Cet événement nous fait voyager à travers différents territoires en mettant à l'honneur les cinq pays scandinaves, les pays baltes, le Groenland et les îles Féroé. En plus du pôle littéraire accompagné par des pièces de théâtre et des scènes de lecture, le festival offre d'autres formes d'arts : danse, cirque, performances, concerts, cinéma et vidéo, expositions, à Caen et dans toute la région Normandie, avec de nombreuses manifestations gratuites.

www.lesboreales.com

ZKM / HERTZ-LAB
Centre d'art et de technologie des médias de Karlsruhe en Allemagne, l'institution fondée en 1989, organise des expositions, des temps forts thématiques, effectue des recherches et réalise des productions concernant les nouveaux médias. Hertz-Lab est une plateforme de recherche et développement portant sur le son mais aussi l'art visuel, la science et la société.

www.zkm.de

TM+
Créé en 1986, TM+ est un ensemble vocal et instrumental de musique contemporaine dirigé par Laurent Cuniot. L'ensemble travaille depuis 33 ans à l'élaboration d'une approche exigeante et approfondie de l'interprétation des œuvres du siècle dernier et d'aujourd'hui. Composé d'une vingtaine de musiciens virtuoses auxquels se joint chaque saison une quinzaine d'autres instrumentistes, l'Ensemble est une formation musicale profondément moderne, attachée aux relations entre passé et présent, ayant à cœur de créer de nouveaux liens avec les compositeurs comme de favoriser l'investissement individuel et collectif des musiciens. Engagé dans toutes les formes d'expression et de création, TM+ collabore régulièrement avec metteurs en scène, chorégraphes et plasticiens sur des projets pluridisciplinaires.

www.tmplus.org

CRÉDITS
Takashi Ikegami | conseiller scientifique
Martial Geoffre-Rouland | programmation
Stéphane Rivoal | souffleur de verre
Sylvain Garnavault | électronique
Manuel Passard | construction
Sandrine Piq, David Dronet, Marie Delebarre, Benjamin Emard | production

Co-productions : ZKM, Center for art and media, Hertz-Lab (EASTN-DC residence*), Karlsruhe, TM+, Station Mir/Festival]interstice[, Maison de la musique de Nanterre, Les Boréales

* La résidence artistique de Justine Emard au ZKM | Hertz-Lab fait partie du projet «EASTN-DC» et est cofinancée par le programme Europe créative de l'Union européenne, avec le soutien du Bureau des arts plastiques de l'Institut français d'Allemagne

Plus d'informations :
www.justineemard.com

Dossier réalisé par Marie Robert, Oblique/s
avec la collaboration de Justine Emard

Cette installation a été présentée lors de Canal Connect, Teatros del Canal (Madrid, Espagne), Hyper Organisms, Art Center for Digital cultures and technology, IMAL (Bruxelles, Belgique), Scopitone/Stereolux (Nantes) et sera prochainement montrée au ZKM, Center for Art and Media (Karlsruhe, Allemagne) et entre dans la collection du Ulsan Museum of Art (Corée du sud).

L'installation existe sous la forme d'un concert, avec la composition de Helena Tulve sous le nom de *Diffractions*. Il sera joué le 2 décembre 2021 à la Seine musicale à Boulogne Billancourt, le 14 janvier 2022 à la Maison de la musique de Nanterre et le 18 janvier 2022 au théâtre de la Renaissance à Oullins.

SUPRAORGANISM
JUSTINE EMARD

]interstice[15
RENCONTRE DES INCLASSABLES

les boréales
UN FESTIVAL EN NORD

ABBAYE-AUX-DAMES CAEN
2 AU 21 NOVEMBRE 2021

STATION MIR · ensemble orchestral de musique d'aujourd'hui · MAISON DE LA MUSIQUE DE NANTERRE · SCÈNE CONVENTIONNÉE D'INTÉRÊT NATIONAL · zkm karlsruhe · EASTN-DC · Co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union · les boréales · INSTITUT FRANÇAIS · The BEARDED LAB · RÉGION NORMANDIE

SUPRAORGANISM

JUSTINE EMARD

À l'invitation de la région Normandie,]interstice[et Les Boréales s'associent pour présenter *Supraorganism*, du 2 au 21 novembre 2021 avec un finissage le 19 novembre en présence de l'artiste.

