

LES
inRockuptibles

Emergence

art / espaces / publics
art / spaces / audiences

LIEUX
PUBLICS

LIEUX
PUBLICS

in-situ

édito un art de l'émergence

Rédiger un journal entier sur le thème de l'émergence dans les arts de l'espace public européen tient de la gageure.

Bien sûr, on aurait pu se limiter à la jeune génération d'artistes qui se confrontent au contexte urbain ou au paysage, leurs parcours, leurs doutes, leurs premières armes. C'est déjà un sujet passionnant, car aujourd'hui de nombreux étudiants en art, dans le spectacle vivant comme dans les arts visuels, aspirent à développer

leur travail hors des lieux dédiés, théâtres ou musées. Cette soif s'exprime à travers une inventivité dans les nouvelles manières de "faire avec", faire avec la ville, le paysage, le public, les habitants...

Mais au-delà des apprentis artistes, la notion d'émergence est presque par nature liée à toutes les propositions novatrices de jeu dans l'espace public. Emmener les spectateurs pour un parcours ou pour une marche, détourner les jolis gadgets électroniques qui servent de boussole à notre

société déboussolée, créer des œuvres dont les spectateurs sont les acteurs – voire les auteurs – sont autant de formats qui émergent. Et non contents d'émerger, ils se modifient sans cesse, ils n'ont pas vocation à se stabiliser, mais à se transformer constamment. Finalement, entre l'émergent et le déjà-vu, il n'y a pas de milieu, et tel Sisyphe poussant son rocher, les artistes sont condamnés à l'émergence perpétuelle.

Printemps 2015. Le réseau européen pour la création artistique en espace public IN SITU

existe depuis douze ans, avec forcément des échecs, mais surtout de belles réussites, notamment d'avoir permis la naissance d'une communauté européenne d'artistes défendant un art populaire contemporain, exigeant et généreux, rusé et évident, savant et accessible à tous. L'émergence d'un art européen.

Pierre Sauvageot

Lieux publics est le centre national de création en espace public, installé à Marseille et dirigé par Pierre Sauvageot, compositeur. Lieux publics accompagne

Das Dorf, Theater T'eig

Helldentheater

editorial

an art of emergence

Producing an entire issue on the theme of emergence in the arts in public space across Europe has turned out to be quite a challenge. Of course, we could have focused purely on the new generation of artists working in urban contexts or landscapes, drawing out their backstory, concerns and key techniques. That in itself would have been fascinating, because a lot of art students in both the performing and visual arts are seeking to take their work beyond the standard cultural venues of theatres and museums. They show an incredible inventiveness in new ways of working with things – working with cities, landscapes, audiences, local residents, and more.

Beyond these new artists themselves, though, the notion of emergence goes hand in hand with innovative developments in approaches to public space. Taking participants on a journey along a path or on a walk, subverting those little electronic gadgets that provide direction to our directionless society, creating works of art featuring the audience, or which the audience even creates itself... – these are all emerging new artforms. And as if emerging wasn't enough for them, they are continuously changing. They are not designed to become stable, but to be constantly transformed. In the end, there is no middle ground between emergence and the cliché. Like Sisyphus pushing his boulder up the hill, artists are condemned to perpetual emergence.

Spring 2015. IN SITU, the European network for artistic creation in the public space, has been in existence for twelve years. It has had its share of failures, but also a great crop of successful initiatives – in particular the creation of a European community of artists working to promote contemporary popular art that is challenging yet generous, complex yet straightforward, intelligent yet open to all. The emergence of a European art.

Pierre Sauvageot

Lieux publics is the French national centre for artistic creation in public space, is based in Marseille, France and managed by composer Pierre Sauvageot. Lieux publics is the pilot of the IN SITU network, and offers support to artists from all disciplines who seek to make urban areas the venue, subject and object of their creations.

Since 2003, **IN SITU** has been the European network for artistic creation in the public space, and includes 21 partners from 14 countries. It supports twenty or so artistic creations a year under the META project (2011-2016), and presents them to a broad audience in the various network partner festivals. The new IN SITU Platform project (2014-2017) is developing the network and providing greater support for emerging artists working in the realm of public space.

des artistes de toutes disciplines qui font de la ville le lieu, l'objet, le sujet de leurs créations, et pilote le réseau IN SITU.

IN SITU est, depuis 2003, le réseau européen pour la création artistique en espace public. Il réunit 21 partenaires issus de 14 pays. Dans le cadre du projet META (2011-2016), une vingtaine de créations sont soutenues chaque année et sont présentées à un très large public dans les différents festivals des partenaires du réseau. Le nouveau projet Platform (2014-2017) développe le réseau et approfondit le soutien aux artistes émergents œuvrant dans l'espace public.

sommaire / contents

- 04** Emerging Spaces #1 :
l'art site-sensitive
Emerging Spaces #1:
site-sensitive art
- 08** Giuseppe Penone
et l'art de l'écllosion
Giuseppe Penone and
the art of the outbreak
- 10** La formation des auteurs
Training the artists
- 14** L'art dans la sphère publique
russe contemporaine
Working in the public sphere
in today's Russia
- 18** Nouveaux formats artistiques
New art forms
- 20** Emerging Spaces #2 :
art et nouvelles technologies
Emerging Spaces #2:
art and new technologies
- 26** Pierre Sauvageot : pour
l'échange entre artistes
Pierre Sauvageot: promoting
discussion between artists
- 30** Emerging Spaces #3 :
art et engagement du public
Emerging Spaces #3: art
and audience's engagement
- 34** Sirènes & midi net :
un rituel public marseillais
Sirènes & midi net:
public ritual in Marseille
- 36** Nouveaux lieux de création
en Europe centrale
New kinds of creative places
in Central Europe
- 41** Les modes de financement
alternatifs
Alternative business models
- 46** Le concept d'émergence
selon le philosophe
et biologiste Henri Atlan
Biophysicist and philosopher
Henri Atlan's concept of
emergence
- 48** L'émergence artistique vue par
le réseau européen IN SITU
Emerging art forms by the
IN SITU European network
- 50** Agenda
Agenda

emerging spaces #1

5 artistes / 3 jours / 1 lieu
rencontres artistiques
européennes de
la plateforme IN SITU n°1 :
"l'art site-sensitive",
à Venaria Reale (Italie)
du 17 au 19 mars 2015

5 artists / 3 days / 1 place
IN SITU Platform's
European artistic meetings
n° 1: "site-sensitive art"
in Venaria Reale (IT),
17-19 March 2015

creative spaces

The Emerging Spaces events gathered artists and organisers from across Europe around the theme of “*site-sensitive art*” – the interaction between an artistic creation and the place where it emerges, and the associated aesthetic, political and social concerns.

territoires de créations Trois jours durant, les rencontres Emerging Spaces ont rassemblé à Venaria Reale artistes et directeurs de festivals européens autour d’un thème : l’art “*site-sensitive*”. Soit l’interaction entre une création artistique et son lieu d’émergence, entremêlant des préoccupations esthétiques, politiques et sociales.

Framing,
Johannes Bellinkx

A garden begins wherever a human foot touches the ground to step into a space that is both vegetable and mineral. That's the moment when the memory of his presence is first settled in that place." According to Giuseppe Penone, one of the most outstanding contemporary artists in Italy, the boundaries between the natural and artificial worlds need nothing more than a footprint to be established. It is the powerful, even cumbersome reflection accompanying us while walking among the bronze trees and installations made of stone and marble he created for the Baroque-style gardens surrounding the Royal Palace in Venaria Reale, near Turin. In spite of the sun shining on the Piedmont Alps in the background, we feel we are experiencing more than just the dawn of a wonderful, spring day. This walk is an essential part of the first workshop of the IN SITU European Platform, an EC-funded project designed by IN SITU network. For the next three years, artistic seminars are scheduled under the name of Emerging Spaces, during which artists and artistic programmers are given the chance to share experiences and start new collaborations aimed at organizing performances and installations in various public spaces across Europe.

