

L'étrange labo microcosmique des Oumpalous

Exposition
Du 27.04 au 18.05.2023

À quoi ressemblera le monde de demain ? Depuis des siècles, les sociétés essaient de donner une réponse à cette question et de se projeter dans le futur, si proche et si lointain. Nous avons beau élaborer des théories de futurologie ou faire tourner des outils des prédictions statistiques, face au temps, l'imagination est la meilleure porte d'entrée dans le futur. D'ici quelques décennies, les enfants d'aujourd'hui mettront en place leurs visions d'avenir basées sur leurs imaginaires actuels.

L'exposition *L'étrange labo microcosmique des Oumpalous* se propose d'être une capsule temporelle mettant en forme les imaginaires et les questionnements communs entre les artistes internationaux sélectionné·es dans le cadre d'ISEA2023 et de jeunes de Garges-lès-Gonesse accompagnés en atelier, sur le sujet de notre relation au vivant. Au Cube Garges, l'art devient un lien intergénérationnel pour lier les futures adultes avec leurs questionnements et leurs rêves d'enfance.

Face aux visions dystopiques de notre avenir, l'exposition propose de questionner nos futurs communs, d'enquêter sur ses formes et ses valeurs à travers l'expression artistique : créer aujourd'hui pour inventer le monde de demain.

L'équipe curatoriale du Cube Garges

Les artistes de l'exposition

Robin Baumgarten

Alison Bennett

Disnovation.org

Anne Marie Maes

Yosra Mojtahedi

Tom White

Yu Yin

SYMBIOSIS

'01	Le Cube Garges	p. 4 > 5
02	Une exposition labelisée ISEA2023	p. 6 > 7
03	Un dispositif de co-création artistique	p. 8 > 9
04	Œuvres et artistes de l'exposition	p. 10 > 17
05	Ateliers et visites	p. 18 > 19
06	Programmation cinéma associée	p. 20 > 21
07	Informations pratiques	p. 22 > 23

01 Le Cube Garges

Le Cube Garges est un pôle d'innovation culturelle interdisciplinaire et numérique regroupant six équipements de 8 000 m². Axé sur le renouveau créatif, il allie découverte des nouvelles formes artistiques, pratiques inclusives, formations au numérique et réflexion interdisciplinaire sur les enjeux sociétaux.

Véritable ville-monde du futur, la ville de Gargeslès-Gonesse est multiculturelle avec plus de 60 nationalités représentées, et sa population compte parmi les plus jeunes de France. En 2018, elle a entrepris un projet phare : la création d'un pôle d'innovation culturelle emblématique de la ville créative, numérique et inclusive. Pour mener à bien ce projet, elle a choisi de s'associer au Cube, centre de création numérique pionnier en France et internationalement reconnu.

Ce projet est né de la collaboration de trois acteurs : Le Cube, la ville de Garges-lès-Gonesse et la communauté d'agglomération Roissy Pays de France. Le Cube Garges est soutenu par le Ministère de la Culture - DRAC Île-de-France - et la Région Île-de-France.

02 Une exposition labelisée ISEA2023

Événement majeur de la scène mondiale de la création numérique, ISEA vise à renforcer le dialogue entre artistes, chercheurs, ingénieurs, designers, entrepreneurs des industries culturelles et créatives qui participent aux avancées de la recherche-création. Cette manifestation multidisciplinaire est ouverte autant aux spécialistes qu'à un large public. Co-organisée par Le Cube Garges et l'École nationale supérieur des Arts Décoratifs, la 28ème édition d'ISEA se déroulera à Paris au Forum des images du 16 au 21 mai 2023 ainsi qu'à travers une programmation artistique répartie dans une cinquantaine de lieux culturels partenaires sur toute la France au printemps-été 2023. À la suite d'un appel international, plus de 1400 candidatures issues de 70 pays ont été examinées par un comité artistique et scientifique de 200 expert·e·s internationaux.