Supraorganism nous plonge dans une atmosphère particulière, visuelle et sonore, telle une expérience physique à vivre. On traverse des reflets cristallins, du bleu au rouge, puis on entend les tintements des moteurs contre les parois des sculptures en verre.

Justine Emard étudie et recrée le comportement d'une communauté d'abeilles. *Supraorganism* incarne la mémoire et l'intelligence collective des abeilles. Cette installation réactive composée de sculptures en verre robotisées, est animée par un système d'apprentissage automatique, élaboré à partir de données collectées par l'artiste sur un essaim d'abeilles.
L'abeille est souvent convoquée pour penser le présent, gardienne de l'écosystème qui nous entoure entre ciel et terre. Observer leur comportement, et leur intelligence nous permet de prendre du recul, de décentrer le regard et la pensée.
L'artiste choisit d'explorer les relations entre ce maillon indispensable du vivant, et la place de l'intelligence artificielle dans notre écosystème allant jusqu'à générer des prédictions de s comportements futurs de l'essaim.

L'installation fait aussi partie d'une performance sonore. *Supraorganism* est à l'origine de l'écriture de la pièce *Émergence II. Sans fond ni rivage* composée par Helena Tulve. Les artistes ont collaboré avec l'ensemble TM+ afin de proposer un voyage de l'écoute entre musique spectrale et installation visuelle. Helena Tulve reprend l'écho des moteurs dans sa composition musicale et intègre dans sa partition la dimension sonore de l'installation, générée en temps réel.

LE DISPOSITIF TECHNOLOGIQUE

Supraorganism est une installation réactive composée d'une vingtaine de sculptures en verre robotisées animées par un système de machine learning. Les sculptures sont suspendues à des structures en inox dessinées par l'artiste. Ces formes en verre soufflé sont animées grâce à une intelligence artificielle : un système d'apprentissage automatique (machine learning). Développé en collaboration avec Martial Geoffre-Rouland et des scientifiques, ce système spécial a été créé pour le projet. Développé pendant la résidence de Justine Emard au ZKM (Karlsruhe), ce réseau neuronal artificiel se base sur les comportements d'une colonie d'abeilles (vitesse, déplacement, parades, etc.). Un tracking de chaque individu a été programmé pour que la machine les reconnaisse et les suive. Le système apprend du comportement des abeilles et va générer des prédictions, comme des trajectoires potentielles et futures.

LE SPECTATEUR

Le spectateur entre dans une constellation organique et robotisée. Face au comportement de la machine, il peut ressentir l'imprédictibilité et le mouvement du système, une forme de présence. Dans ses installations, Justine Emard cherche à faire émerger une présence, une apparition de nouvelles altérités. L'installation est réactive grâce à des capteurs installés qui réagissent à la présence du visiteur et adaptent leur comportement.

Justine Emard, artiste, explore les nouvelles relations qui s'instaurent entre nos existences et la technologie. En associant les différents médiums de l'image, – de la photographie à la vidéo et la réalité virtuelle –, elle situe son travail au croisement entre les neurosciences, les objets, la vie organique et l'intelligence artificielle. Ses dispositifs prennent pour point de départ des expériences de Deep-Learning (apprentissage profond) et de dialogue entre l'humain et la machine. Depuis 2016, elle collabore avec des laboratoires scientifiques au Japon. Elle est lauréate de la résidence Hors-les-murs de l'Institut Français en 2017 à Tokyo.
En 2020, elle est en résidence au ZKM, Centre d'Art et des Médias Karlsruhe, et elle est lauréate de la commande nationale photographique "IMAGE 3.0" du Centre national des arts plastiques (CNAP) en partenariat avec le Jeu de Paume à Paris. En 2021-2022, elle est artiste-professeure invitée au Fresnoy, studio national des arts contemporains.

www.justineemard.com

Helena Tulve, compositrice estonienne, s'est consacrée à une création musicale centrée sur le timbre. Son œuvre embrasse un panorama culturel riche avec des échos de la musique spectrale française ou des expérimentations de l'IRCAM mais aussi, du chant grégorien ou des répertoires orientaux. Issue d'un traitement du son très raffiné, sa musique a une structure fluide, dans laquelle le processus importe davantage que la structure. Dans ses créations se conjuguent précision analytique et manipulation intuitive des timbres.