At the core of a huge restoration initiative which reshaped both the architectural building complex and the whole physical and social landscape of Venaria, the Reggia di Diana, the gardens, and the 17th c. town were picked as the ideal location to speak about site-sensitive art for a specific reason. The rationale of the neologism coined to extend the concept of site-specific to a two-way dimension is all contained in the idea of a footprint as the impact of human actions either through architecture or arts. Artists stop being considered as the only active party in a relation where they interfere in a place, adjusting their creative inspiration to it, because the place itself then replies, vibrates, and is transformed by such interference to become sensitive. "Site-sensitive artworks – explains Neil Butler, founder of UZ Arts of Glasgow and one of the senior members of IN SITU – are born as a reaction to a place, its history, and to the social and cultural tissue it is part of. And they are also the message the artists leave on that place in order to influence people's lives." From March, 17 to 19, five artists and five artistic programmers from all over Europe gathered to discuss this topic and committed themselves to identify its slightest variations.

Sabine Dahrendorf, German choreographer, sees the connection with the place as an aesthetic fascination; that's why she looked for water surfaces, glass and reflecting walls in order to convey the hypnotic idea of

an endless choreography. For Adam J. Scarborough, Scottish artist-activist, having a connection with a place means speaking to the community who live in that place. By designing a new flag for a given territory through a shared process in the quest for identity, he aims to renegotiate the way inhabitants perceive such territory and encourages them to take it back, because "each and every place could, or maybe should, be a public space". Scarborough's social-political engagement ideally adds to the emotional engagement of Italian artist Matteo Lanfranchi from Effetto Larsen, who proposed to work on the memory of places starting from the most common among all human experiences – love. His "fragments of a lover's discourse", comments and reflections of common people, would be linked with sites able to evoke memories or feelings, thereby outlining a sort of emotional map of the territory. Instead of shunning stereotypes, it is his shameless intention to stumble upon them.

Johannes Bellinx, a Belgian performer, considered a subjective redefinition of the landscape starting from an original assumption on the relation between humankind and nature. We are used to observing nature, but what if nature observed us? Bellinx's *Framing* opens the way to a new experience of reality reframing: genuine box-frames are provided through which the landscape can be observed, with the aim of revealing an introspective habit of ours to frame anything we look at, just as if we were constantly taking photos from a smartphone. From built-up places through social spaces to natural landscapes, the areas of interest can extend beyond the limits of space and time. While presenting the fascinating project by her Swedish colleague Christer Lundahl, Rachel Alexander makes a metaphysical digression to investigate the gap between human time and geological time. She wonders, just as Bellinx did, how nature perceives time. The real challenge here is to lead the audience to reshape their own perception of time.

Redefining, reshaping, reframing... Actually, the prefix "re-" was the red thread uniting the works of this first meeting: it's about the eagerness of taking a fresh look at places along with the need to renegotiate spaces, their [political, social and emotional] accessibility, and even their natural or artificial features. It may even be about dreaming to find a re-treat from that first, indelible footprint to become silent observers of an ideally virgin nature.

Giorgia Marino, Italian freelance journalist, web social editor, writes about culture, theatre and environmental themes

Lundahl & Seitl

Symphony of a Missing Room, Lundhal & Seitl

Le jardin commence au moment où un homme foule le sol et s'avance dans l'espace du végétal, du minéral. Depuis ce moment, le souvenir de sa présence est figé dans ce lieu." Selon Giuseppe Penone, un des principaux artistes contemporains italiens, la frontière entre naturel et artificiel se situe dans une empreinte qui nous suivrait pendant que nous marchons entre les arbres de bronze et les installations de pierre et de marbre que l'artiste a créés pour les jardins baroques de la résidence royale de Venaria Reale, aux alentours de Turin.

C'est le matin. Sous un soleil enfin printanier, les Alpes piémontaises en arrière-plan, nous ne nous contentons pas de profiter de cette journée magnifique : la promenade est une partie fondamentale du premier atelier de Platform, projet financé par la Commission européenne et réalisé

par le réseau IN SITU qui, pendant trois ans, organisera une série de rencontres (les Emerging Spaces). Artistes et directeurs de festival pourront échanger leurs expériences, initier des collaborations, mais également réaliser des performances et des installations dans différents espaces publics en Europe.

La Reggia di Diana, les jardins et le Vieux bourg du XVIIe siècle de Venaria – après les imposants travaux de restauration qui ont réinventé non seulement le complexe architectural, mais tout le paysage physique et social de la ville – n’ont pas été choisis au hasard pour parler d’art *site-sensitive*. C’est précisément l’idée de l’empreinte, des conséquences d’une intervention humaine [dans ce cas, architecturale ou artistique], qui est à la base du néologisme forgé pour amplifier le concept de *site-specific* vers

une dimension bidirectionnelle : l’artiste n’est plus l’unique acteur qui intervient sur un lieu en y adaptant son idée créative ; c’est le lieu même qui résonne, se transforme à la suite de cette intervention, qui devient sensible.

“L’œuvre d’art site-sensitive, explique Neil Butler, fondateur d’UZ Arts à Glasgow et un des membres fondateurs d’IN SITU, naît comme réaction au lieu, à son histoire, au tissu social et culturel. Et c’est en même temps un message que l’artiste laisse sur les lieux pour influencer, à sa manière, sur les vies des individus.” Tel est, donc, le sujet qui a occupé entre les 17 et 19 mars cinq artistes et cinq professionnels du spectacle provenant des quatre coins de l’Europe autour de ses variations infinies.

La chorégraphe allemande Sabine Dahrendorf, par exemple, interprète le lien avec les lieux comme une

suggestion esthétique, à la recherche de plans d’eau réfléchissants, de baies vitrées et de parois miroitantes pour créer une idée hypnotique de chorégraphie infinie. Pour Adam J. Scarborough, artiste-activiste écossais, se rapporter à un lieu signifie se tourner vers la communauté qui l’habite. En dessinant un nouveau drapeau pour un territoire donné, à travers un processus collaboratif de recherche d’identité, il vise à renégocier la perception de ce territoire par les individus, en les invitant à se le réapproprier, car *“chaque espace pourrait, ou peut-être devrait être un espace public”*.

L’engagement politico-social de Scarborough trouve son complément idéal dans l’engagement émotionnel de l’artiste italien Matteo Lanfranchi d’Effetto Larsen, qui se propose de travailler sur la mémoire des lieux, à partir d’une expérience humaine parmi les plus communes : l’amour. Paroles recueillies auprès d’habitants, ses “fragments d’un discours amoureux” seront associées aux sites évocateurs d’un souvenir ou d’une émotion, en traçant ainsi une carte sentimentale du territoire qui, au lieu d’échapper au cliché, avec une intention ouvertement pop, finit par en jouer.

La redéfinition subjective du paysage est aussi l’objet du travail du performeur belge Johannes Bellinkx, à partir d’une considération originale sur le rapport homme/nature : nous sommes habitués à observer la nature, mais si c’était la nature qui nous observait ? Avec son *Framing*,

il se lance donc dans une expérience de recadrage de la réalité qui, à travers d’authentiques boîtes-cadres d’où on peut observer le paysage, cherche à dévoiler l’habitude désormais intériorisée du regard qui consiste à tout cadrer (comme si on prenait une photo avec un smartphone ?).

De l’espace bâti à l’espace social jusqu’au paysage naturel, le domaine d’intervention s’élargit à l’espace-temps. Rachel Alexander, dans la présentation du séduisant projet de son collègue suédois Christer Lundahl, nous conduit dans une digression métaphysique qui enquête sur l’écart entre temps humain et ères géologiques, en se demandant – quasiment comme Bellinkx – comment la nature perçoit le temps : le défi consistera à induire chez le public une modification de la perception temporelle.

Redéfinir, remodeler, recadrer... A y penser, le préfixe “re” a été le fil rouge de cette première rencontre : c’est l’envie d’un nouveau regard porté sur les lieux et en même temps le besoin de renégocier les espaces, leur accessibilité (politique, sociale et aussi émotionnelle), ainsi que leur caractère naturel ou factice. En rêvant peut-être, de se re-tirer de cette première empreinte indélébile, pour se transformer en observateurs silencieux d’une nature originelle utopique.