SYMBIOSIS

Le thème de cette édition est la symbiose. En ce temps de crise globale à la fois sanitaire, écologique, économique et démocratique, la symbiose est une notion polysémique permettant d'explorer de façon transversale et interdisciplinaire les mutations et transformations en cours à l'ère du numérique, d'interroger le sens supposé donné au progrès, surtout dans le contexte environnemental et sanitaire actuel et d'imaginer des futurs possibles et viables pour notre planète et nos écosystèmes.

L'étrange labo microcosmique des Oumpalous est un dispositif de création et d'exposition narratif labélisé ISEA2023. Des œuvres issues de l'appel à projet du symposium y seront présentées, aux côtés des installations des collégiens de la ville de Garges-lès-Gonesse qu'elles auront inspirées.

Organisateurs:

Lien vers le site d'ISEA2023:

https://isea2023.isea-international.org/

ANNE MARIE MAES

Exoskeleton:Topography of a second skin, 2022
Installation, culture bactériologique

03 Un dispositif de co-création artistique

Sur le mode d'un conte prospectif visant à imaginer les relations qu'entretiendront les êtres humains de demain avec le reste du vivant, L'étrange labo microcosmique des Oumpalous est avant tout une expérience de réflexion collective mêlant regards d'artistes et regards d'enfants sur le thème de la symbiose. Inspirés par les œuvres des artistes retenus dans l'appel à projets ISEA2023, une classe de 25 collégiens de la ville de Garges-lès-Gonesse a été invitée à concevoir une série d'installations artistiques collectives, à développer le cadre narratif de l'exposition et sa police de texte. Les installations ainsi que les récits qui en découlent sont intégrées à l'exposition, aux côtés des œuvres des lauréats de l'appel à projets.

Pour accompagner les élèves du collège Henri Matisse dans leurs créations, Le Cube Garges met en place une série de 7 ateliers répartis en trois étapes :

1 - Idéation

Les équipes du Cube Garges ont proposé aux élèves différentes techniques d'idéation autour du thème de la symbiose, des futurs ou du vivant

Les œuvres sélectionnées dans l'appel à projets ISEA2023 ont servi de point de départ à la création et comme source d'inspiration.

2 - Création

Les étudiants ont conçu leurs installations à partir des différents matériaux et outils mis à leur disposition par les équipes du Cube Garges.

3- Médiation et mise en récit

Les participants ont été invités à façonner la trame narrative de l'exposition afin d'y inscrire leurs création. Etant une exposition à hauteur d'enfants, les dispositifs de médiation concus par les participants sont adaptés au jeune public, aussi bien dans leur forme que dans leurs contenus.

04 Œuvres et artistes de l'exposition

YOSRA MOJTAHEDI

ISEA2023 SYMBIOSIS

L'érosarbénus, 2020

Installation, sculpture interactive, mouvante et sonore

Production: Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains

En partenariat avec l'Inria - Defrost (Deformable Robotic Software)

Prix Révélation Art Numérique ADAGP 2020

Les corps statuaires de l'artiste franco-iranienne Yosra Mojtahedi rendent indistinctes les frontières séparant l'humain du non-humain, l'animé de l'inanimé, le mythologique du prospectif. L'Érosarbénus, cette pièce oxymorique et novatrice attire et repousse, fascine et alerte dans un baroque technologique assumé. Elle associe soft robotique, céramique et programmation, dans une sculpture qui émerge de l'obscurité. L'Érosarbénus est un corps hybride, sensuel et végétal sur lequel s'accrochent des robots déformables qui respirent et palpitent grâce à un système de souffle d'air, pour transmettre la sensation de la vie. On y perçoit un chant profond à écouter ainsi qu'une odeur à sentir.