Giorgia Marino est une journaliste italienne freelance, éditrice web, qui écrit sur la culture, le théâtre et l’environnement

il faut cultiver son jardin

Artistes-laborantins-jardiniers, ils sont une poignée à travailler à une forme d'intensification du réel, participant à une éclosion des lieux et de leur esthétique propre.

how does your garden grow? In studios and in gardens, there are a handful of artists who seek to intensify reality. Their works contribute to the birth of spaces and their own aesthetics.

Dans l'impressionnante installation Untitled de Pierre Huyghe, j'ai cru percevoir que seul un art en marge du système, loin des galeries et des musées, peut réellement être innovateur. J'ai l'intention, lui ai-je dit, de passer la nuit dans cette installation, dans le paysage d'humus, avec le lévrier à la patte rose comme compagnie", écrit le génial Enrique Vila-Matas dans Impressions de Kassel, le compte rendu

très personnel qu'il livra en 2014 de la foire d'art contemporain Documenta 13.

Un peu plus tôt, à propos de cette installation de Pierre Huyghe, il raconte : "Dans tout ce territoire bizarre (...) il y avait aussi des plantes psychotropes, des troncs empilés en petites montagnes, des blocs de ciment et même une petite cuvette pleine d'eau croupie. Il y avait répétition, réactions chimiques, reproduction, formation et vitalité, mais l'existence d'un système était

Il Giardino delle sculture fluide, Giuseppe Penone, Reggia di Venaria Reale (Italie)

Consorzio di valorizzazione culturale "Venaria Reale"

With Huyghe's impressive Untilled installation, I sensed that the only truly innovative art is on the fringes, far from art galleries and museums. I told him that I planned on spending the night in the installation, in the compost-filled landscape, with the pink-legged greyhound to keep me company," writes the brilliant Enrique Vila-Matas in *Impressions de Kassel*, his very personal 2014 account of the Documenta 13 contemporary art exhibition.

Earlier, he talks about the same installation: "Throughout the bizarre landscape (...), there were also psychotropic plants, trunks piled into little mountains, blocks of concrete and even a little basin full of stagnant water. There was repetition, chemical reactions, reproduction,

formation and vitality. However the existence of each system was completely uncertain. Roles had not been assigned. There was no organisation, no representation and no exhibitionism (...). (The installation) seemed to carry the idea of a return to art in a prehistoric form."

Taking a cue from Vila-Matas' impressions and the "untilled" portion of the garden curated down to the smallest details by Pierre Huyghe, a genuine phenomenon, or perhaps more realistically epiphenomenon, seems to have been at work in the art world over the last few years. It is an art of efflorescence.

Some might call it emergence, but the word "efflorescence" seems to be more fitting because it relates more to nature. This idea of the burgeoning power of

nature is used by Pierre Huyghe. It is also seen in the work of the young Adrian Villar Rojas, who, in Mexico City, watched part of his anthropogenic garden grow, with wildlife sprawling out of the remnants of our consumer society (smartphones and other connected devices). The theme also has been explored by more established artists, such as Michel Blazy, who made his come-back in 2014 at the Plateau in Paris with a full exhibition where nature took over works of art.

Let's not forget the great Giuseppe Penone, a key figure of the Arte Povera movement, who has turned parks, forests, and paths into his life-sized canvases. He has a much more proactive way of picking out the fingerprints, paying close attention to each detail of nature's crime scene, in the grain

of timber, the earth's crust, and the rustling of leaves. He has let his imagination run wild in the Jardin des Tuileries in Paris or in the magnificent Venaria Reale park near Turin, with striking works including a giant bronze mold that embraces its model, a huge skeletal tree, and a huge rock perched precariously at the top of a tree.

Giuseppe Penone does not claim to be the god-like creator that he appears to be. "It's all there in front of you", the artist seems to whisper to his audience. You just have to look. These artists may all come from different generations and backgrounds, but they share this blossoming, burgeoning art of nature and the ability to look at things up close, take their pulse, and intensify the slow germination of the world. **Claire Moulène**

tout à fait incertaine : les rôles n'avaient pas été assignés, il n'y avait ni organisation, ni représentation, ni exhibition. (...) (L'installation) semblait créer une idée de retour à la préhistoire de l'art." Si l'on passe par ce détour via Vila-Matas et la portion de jardin "non cultivé" ("Untilled", c'est son sous-titre) que Pierre Huyghe orchestra pourtant dans le moindre détail, c'est qu'on assiste depuis quelques années dans le champ de l'art à un véritable phénomène, ou épiphénomène, si l'on s'en tient à sa portée réelle. Celui d'un art de l'éclosion.

De l'émergence, diront certains, mais le terme éclosion nous semble ici plus approprié puisqu'il se réfère au vocabulaire naturaliste. Chez Pierre Huyghe donc ; mais aussi chez le jeune Adrián Villar Rojas qui, à Mexico, regarde pousser sa portion de jardin anthropocénique, où les vestiges de notre société de consommation (smartphones et autres objets connectés) servent de réceptifs ou de support à une nature baroque. Enfin, chez des artistes plus confirmés comme Michel Blazy, qui signa son grand retour en 2014 au Plateau à Paris avec une exposition totale où le vivant reprenait le dessus sur les œuvres.

Et bien sûr le grand Giuseppe Penone, figure clé de l'Arte Povera qui a fait des parcs, des forêts et des sentiers son terrain de jeu grandeur nature. Il y a chez lui une manière plus proactive de relever les empreintes, de prêter attention à tous les détails de cette scène de crime naturelle : nervures du bois, écorce terrestre et souffles dans les feuilles. Dans le jardin des Tuileries à Paris ou dans le somptueux parc de Venaria Reale, près de Turin, il joue les apprentis sorciers : produisant dans un vrai tour de force un moule en bronze géant qui embrasse son modèle, un immense arbre décharné ; suspendant ailleurs, dans un équilibre tout à fait précaire, une grosse pierre à la cime d'un arbre.

Artiste-laborantin, Giuseppe Penone n'est pourtant pas le démiurge qu'il paraît être : "tout est là", semble nous souffler l'artiste, il suffit de savoir y regarder. Tous ces artistes pourtant issus de générations et de courants différents ont en partage cet art de l'éclosion, cette capacité à s'approcher, à prendre le pouls et à intensifier la lente germination du monde. **Claire Moulène**

“l'espace public est politique”

Former des auteurs pour l'espace public : quel accompagnement pour les artistes ? Entretien avec Jean-Sébastien Steil, directeur de la FAI-AR, centre de formation d'art en espace public à Marseille.

“public space is political space”

What kind of support and training helps artists to create work for public space? Interview with Jean-Sébastien Steil, Director of FAI-AR, a training centre for art in public space in Marseille.

Quelle est la spécificité de la FAI-AR (Formation avancée et itinérante des arts de la rue) ?

Jean-Sébastien Steil – C'est sans doute la plus petite formation artistique du monde, avec quinze étudiants tous les deux ans, qu'on nomme apprentis, en référence au Bauhaus. La FAI-AR existe depuis douze ans et c'est la seule formation artistique supérieure pour les arts et les enjeux spécifiques des écritures en espace public en Europe et dans le monde. Elle a été imaginée et créée par Michel Crespin, qui est l'un des grands artisans de l'institutionnalisation et de la fabrication d'outils de production, de diffusion et de formation dans le secteur des arts de la rue.

Partant de cette notion d'arts de la rue qui est un peu limitative, concerne plutôt la France et s'exporte assez mal, on bascule progressivement vers la notion d'arts

en espace public, notamment grâce à Lieux publics qui a beaucoup contribué à son évolution. Une ouverture qui a l'avantage de s'émanciper de la relation initiale et exclusive au théâtre de rue pour englober d'autres formes de projets et de pratiques artistiques liées à l'urbanisme, aux écritures de territoires, aux écritures du réel, au théâtre de paysage, au land art, aux écritures numériques, contextuelles, liées à l'espace public. A tout ce champ de la création contemporaine qui travaille en dehors des lieux consacrés.

Dans quels domaines l'émergence est-elle la plus notable ?

Les arts numériques, les technologies téléportées, posent des questionnements nouveaux et sont porteurs d'esthétiques inédites. On n'est qu'à l'orée des potentialités narratives et dramaturgiques de ces écritures-là, avec des contraintes dont témoignaient les artistes au débat du Panorama des chantiers ►

CRAIVE, Pina Wood (apprentie FAI-AR promotion 2015)

Augustin Le Gall

What is special about the FAI-AR training programme for art in public space?

Jean-Sébastien Steil

– It must be the smallest art training programme in the world, with just fifteen students every two years. We call them apprentices, as a nod to the Bauhaus movement. FAI-AR has been running for twelve years, and is the only higher education training programme for the specific challenges

associated with creating artwork in public space in Europe and around the world. It was conceived and created by Michel Crespin, one of the key figures behind the creation of institutions and the development of production, dissemination and training tools for street arts.

It started with a fairly narrow approach of street arts that focused primarily on France and was poorly adapted to other situations, but is

gradually shifting towards the idea of the arts in public space, thanks in particular to Lieux publics, which has significantly contributed a great deal to its development. This broader perspective is helping us move away from the initially exclusive association with street theatre and open up to other types of artistic projects and practices around urban development, with creative work on places

and daily life, landscape theatre, land art and digital and contextual work linked to public space. It opens us up to the whole field of contemporary art outside of dedicated venues.

In what areas are these emerging artforms most noticeable?

Digital artforms and communication technologies are raising new questions and opening up new forms of aesthetics. I think we're still standing on the cusp ▷

► (lire ci-dessous). C'était assez amusant d'entendre Diego Ortiz dire que le gros des difficultés avec les arts numériques, c'est lorsqu'ils croisent le réel, parce qu'il pleut ou que les drones risquent de tomber sur la tête du public... Il y a une conflagration entre le réel et le virtuel où le réel peut être un obstacle.

Dans le champ de l'urbanisme de ville et du design également, on voit les artistes contribuer à dessiner des espaces du commun nourris d'imaginaires, de poésie, de sensibilité et d'expériences qui renforcent et permettent de sublimer les cadres institués de la fabrication urbaine et de l'aménagement du territoire. Dans les parcours proposés par les artistes, la mobilisation des représentations locales du territoire et la convocation de publics hétérogènes font basculer le théâtre vers une représentation politique où l'idée de citoyenneté surgit en force. L'espace public, c'est le partage. Le partage, c'est la citoyenneté. L'espace public est politique et la création en espace public procède toujours du principe de transgression. Transgression des usages, des formes, des comportements sociaux normalisés, questionnement des limites juridiques, techniques...

A qui s'adresse cette formation ?

La FAI-AR est à la croisée de l'enseignement artistique supérieur et de la formation professionnelle. Nos étudiants viennent d'horizons

“la création en espace public procède toujours du principe de transgression”

très variés : certains sont dans des logiques de poursuites d'études après une formation artistique initiale. D'autres sont des professionnels expérimentés, souvent autodidactes. Tous sont à la FAI-AR pour engager une recherche sur leur propre écriture. La moyenne d'âge de nos apprentis se situe entre 30 et 35 ans, avec un éventail qui va de 25 à 50 ans. Leur point commun est d'arriver ici avec des outils et des techniques artistiques : ils sont acteurs, danseurs, plasticiens, marionnettistes, conteurs, photographes, vidéastes, paysagistes, urbanistes...

La formation se partage entre cours théoriques – histoire de l'art, sémiologie, esthétique, administration – et pratiques. La dimension internationale est inscrite dans l'ADN de la FAI-AR qui est pensée comme une formation nomade. C'est une école qui se déplace. Cette année, les apprentis sont allés en Tunisie, en Suisse et à Chalon-sur-Saône. A cet égard, l'entrée de la FAI-AR dans la plateforme IN SITU, aux côtés de festivals européens, nous ouvre de nouveaux débouchés à l'international. **propos recueillis par Fabienne Arvers**

reportage review

trois jours de Panorama

Fin de cursus pour les apprentis marseillais, entre échanges théoriques et présentation de projets.

“Panorama”, le mot est bien choisi pour désigner cette plongée dans les chantiers proposés par les étudiants de la dernière promotion de la FAI-AR, sous forme d'exploration in situ de Marseille, calanques, quartiers nord et collines comprises. Trois jours durant, la FAI-AR a dévoilé le contenu de ses questionnements théoriques et des projets pratiques menés pendant dix-huit mois par ses “apprentis” en se calant sur un partage du temps défini par James Joyce dans *Stephen le héros* : consacrer le matin à la théorie et la réflexion, l'après-midi à l'art et la création. Chaque journée du Panorama des chantiers ouvrait sur une conférence – “Robotique, drones, smartphones : artistes et spectateurs mutants” ; “Augmenter l'expérience : des spectateurs à l'épreuve de situations artistiques” ; “Révolutions, crises sociales et politiques : formes d'engagement des artistes de l'espace public” – avant la présentation de leurs projets par les apprentis, visibles l'après-midi et en soirée.

Puis ce fut une pérégrination tous azimuts élargissant la notion d'espace public à celle du paysage : d'une grimpe dans une cité de l'Estaque à la randonnée en terrain caillouteux, à la découverte d'un cimetière de bâtiments, la “zone de dépôts d'inertes” de Marseille. Ou d'une colline dominant la mer au quartier de Noailles, à la fois populaire et cosmopolite. Manier la pelle ou le marteau, utiliser les nouvelles technologies, bricoler une histoire en complicité avec les habitants d'une cité ou évoquer la réalité sensible et invisible de ceux qui vivent à la marge et dans la rue : autant de visions concoctées par une nouvelle génération d'auteurs créateurs en espace public. **F. A.**

Panorama des chantiers de la FAI-AR, du 11 au 13 mars 2015 à la Cité des Arts de la Rue, Marseille, www.faiar.org

*Looser(s), Guillaume Derieux
(apprenti FAI-AR promotion 2015)*

▷ of the narrative and theatrical potential of these forms, with a range of difficulties, which we heard about from the artists at the Panorama de Chantiers event (see inset below). It was funny to hear Diego Ortiz saying that the big challenge with digital artforms is when they encounter real life – a rain shower, or the risk of drones falling on the audience’s head... When the real world comes into contact with virtual reality, the real world can really get in the way!

In the area of urban planning and design too, artists have been contributing to the design of shared public spaces that are full of imagination, poetry,

sensitivity and experimentation that both strengthen and enhance the instituted frameworks of urban development and planning. Artists have developed trails that work with local representations of the area and draw in a range of varied audiences, pushing the performance towards a form of political representation where the notion of citizenship takes centre stage. Public space is all about community. Community means citizenship. Public space is a political space, and artistic creation in public space always starts with breaking the boundaries... boundaries of customs, forms, social norms, legal and technical limits, and more.

Who is this training programme for?

FAI-AR sits somewhere between a university art course and vocational training. Our students come from a wide range of backgrounds. For some, this is the next step after an initial arts course. Others are experienced professionals, often self-taught. They all come to FAI-AR to explore their own way of working. The average age of our apprentices is somewhere between 30 and 35, but the age range goes from 25 to 50. They all arrive with artistic tools and techniques as actors, dancers, sculptors, puppeteers, storytellers, photographers,

filmmakers, landscape artists, urban performers and more.

The course covers both theory – history of art, semiology, aesthetics, administration – and practice. The international perspective is part of the genetic makeup of FAI-AR, which is designed as a mobile, multi-site training programme. This year, our apprentices have been to Tunisia, Switzerland and Chalon-sur-Saône (FR). In this respect, FAI-AR’s membership of the IN SITU platform alongside European festivals opens up new opportunities for us on the international stage.

interview by
Fabienne Arvers

Augustin Le Gall

three days of Panorama

The FAI-AR apprentices complete their course with theoretical discussions and project presentations.