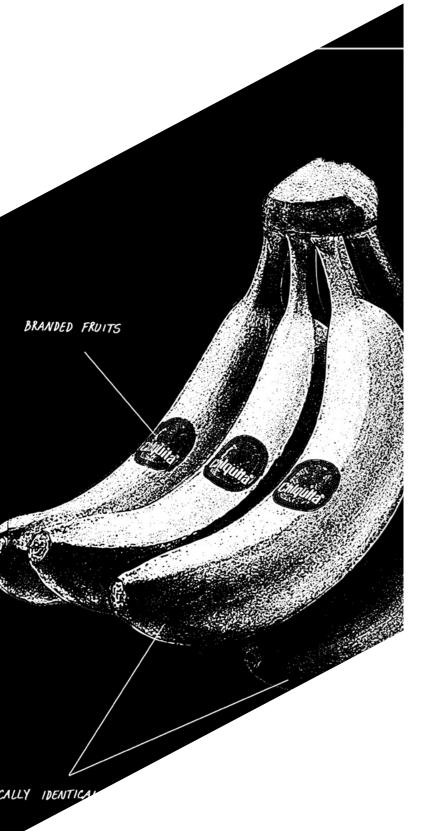
ALISON BENNETT

ISEA2023 SYMBIOSIS

Vegetal/digital, 2022

Installation interactive

Vegetal/digital se présente comme tentative numérique et poétique de reconstruction digitale de la flore australienne. S'engageant dans la «pensée végétale critique», un concept d'études visant à promouvoir une relation symbiotique avec les plantes, l'artiste Alison Bennett a recréé des fleurs indigènes australiennes en voie de disparition sous la forme de nuages de points en 3D. Les visiteurs peuvent interagir avec elles grâce à un dispositif de motion capture. Par ce biais, Alison Bennett utilise la technique et la technologie pour augmenter notre sensibilité face aux éléments non humains, avec lesquels nous coexistons parfois sans grande considération. En nous entraînant dans le temps lent et sublime du monde végétal, l'œuvre d'Alison Bennett nous invite à considérer et valoriser l'héritage végétal du monde dont nous avons la responsabilité.

DISNOVATION.ORG

ISEA2023 SYMBIOSIS

Le Bestiaire de l'Anthropocène, 2020

Installation - Livre

Production: Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains

Ce projet a reçu un financement du programme MASC-RISE dans le cadre de la convention de subvention n° 101007915.

Inspiré des bestiaires médiévaux, Le Bestiaire de l'Anthropocène est une compilation de différentes créatures hybrides produites par notre époque. Présentés à l'occasion sous la forme d'une installation s'inspirant des cabinets de curiosités et des vitrines des musées d'histoire naturelle, ces êtres hybrides nous aident à observer, à naviguer et à nous orienter dans le tissu de plus en plus artificiel du monde.

Plastiglomérats, chiens robots de surveillance, arbres à antennes, Sars-Covid-2, aigles combattant les drones, bananes standardisées... chacun de ces spécimens symptomatiques de l'ère «post-naturelle» dans laquelle nous vivons nous permet d'entrevoir le devenir des êtres qui peupleront à terme notre planète.