Panorama is the name of the event designed by the current students of the FAI-AR training programme. And the moniker is well chosen for this exploration of Marseille’s picturesque calanques coves, high-rise housing estates and limestone hills. Over three days, FAI-AR unveiled the theoretical explorations and practical projects that its “apprentices” have been working on over the last eighteen months based on a division of time defined by James Joyce in *Stephen Hero* – focusing on theory and reflection in the morning, on imagination and artistic creation in the afternoon. Every day of the Panorama des chantiers began with a lecture – “Robots, drones, smartphones: mutant artists and audiences”, “Augmenting experience: audiences meet artistic situations”, “Revolutions, social and political crises: the engagement of artists with public space”.

The apprentices then presented their projects, which could be viewed in the afternoons and evenings. And that meant criss-crossing the city, extending the notion of public space to entire landscapes, including a climb up through a housing estate in l’Estaque, a hike along stony tracks to discover the graveyard of old buildings – the municipal construction rubble dump – or a walk up a hill overlooking the sea in the cosmopolitan working class neighbourhood of Noailles. Whether it’s using a shovel or hammer, exploring new technologies, putting together a story with local residents or depicting the invisible heart story of those who live on the margins of society, a new generation of artists is here with an inspiring variety of creative work in public space. **F. A.**

Panorama des chantiers by FAI-AR, 11-13 March at the Cité des Arts de la Rue, Marseille (FR), www.faiar.org

public- unpublic

Working in the public sphere in today's Russia: a story of the adaptation of an itinerant European biennale, due to historical and geopolitical context, by its curator Joanna Warsza.

public – non public L'art dans la sphère publique de la Russie d'aujourd'hui : récit de l'adaptation au contexte historique et géopolitique d'une biennale itinérante européenne par sa programmatrice Joanna Warsza.

In recent years artists and curators have often been confronted with a classic political dilemma of engagement or disengagement. The political, ideological or economical contexts of certain Biennales or art exhibitions raised the questions whether to continue and, if so, under what circumstances? Throughout 2014 I have worked as a head of the Public Program of Manifesta, the travelling European Biennale for contemporary art, which 10th edition was located in St. Petersburg. When I started my work, only in December 2013, Pussy Riot and Mikhail Khodorkovsky were just released and things seemed so normal. Unfortunately, only two months later, it became clear that the timing for this project could have not been worse: the annexation of Crimea in 2014; undeclared war in Ukraine; ongoing political crisis; and calls to boycott the exhibition.

The situation of this and other biennales that find themselves in the midst of political turmoil – like in 13th Istanbul Biennale that coincided with the Gezi park protests, or postponed Biennale in Kiev because of Maidan protests and the war, or at the 7th Berlin Biennale devoted to political action – raises the questions about the ways in which curating and art production cannot continue 'undisturbed'. How does one engage with audiences in a place of political non-alignment? How does art challenge the oppressive political and aesthetic climates? And how can it work performatively in – in this case – today's Russia, where plutocracy, social insensitivity and the eradication of civil society are the visible legacy of Soviet regimes as well as part of the neo-imperial ambitions of the current government?

Coming from Poland and having worked in a

number of post-soviet countries like Ukraine or Georgia and having many personal ties to them, I was particularly, obviously, geo-politically and emotionally affected by the situation. All artists in the Public Program were also coming from the post-soviet and post-communist part of Europe and especially sensitive to the current socio-political circumstances. We were unable to romanticize Russia, knowing it well enough, and many of us

were born and lived in the Soviet Union.

When the Russian intervention in Ukraine and the annexation of Crimea started, we asked ourselves what do we do still in Russia? Then I sat down with the artists Slavs and Tatars, Deimantas Narkevičius from Vilnius, Kristina Norman from Tallinn, Alevtina Kakhidze from Kiev, Pavel Braila from Chişinău and many more to debate what should and could be done. We decided that we would ▷

Ces dernières années, les artistes et commissaires ont à de nombreuses reprises été confrontés au dilemme politique classique : s'engager ou ne pas s'engager. Les contextes politique, idéologique ou économique de certaines biennales ou expositions d'art ont poussé à se poser la question : "Faut-il continuer, et si oui, dans quelles circonstances ?" Tout au long de l'année 2014, j'ai dirigé le Programme public de Manifesta, la biennale européenne d'art contemporain nomade, dont la 10e édition avait lieu à Saint-Petersbourg. Lorsque j'ai commencé à travailler pour cette biennale en décembre 2013, les Pussy Riot et Mikhaïl Khodorkovski venaient juste d'être libérés, et les choses semblaient se dérouler normalement. Malheureusement, à peine deux mois plus tard, il s'est clairement avéré que le timing de ce projet n'aurait pas pu être pire : annexion de la Crimée en 2014, guerre non déclarée en Ukraine, crises politiques et appels au boycott de l'exposition.

La situation de cette biennale et d'autres se retrouvant prises dans des contextes d'agitation politique, comme la 13e Biennale d'Istanbul, qui a coïncidé avec le mouvement protestataire de 2013, ou la Biennale de Kiev, reportée en raison des mouvements de protestation d'Euromaïdan et de la guerre, ou la 7e Biennale de Berlin consacrée à l'action politique, soulève les questions suivantes : comment la programmation et la production artistique pourraient-elles se poursuivre "sans perturbation" ? Comment impliquer le public dans un contexte de désintéressement politique ? Comment l'art peut-il bouculer des climats politiques et esthétiques oppressifs ? Et comment, dans le cas présent, peut-on produire de l'art vivant dans la Russie d'aujourd'hui, où la ploutocratie, l'insensibilité sociale et l'éradication de la société civile sont l'héritage visible des régimes soviétiques et font partie intégrante des ambitions néo-impériales de l'actuel gouvernement ?

Venant de Pologne et ayant travaillé dans un certain nombre de pays de l'ex-Union soviétique comme l'Ukraine ou la Géorgie, et ayant de nombreux liens personnels avec eux, j'ai été particulièrement affectée par la situation, à la fois sur le plan émotionnel et géopolitique. Tous les artistes du Programme public

provenaient également de cette partie de l'Europe postsoviétique et postcommuniste, et étaient particulièrement sensibles aux circonstances sociopolitiques du moment. Nous étions incapables de "romancer" la Russie, que nous connaissons si bien, nombre d'entre nous étant nés et ayant vécu en Union soviétique.

Lorsque l'intervention de la Russie en Ukraine et l'annexion de la Crimée a commencé, nous nous sommes demandé ce que nous faisons encore en Russie. Mais je me suis ensuite assise autour d'une table avec les artistes de Slavs and Tatars, Deimantas Narkevičius de Vilnius, Kristina Norman de Tallinn, Alevtina Kakhidze de Kiev et Pavel Braïla de Chişinău, et bien d'autres encore, pour discuter de ce qui devait et pouvait être fait. Nous avons alors décidé de ne pas partir simplement pour nous sentir mieux, mais de rester et d'essayer de servir à quelque chose, de nous positionner dans ce contexte. Nous pensions que quitter Manifesta reviendrait à faire le jeu d'un supposé retour de la guerre froide. Nous avons néanmoins posé une condition : le Programme devait se poursuivre, mais pas sans refléter la perturbation ambiante. Il devait continuer en affichant une certaine vulnérabilité, de l'affection et de la compassion pour la situation.

La décision de poursuivre nous a été dictée par cette profonde conviction qu'il s'agissait d'un de ces moments rares dans lesquels l'art est nécessaire, plus encore qu'en temps normal, s'il est prêt à poser un regard critique sur les complexités et conflits de notre époque, en dehors du havre de tranquillité de l'Occident. Nous souhaitions continuer tant que nous pouvions travailler de manière aussi complexe et réactive que nécessaire, tant que nous, artistes et commissaires d'expo, n'étions pas exposés à la censure ou à l'autocensure, que nous n'étions pas intimidés ou réfrénés. Le Programme public a donc été "perturbé" par le conflit politique du moment, et sa programmation a été modifiée pour s'afficher, peut-être plus encore qu'à l'origine, sophistiquée et directe dans son intention de marquer.