SPECIMEN N°22

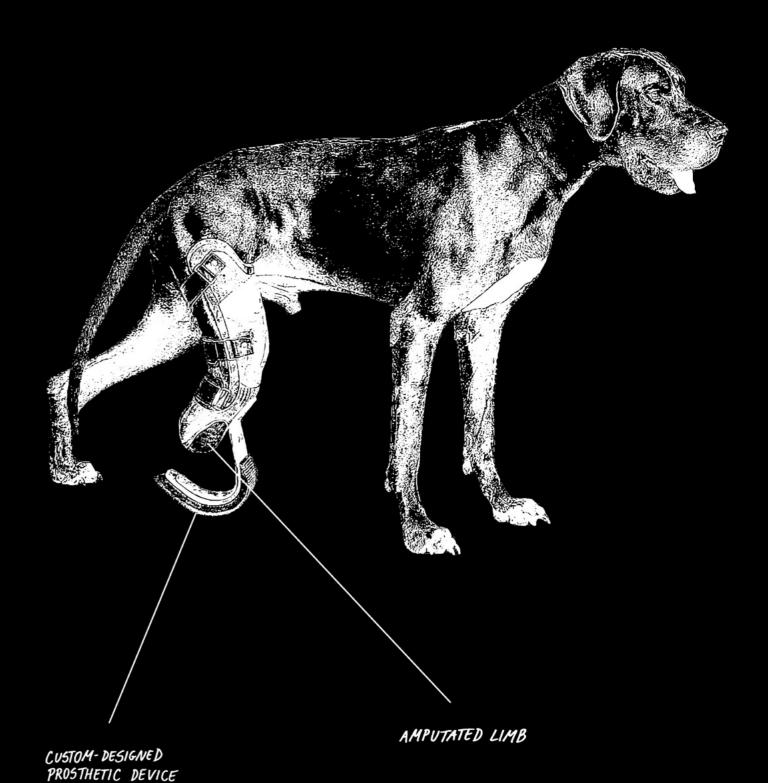
A BESTIARY OF THE ANTHROPOCENE

KINGDOM ANIMALS

CATEGORY TOOLS

ANIMAL PROSTHETICS

FRANKENDOG

SYMBIOSIS

Exoskeleton:Topography of a second skin,

Installation, culture bactériologique

ANNE MARIE MAES

L'installation Exoskeleton: Topography of a second skin présentée par la bioartiste Anne Marie Maes nous invite à jeter un regard neuf sur le monde microscopique et bactériologique avec lequel nous co-existons parfois inconsciemment. Sur l'écran central, la vidéo Non-human communication présente les modes de communication de différentes communautés bactériennes. Les photographies suspendues présentent le résultat d'une expérience scientifique appelée «colonne de Winogradski». Des échantillons de sol ont été cultivés pendant plusieurs semaines. Au fil du temps, les communautés bactériennes présentes ont évolué en réponse à différents éléments environnementaux tels que l'oxygène, la lumière et la température. Les photographies présentées constituent des sortes de portraits abstraits de la région où les échantillons de sol ont été prélevés et représentent la complexité détaillée de l'environnement local, son profil génétique, bactérien et géologique. Dans l'aquarium central, une Sensorial Skin est en cours de croissance. Il s'agit d'une membrane développée par un organisme symbiotique composé de bactéries et de cellules de levure au cours du processus de fermentation de thé noir et de sucre. Interface entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'humain et le végétal, ces secondes peaux nous invitent à repenser la manière dont nous collaborons avec le monde

bactériologique.

ROBIN BAUMGARTEN

Quantum Jungle, 2020

Installation interactive et lumineuse

SYMBIOSIS

Quantum Jungle est une installation artistique interactive qui illustre de manière ludique des concepts de physique quantique. Composée de centaines de ressorts métalliques tactiles et de milliers de diodes électroluminescentes (DEL), elle vise à familiariser le grand public à l'état actuel de la recherche scientifique. L'informatique quantique peut s'avérer complexe à appréhender, car ses effets sont totalement imperceptibles à l'œil nu. Avec Quantum Jungle, l'introduction à la physique quantique se fait de manière pédagogique et amusante. Si le point d'accroche est la classique analogie du chat de Schrödinger, l'installation aborde aussi des sujets plus complexes tels que la superposition, la dualité onde-particule

L'installation est modulable et peut s'adapter à différents espaces d'exposition. La version présentée ici utilise 432 ressorts, mais des modèles beaucoup plus grands sont prévus prochainement.

et l'interférence.

spéculative, la morphologie d'une forme de

vie artificielle encore inconnue créée par

l'ère du post-Anthropocène. La rencontre

d'explorer des formes de communication

intelligence et d'un langage différents des

avec cet être à venir nous permet

future avec des êtres dotés d'une

nôtres.