Comment ai-je donc travaillé avec les artistes ? Tous ceux du Programme public partageaient un intérêt pour le privé, le public et le politique. Leurs expériences respectives les avaient grandement sensibilisés au contexte postsoviétique actuel et à la situation géopolitique plus large. L'une des principales questions que je voulais soulever avec le Programme public en ces temps terribles pour la Russie était de savoir si l'art pouvait contribuer à la possibilité d'une union, même politique, ou si nous ne devions pas en attendre tant, dans un contexte marqué par la réticence à protester, l'abstention politique et la peur de faire partie du "collectif". ▶

L'art est nécessaire s'il est prêt à poser un regard critique sur les complexités et conflits de notre époque

▷ not leave just because it would make us feel better, we would stay but try to make a point, to position ourselves toward this moment. We believed that quitting Manifesta would be playing into the rhetoric of the Cold War. However there was one condition: the Program should go on, but it cannot go undisturbed. It should go on showing vulnerability, affection and compassion for the situation.

The decision to go forward was dictated by the strong belief that this is one of the rare moments when art is needed even more than usual – if it is prepared to engage critically with the complexities and conflicts of our time, outside of the safe haven of the West. We decided to continue as long as we could work in as complex and context-responsive a manner as necessary, as long as we – artists and curators – were not exposed to censorship or self-censorship, intimidated or restricted. The Public Program was therefore ‘disturbed’ by the existing political conflict, its agenda has been adjusted to become – perhaps more than before – sophisticated and blunt in its attempts to make a point.

So how did I work with the artists? All of the Public Program artists shared an interest in the private, the public, and the political; their respective backgrounds have rendered them highly sensitive to

the current post-Soviet condition and the geopolitical situation at large. One of the main questions I wanted to raise, while curating the Public Program in those ugly times in Russia, was: can art become an agent of the exciting possibility of coming together, also politically? Or is it too much to expect in a context of unwillingness to protest, abstention from politics and the fear of being part of the collective body?

Ukrainian artist Alevtina Kakhidze examined the nature of her invitation – as a Ukrainian and as a Maidan activist and artist – to work in Russia today, as well as the historical and political meanings of boycotts. She turned herself into an artistic and political mediator. The dialogues, interviews and private situations provoked by her visits became elements upon which she staged a press conference on Crimea and Ukraine inside the Hermitage, which otherwise would be unheard of.

Lithuanian artist Deimantas Narkevičius prepared a repertoire of *Sad Songs of War* performed by the Cossacks choirs. The Cossacks are a group of predominantly East Slavic people originally from the regions of Ukraine and South Russia; Cossack identity is now also associated with groups of self-proclaimed guardians of traditional values. Narkevičius engages with a distinction

between a very open, international cultural tradition and its simplified current interpretation. Kristina Norman – who is half-Russian and half-Estonian – erected a Christmas tree outside the Winter Palace. A similar Christmas tree stood on Maidan, decorated with political posters rather than with ribbons, becoming scaffolding for political expression. Erecting this tree in the middle of the summer became a sign of possibility for the wished disobedience to the current putinism.

The Eurasian artists’ collective Slavs and Tatars – which describes itself as “*a faction of polemics and intimacies devoted to an area east of the former Berlin Wall and west of the Great Wall of China known as Eurasia*” – introduced the concepts of Soviet Orientalism and the ideological use of languages in the former Soviet sphere in a lecture-based performance hosted by the Institute of Oriental Manuscripts. Alexandra Pirici constructed the sculptural additions to St. Petersburg monuments – like the famous figure of Lenin at the Finland Station, disarming them from their ideological starkness.

I was also asking myself what “public” and “publicness” mean in a country, which was deprived of the public sphere for longer than seventy years, and where it now seems endangered again. The “public” – understood as critical exchange of free, unintimidated thoughts and positions – almost exclusively took place inside people’s homes,

where they were not afraid to speak freely. In the “home universities,” “kitchen gatherings”, or apartment exhibitions were where unofficial, nonconformist, underground art was hosted as a form of resistance. Throughout the history of artistic and political engagement behind the Iron Curtain, what could be generally understood as public life – with its freedom of expression, moral courage and interest in social issues – took place predominantly in private spaces as a substitute for the public space. This particular public-private dichotomy strongly shaped life and politics in the 1920 as well as throughout the Soviet era – and lingers today in Putin’s Russia.

By staging a dialogue between the informal and the official, the Public Program looked into St. Petersburg’s history and its present geopolitical situation. The artists’ projects and events investigated the intricacies and contradictions of the city to reveal local idiosyncrasies while exploring notions of the private, the public, and the political. With the aim of moving beyond simple divides, artists and art – with its uncompromised presence, idealism and witty complexity – engaged in an exciting endeavor: turning the unpublic into the public. Today one can ask: was this enough? Probably not, yet perhaps this was better than nothing.

Joanna Warsza, independent curator, throughout 2014 in charge of the Public Program of Manifesta 10 in St. Petersburg

Ruslan Zagladin

what could be understood as public life took place in private spaces as a substitute for the public realm

un sapin de Noël dressé au beau milieu de l'été est devenu un symbole des possibilités de désobéissance

Souvenir,
Kristina Norman, 2014

► L'artiste ukrainienne Alevtina Kakhidze a examiné la nature de son invitation, en tant qu'Ukrainienne, artiste-activiste de l'Euromaïdan, à travailler dans la Russie d'aujourd'hui, ainsi que la signification historique et politique des boycotts. Elle s'est transformée en médiatrice artistique et politique. Elle s'est servie des dialogues, entretiens et situations privées provoqués par ses visites pour organiser une conférence de presse sur la Crimée et l'Ukraine dans les locaux de l'Ermitage, ce qui n'aurait jamais pu se produire en dehors du Programme.

L'artiste lituanien Deimantas Narkevičius a préparé un répertoire de chansons de guerre tristes (*Sad Songs of War*) interprété par le Chœur des Cosaques. Les Cosaques sont un groupe de populations majoritairement slaves orientales venant d'Ukraine et de Russie. L'identité cosaque est aujourd'hui associée aux groupes de gardiens autoproclamés des valeurs traditionnelles. Narkevičius explore la divergence entre une tradition culturelle internationale très ouverte et son interprétation simplifiée dans le contexte actuel.

Kristina Norman, mi-russe, mi-estonienne, a installé un sapin de Noël à l'extérieur du palais d'Hiver. Un sapin similaire avait été installé sur la place Maidan, et décoré d'affiches politiques en lieu et place des guirlandes, devenant ainsi un support d'expression politique. Ce sapin dressé au beau milieu de l'été est devenu un symbole des possibilités de désobéissance espérée face au poutinisme actuel.

Le collectif d'artistes eurasiens Slavs and Tatars, qui se décrit comme *"une faction de polémiques et d'intimités consacrées à une zone située à l'est de l'ex-mur de Berlin et à l'ouest de la Grande Muraille de Chine, connue sous le nom d'Eurasie"*, a présenté le concept d'orientalisme soviétique et l'usage idéologique des langues dans l'ancienne sphère soviétique dans une représentation-conférence accueillie par l'Institut des manuscrits orientaux. Alexandra Pirici a construit des ajouts sculpturaux à certains monuments de Saint-Pétersbourg, comme la fameuse statue de Lénine à la gare de Finlande, les privant ainsi de leur austérité idéologique.

Je me suis également demandé ce que "public" et "caractère public" signifiaient aujourd'hui dans ce pays, qui a été privé de sphère publique pendant plus de soixante-dix ans, et qui semble à nouveau la remettre en cause. Le "public", si on le définit comme un échange critique de pensées et de positions libres, non soumises à intimidations, ne pouvait vivre que dans les foyers, là où les personnes n'avaient pas peur de parler. Les "universités-foyers", les "réunions de cuisine" ou les expositions d'appartements, dans lesquelles l'art parallèle non officiel et non conformiste pouvait être exposé, étaient une forme de résistance. Dans toute l'histoire de l'engagement artistique et politique derrière le rideau de fer, ce que l'on définirait aujourd'hui comme la "vie publique", avec sa liberté d'expression, son courage moral et son intérêt pour les problèmes sociaux, avait lieu majoritairement dans les espaces privés, comme substituts de l'espace public. Cette dichotomie public-privé si particulière a fortement influencé la vie et la politique dans les années 20 ainsi que pendant toute l'ère soviétique, et perdure encore aujourd'hui dans la Russie de Poutine.