TOM WHITE

Perception Engines, 2018

Sérigraphies réalisées par intelligence artificielle

Les machines et les algorithmes ont une perception du monde qui diffère de la nôtre. Tom White a décidé d'interroger ce regard machinique, de plus en plus présent dans notre quotidien. Grâce à une technique de dessin algorithmique qu'il a développée, il permet à une intelligence artificielle de produire des images abstraites pour l'humain mais qui ont une signification pour les machines, notamment les algorithmes de modération des grandes plateformes. Loin des images froides et austères qu'on prête communément au regard machinique, les formes abstraites et colorées produites par ce type d'intelligence artificielle développé par Tom White nous permettent de repenser notre rapport aux machines et de mieux comprendre la manière dont elles perçoivent le monde.

FLORIAN SUMI

Ephemeral Electronics, 2014

CGI, Design Fiction

« Looking for the future? Look at the nature. »* C'est l'un des slogans d'Ephemeral Electronics, campagne publicitaire d'anticipation réalisée par Florian Sumi et l'agence de communication DawnMakers. Cette campagne artistique met en avant les possibilités offertes par les recherches du laboratoire Urbana-Champaign, basé dans l'Illinois (USA).

Composée exclusivement de soie de chenille bombyx cristallisée, de silicium et de magnésium, la technologie développée par le laboratoire est biodégradable, biocompatible, à obsolescence programmable. Communiquer permet alors de considérer et de rendre possible des alternatives réalisables. Ce marketing technologique et artistique est une projection politique autant qu'esthétique.

* "En quête du futur? Examinez la nature."

À l'occassion de l'exposition *L'étrange labo microcosmique des Oumpalous*, Le Cube Garges propose des programmes d'action culturelle conçus sur-mesure. Grâce à des visites contées de l'exposition et des ateliers numériques, chacun peut s'emparer créativement de l'exposition.

Les sons fantastiques des Oumpalous

Atelier de design sonore

Les mercredis 3, 10, et 17 mai Gratuit sur inscription

À partir de 12 ans

Quels sons peut-on entendre dans l'étrange labo des Oumpalous ?

Après avoir découvert les créatures de L'étrange labo, les participants pourront créer leur son caractéristique grâce à une application.

Visites contées de l'exposition

Toutes les heures aux horaires d'ouverture Gratuit

À partir de 6 ans

Les mondes loufoques des Oumpalous

Atelier de réalité augmentée

Le samedi 13 mai - 2h30 Gratuit sur inscription

À partir de 12 ans

Cet atelier vous propose de découvrir les bases de la création 3D et de la réalité augmentée. Accompagné par les médiateurs du Cube Garges, les visiteurs découvrent les logiciels Tinkercad et MetaSpark AR pour donner forme à leur imaginaire et déployer leurs créations inspirées de la visite de l'Etrange labo dans les espaces d'expositions du Cube Garges.

Il sera une fois deux groupes d'humains qui ne parviendront à se mettre d'accord. Renonçant à toutes formes de progrès, l'un souhaitera revenir à un état primordial de l'humanité. Remettant son destin aux mains de la technologie, l'autre désirera l'avènement d'une société et d'une humanité auamentées. Tous voudront devenir les nouveaux dieux d'une terre qu'ils auront remodelée à leur image. Ils s'opposeront longtemps, jusqu'à ce que les premiers soient décimés par une ancienne maladie dont le remède aura été oublié ; les seconds à cause d'une technologie trop puissante qu'ils ne parviendront à contenir. Devenues hors de contrôle, maladie et technologie provoqueront le Grand Cataclysme. De nombreuses choses, de nombreuses espèces disparaîtront, et celles aui survivront seront à iamais altérées. Ce sera une période sombre. Le Grand Cataclysme détruira les villes, les corps et les mémoires. Le monde tel que nous le connaissons laissera place aux ruines.

Il sera une fois de nouveaux lendemains. Des espèces et des choses réapparaîtront. Des vallées luxuriantes fleuriront sur les décombres. Des oiseaux phosphorescents établiront leurs nids dans les cheminées d'anciennes centrales nucléaires; des antennes 6G devenues arbres communiqueront entre elles; les carcasses d'anciens appareils électroménagers s'animeront. Dans ce monde fabuleux, quelques survivants venus des groupes qui, avant se disputaient, se rassembleront pour former une tribu, post-humaine. Ils s'appelleront les Oumpalous. Ensemble, ils exploreront les ruines et apprendront des erreurs du passé.

Ensemble, les Oumpalous inventeront un monde nouveau. Plutôt que lutter contre leur environnement, ils vivront en symbiose avec. Plutôt que d'opposer les choses comme le faisaient les humains, les hommes contre les femmes, la nature contre la culture, l'animé contre l'inanimé, la chair contre le métal, ils mêleront les choses et travailleront ensemble dans leur étrange labo microcosmique. Grands ou petits, les Oumpalous imagineront de nouvelles espèces, uniront le microcosme au macrocosme, joueront avec les lois de la biologie et de la physique. Ils verront comment chaque créature joue son rôle dans l'ordre des choses et la manière dont la plus petite des bactéries peut influencer l'univers. Après le Grand Cataclysme viendra l'âge des Oumpalous. Sur les ruines d'un monde, un nouveau monde émergera.

Conte de médiation co-rédigé par les élèves du Collège Henri Matisse de Garges-lès-Gonesse dans le cadre des ateliers.

18 Réservez sur notre site

06 Programmation cinéma associée

CINDY COUTANT

Télédésir, 2018

Film (France)

Programmation de L'écran (cinéma) - Séance d'ouverture de l'exposition - 27.04

Au commencement, terre et ciel. Des escargots se déplacent sur l'axe du monde nu, au cours d'une lente ascension où le commun côtoie le surnaturel. Dans quelles eaux naviguent ces créatures, à la fois familières et monstrueuses ? Il n'y a pas de réponse, mais les images hantent.

JAN VAN IJKEN

Planktonium, 2021

Film (Pays-Bas)

Programmation de L'écran (cinéma) - Séance d'ouverture de l'exposition - 27.04

Planktonium est un film sur le monde invisible du plancton, un organisme vivant microscopique. C'est un voyage dans un univers secret, habité par des créatures qui paraissent extra-terrestres. Ces organismes nombreux, très divers et magnifiques sont pourtant inconnues de la plupart d'entre nous car invisibles à l'œil nu. Pourtant, on les retrouve sous la surface de toutes les eaux qui nous entourent et sont d'une importance vitale pour toute vie sur terre...

FANNY BÉGUÉLY

Pneuma, 2020

Film (France)

Programmation de L'écran (cinéma) - Séance d'ouverture de l'exposition - 27.04

L'orage gronde, un lit s'enfonce dans la nuit. Ma mère, mes sœurs, mon frère et moi partageons des histoires d'humains et de plantes. Autrefois, nous nous attachions aux arbres pour guérir. Autrefois encore, nous brûlions pour nos remèdes. Sous les reflets d'une lune, un feuillage se meut à l'œil nu, des bactéries fécondent l'air et des herbiers menacent : un jour viendra où le monde se renversera.

DISNOVATION.ORG

Sélection de vidéos «Post Growth Toolkit», 2020

Vidéos (Coproduction internationale)

Programmation de L'écran (cinéma) Séances spéciales ISEA2023 - 15.05 et 18.05

ISEA2023 SYMBIOSIS

La sélection de vidéos extraites du projet "Post Growth Toolkit" de Disnovation.org propose de remettre en question les récits dominants de la croissance et du progrès et d'explorer des modèles spéculatifs de comptabilité environnementale.