En mettant en scène un dialogue entre l'officieux et l'officiel, le Programme public s'est plongé dans l'histoire de Saint-Pétersbourg et sa situation géopolitique actuelle, avec des projets et événements d'artistes recherchant les complexités et contradictions de la ville pour révéler ses idiosyncrasies locales, tout en explorant les notions de privé, de public et de politique. Dans le but d'aller au-delà des simples divisions, les artistes et leur art, avec leur présence sans compromis, leur idéalisme et leur complexité pleine d'esprit, se sont engagés dans une entreprise enthousiasmante : transformer le non public en public. On peut légitimement se demander aujourd'hui : était-ce suffisant ? Probablement pas, mais c'était certainement mieux que rien.

Joanna Warsza, commissaire d'exposition indépendante, responsable du Programme public de Manifesta 10 à Saint-Pétersbourg en 2014

géographies imaginaires

L'espace public est souvent un terrain propice à l'éclosion de nouveaux formats émanant de leur lieu même d'implantation. Des projets artistiques qui interrogent le rapport à l'espace, social ou géographique, et font éclater le cadre de la représentation.

imaginary geographies Public space often becomes a breeding-ground for new art forms that blossom out of their very setting. These artistic projects challenge our relationship with social and geographic space and break the boundaries of artistic representation.

Le rapport des artistes à leur espace de travail est bien souvent celui de la proximité, celui d'une géographie immédiate, et réinterroge les liens entre les habitants. L'artiste hollandaise Lotte van den Berg intervient en espace public pour inviter les spectateurs à converser entre eux dans sa dernière création **Building Conversation**, qui prend la forme d'un espace de discussion et de rencontres. Dans l'ensemble de son travail, via l'invention de lieux modulables à volonté, elle questionne l'idée d'un dialogue entre les cultures – des Inuit aux Maori à la pensée occidentale – et fait le pari d'un monde de paroles qui s'affranchirait des frontières de l'espace et du temps.

Du dialogue à la transmission, voire la leçon, il n'y a qu'un pas, qu'a choisi de franchir la compagnie Delices DADA avec **La Géographie des bords**, spectacle permanent adossé à une base itinérante, point de départ de promenades psycho-géographiques menées par des géographes privilégiant une approche surréaliste du territoire, explorations subjectives de terrain. Delices DADA offre ainsi un archipel d'entités géographiques ayant chacune son autonomie et sa personnalité, incarnées par des professeurs s'amusant de leur discipline.

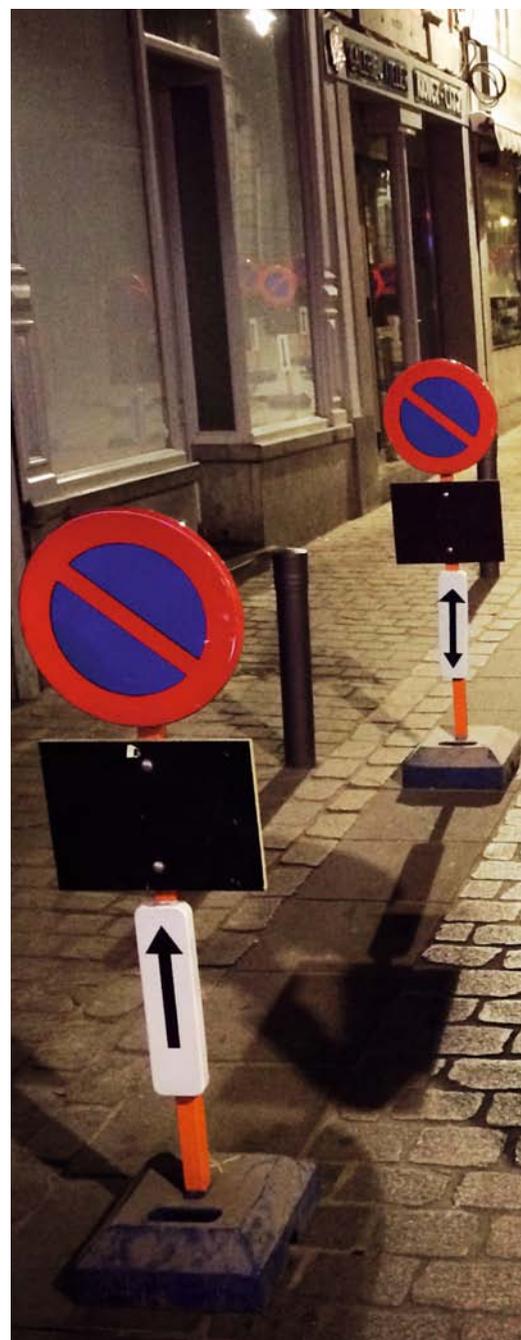
Autre vision de la géographie et de la géopolitique contemporaine : **Check Points**, par le collectif hongrois Studio Nomad. Passages obligés permettant le contrôle des flux migratoires entre les pays en guerre et les territoires

en conflit, la traversée des check-points fait partie du quotidien de nombreux habitants de la planète. Nos villes sont-elles si différentes ? Pourquoi ne pas tenter de cartographier les limites invisibles qui font de chaque quartier un espace autonome. Une géographie passée au crible de l'imaginaire des trois artistes de Studio Nomad.

Autre approche géographique conjuguant cette fois à une démarche de droit comparé : **Le Code de la déconduite** par le duo d'artistes français X/tnt, pour qui l'espace public est bien trop policé. Délimiter ce qu'on a le droit ou non de faire dans l'espace public de différents pays d'Europe, comparer ces situations puis créer un véritable *Code de la déconduite*, guide pour un usage créatif de l'espace public : telle est l'ambition de ce projet artistique aux confins de l'art et du droit qui sera constitué d'actions décalées performées avec les habitants tout autant que de travaux collaboratifs avec des juristes européens. Des démarches d'artistes qui créent des liens entre les espaces géographiques, physiques et humains, faisant exploser les cadres conventionnels de la création, au point parfois de réinventer l'espace public qui ne serait, finalement, que ce que nous en faisons.

Jasmine Lebert et Patrick Sourd

La Géographie des bords, Delices DADA, première 16 et 17 mai, Festival Les Rencontres d'Ici et d'Ailleurs, Noisy-le-Sec (93)/le Moulin Fondu ; 30 et 31 mai, Festival Friction(s), Annemasse (74) ; 19 et 20 juin,

Festival Les Invites de Villeurbanne (69) ; 27 juin, Festival Foix'R de Rues, Foix (09)/L'Estive ; 18-22 août, Festival international de théâtre de rue d'Aurillac (15) ; 13 septembre, Festival de Rue de Ramonville-Saint-Agne (31)/Arto ; 16 septembre, Martres-Tolosane (31)/ Les Pronomadé(s) en Haute-Garonne ; 19 septembre, Oloron-Sainte-Marie (64)/ Espace Jéliote ; 6 et 7 octobre, Portes-lès-Valence (26)/le Train-Théâtre

Le Code de la déconduite (phase 1 # actions de déconduite), X/tnt, 12-17 mai, Norfolk & Norwich Festival (GB) ; 18-27 septembre, festival PLACCC, Budapest (HU) ; 25-27 septembre, festival Travellings, Lieux publics, Marseille

Le Code de la
déconduite, X/tnt

X/tnt

Artists tend to have a close relationship with their working environment, often questioning ties between inhabitants living nearby. The Dutch artist Lotte van den Berg brings art into the public space by inviting people to discuss in her latest creation, **Building Conversation**. It is a new form of performance as a place to meet and engage discussion. Her work

consists of inventing modular spaces to examine the idea of conversation between cultures, from Inuit to Maori and Western thinking, in the hope of a world where dialogue can break out of the borders of space and time.

Dialogue and conveying a message – and why not, a class? – are closely related, and the Delices DADA company has made the transition from

one to the other with **La Géographie des bords**. The permanent itinerant show is the starting point for psycho-geographical walks in which its geographers lead the audience through a surrealist journey and subjective discovery of the area. Delices DADA presents a wide range of geographical entities, each with its own independent personality, personified by guides who take a playful approach to their work.