DASHA ILINIA

Let me fix you, 2022

Film (Russie)

Programmation de L'écran (cinéma) Séances spéciales ISEA2023 - 15.05 et 18.05 ISEA2023 SYMBIOSIS

«Let Me Fix You», réalisé par Dasha Ilina, explore la relation entre les humains et les robots dans le contexte du travail de soin. Le film met en évidence le caractère irremplaçable des travailleurs humains pour assurer une interaction émotionnelle, un contact physique et éviter l'aliénation et l'isolement des patients.

LINA DOVYDĖNAITĖ

Democratopia. A speculative future scenario of Data-Driven Al-Supported Direct Democracy, 2020

Film (Lituanie)

Programmation de L'écran (cinéma) Séances spéciales ISEA2023 - 15.05 et 18.05

ISEA2023 SYMBIOSIS

Ce film de Lina Dovydénaité présente un scénario spéculatif de démocratie directe où l'intelligence artificielle est mise au service de la communauté. Le film nous invite à réfléchir aux possibilités et aux limites de la démocratie fondée sur les données.

07 Informations pratiques

Jours et horaires d'ouverture

Le Cube Garges est ouvert du mardi au samedi :

Mardi, jeudi, vendredi : 14h-19hMercredi et samedi : 11h-19h

Pour les questions générales, contactez Le Cube Garges au **01 34 53 31 02**

L'exposition *L'Étrange labo microcosmique des Oumpalous* est ouverte au public du jeudi **27.04.23** au jeudi **18.05.23**

Tarifs

- L'accès à l'exposition L'étrange labo microscomique des Oumpalous est gratuit.
- L'accès à l'exposition Le miroir d'un moment est gratuit.
- L'accès aux ateliers numériques et créatifs liées à l'exposition est gratuit.

Accessibilité

Si vous avez des besoins spécifiques pour votre visite, contactez-nous : accessibilite@lecubegarges.fr

ROBIN BAUMGARTEN
Quantum Jungle, 2020
Installation interactive
et lumineuse

Venir au Cube Garges

Adresse : Avenue du Général de Gaulle, 95140 Garges-lès-Gonesse

Venir en bus

- Bus 133 arrêt Le Cube Garges
- Bus 270 arrêt Mairie
- Bus 250 arrêt Croix Buard ou Verdun
- Bus 11 arrêt Verdun

Venir en RER

RER D, arrêt Garges - Sarcelles

Sur le parvis de la gare de Garges-Sarcelles, derrière les rails du tramway sur votre droite, vous trouverez la ligne de Bus 133, direction Le Bourget RER. Elle vous déposera à l'arrêt Le Cube Garges, et vous y êtes!

RER B, arrêt Le Bourget

Nous rejoindre à partir de la gare Le Bourget : En sortant de la gare Le Bourget, tournez à gauche vers la gare routière et prenez le bus 133 (dernier abribus). Descendez à l'arrêt Le Cube Garges, en face du lieu.

Venir en voiture ou à vélo

Un parking souterrain gratuit (voiture & moto) est accessible aux horaires d'ouverture du Cube Garges.

Des places sont réservées aux personnes en situation de handicap.

Des racks à vélos sont également disponibles.

Contact

Pour les questions liés à la programmation artistique, veuillez contacter l'équipe curatoriale du Cube Garges :

- Clément Thibault : Directeur des arts visuels et numériques du Cube Garges et coordinateur artistique d'ISEA2023 clement.thibault@lecubegarges.fr
- Axel Fried : Chargé de programmation artistique et de l'écoresponsabilité curatoriale axel.fried@lecubegarges.fr
- Anastasiia Baryshnikova: Chargée de programmation artistique et de l'inclusion des publics anastasiia.baryshnikova@lecubegarges.fr
- **Mickaël Robert-Gonçalves** : Responsable de L'écran mickael.robertgoncalves@lecubegarges.fr