The Hungarian collective Studio Nomad takes another approach to geography and contemporary geopolitics with **Check Points**. These mandatory gateways control migration flows between war-torn countries and regions in conflict and are a daily reality for many people around the world. Are our cities any different? What if you could map out the invisible borders that have turned our neighbourhoods into distinct territories? Studio Nomad's trio of artists have scrutinized the idea of geography through their own creative lens.

X/tnt, a pair of French artists who believe that public space is too heavily policed, use comparative law to take a different approach to geography with **The Dedriving Code**. This project combines art and law and sets out to explore what people are allowed and not allowed to do in public space in different European countries, to compare their situations, and develop a creative guide

to using public space in a **Dedriving Code**. The project will encompass offbeat actions performed with residents, in conjunction with collaborative work with legal experts from around Europe.

The approaches these artists take to creating relationships between physical, geographic and human spaces deliberately shatter the traditional frameworks for artistic expression, to the point of even reinventing public spaces, which are, in the end, what we make of them. **Jasmine Lebert and Patrick Sourd**

La Géographie des bords, Delices DADA, opens on 16 and 17 May, Festival Les Rencontres d'Ici et d'Ailleurs, Noisy-Le-Sec [93]/le Moulin Fondu; 30 and 31 May, Festival Friction(s), Annemasse [74]; 19 and 20 June, Festival Les Invites, Villeurbanne [69]; 27 June, Festival Foix R de Rues, Foix [09]/L'Estive; 18-22 August, Festival international de théâtre de rue, Aurillac [15]; 13 September, Festival de Rue in Ramonville-Saint-Agne [31]/Arto; 16 September, Martres-Tolosane [31]/Les Pronomade(s) in Haute-Garonne; 19 September, Oloron-Sainte-Marie [64]/Espace Jéliote; 6 and 7 October, Portes-lès-Valence [26]/le Train-Théâtre (FR)

The Dedriving Code (phase 1 # dedriving actions), X/tnt, 12-17 May, Norfolk & Norwich Festival (UK); 18-27 September, PLACCC Festival, Budapest (HU); 25-27 September, Travellings Festival, Lieux publics, Marseille (FR)

emerging spaces # 2

6 artistes / 3 jours / 1 lieu
rencontres artistiques
européennes de la
plateforme IN SITU n° 2 :
"art et nouvelles
technologies", à Norwich
(Grande-Bretagne)
du 23 au 25 mars 2015

6 artists / 3 days / 1 place
IN SITU Platform's
European artistic meetings
n° 2: "art and new
technologies" in Norwich
(UK), 23-25 March 2015

techno parade

How do new technologies affect creation in public space: in Norwich, European artists have explored new opportunities offered by these innovative tools.

Comment les nouvelles technologies influent sur la création en espace public : réunis à Norwich, des artistes européens ont exploré les nouveaux horizons qu'offrent ces outils innovants.

The group of IN SITU partners and invited artists who gathered in Norwich for the second Emerging Spaces meeting dedicated to New Technologies came from across Europe, bringing with them a host of languages that were put aside as everyone attempted to communicate in English. As the writer invited to respond to their conversations, I was struck by how, whatever our native language, we shared the word "technology" in common, in English, French, German, Czech or Hungarian. At its root are two ancient Greek words: *technè*, meaning art, craft, skill; and *logos*, meaning discourse. Technology, then, is the discourse of art. ▶

Le groupe de partenaires IN SITU et les artistes invités se sont retrouvés à Norwich à l'occasion des deuxièmes rencontres Emerging Spaces dédiées aux nouvelles technologies. Venant de toute l'Europe, les participants ont mis pour un temps leur langue d'origine de côté pour tenter de communiquer

en anglais. Invité en tant qu'écrivain à réagir à ces échanges, j'ai été frappée par le fait que nous partagions tous le même mot "technologie", quelle que soit notre langue maternelle, que l'on soit anglais, français, allemand, tchèque ou hongrois. Sur le plan étymologique, le terme technologie est composé de deux mots grecs ▶

must see à voir

Do Not Clean // KompleX Kapharnaüm

Homeless, unemployed, illegal immigrants: our social model sorts and categorises the excluded – perhaps not unlike the way in which we sort rubbish for recycling. KompleX Kapharnaüm seeks to awaken our consciences through an experience of a public square temporarily transformed with the help of an installation of interacting video screens.

public rehearsal with Lieux publics on 13 May 2015 at 9:30pm in Martigues (13), Place des Martyrs; on tour in 2015: 5 June at Furies Festival, Châlons-en-Champagne (51); 10 July in Carbonne (31) with Pronomade(s); 23-25 July at Chalon dans la rue, Chalon-sur-Saône (71); 25-26 September as part of Art'R, Paris (FR), www.kxkm.net

SDF, chômeurs, sans-papiers. Notre modèle social catégorise ses exclus... Peut-il être comparé à la manière dont on gère la collecte des ordures pour organiser le tri sélectif ? Pour réveiller les consciences, KompleX Kapharnaüm propose l'expérience à grande échelle d'une place publique transformée temporairement à travers une installation d'écrans vidéo se répondant les uns aux autres.

répétition générale publique avec Lieux publics le 13 mai 2015 à 21 h 30 à Martigues (13), place des Martyrs ; tournée 2015 : 5 juin aux Furies, Châlons-en-Champagne (51) ; 10 juillet à Carbonne (31) avec Pronomade(s), 23-25 juillet à Chalon dans la rue, Chalon-sur-Saône (71) ; 25-26 septembre dans le cadre d'Art'R, Paris, www.kxkm.net

▷ And art is the application of technology – although, for the artists invited to Norwich, that could mean many things. Simon Collins (United Kingdom) employs age-old model-making techniques, soldering together scrap metal objects to create life-like animal sculptures. Adelin Schweitzer (France) makes films with remote-controlled robots, or drones, adopting and subverting military surveillance tactics to provoke new narratives in urban and rural areas. Elisabeth Wildling (Austria) and Klára Balázs (Hungary) use video and projection to encourage audiences to re-see their surroundings. Jonáš Strouhal (Czech Republic) plays with brain sensors to give surprising physical expression to internal thought-processes. And Eric Joris of CREW (Belgium) works with scientists at the university of Hasselt to develop complex goggle-sets that allow the wearer to see through another’s eyes. As Hugo Bergs of Belgium’s Festival Theater op de Markt commented, technology for these artists isn’t a decoration or an afterthought: it is essential to the fabric of their work, the strategy through which they address the human condition.

If new technologies offer artists new opportunities, they also present a challenge: how to keep pace with the rapid shifts in society brought about by digital advances? As Eric Joris noted in a useful opening paper on the first morning, we live in a “fully mediated society”: technology is so pervasive most people no longer notice it. Artists, though, notice things. In an interview with British arts and technology organisation The Space earlier this year, theatre-maker and game designer Hannah Nicklin identified a new “digital culture”, which she defined as: “*how we are humans in the context of [technology]*”. Digital culture, she continued, is: “*the rate at which information travels, and how comment culture affects our public discourse... It’s the vanishing of interfaces between technology and human input, and whether or not that needs to be addressed. It’s the growing of the ‘global village’ and the problems with how we fit that in our head.*” An artist doesn’t need to be presenting online for these questions to bleed into their work.

During interviews with the Emerging Spaces participants, a pertinent question was asked: is digital culture creating a new idea of public space? Already public space has plural meanings: it can be indoors as well as outdoors; theatres, train stations and shopping malls are all public spaces; even a balcony overlooking a street exists in public space. Public space is anywhere in which people might be seen by or encounter other people; these spaces acquire more power the more possible it is for people to congregate there and recognise their citizenship.

Fanni Nánay, programmer of the PLACCC festival in Budapest, pointed out that “*people have access to public issues with the same measure that they have access to public spaces*”: in Hungary, that access is

technology for these artists is the strategy through which they address the human condition

increasingly being denied by a right-wing government. This is what attracted her to Balázs, who proposes to project images on to prominent statues in Budapest, inviting passers-by to interact with these memorials in new and unexpected ways. Fanni Nánay’s hope is that, through this work, people will re-encounter their agency, and remember their ability to affect government policy. It is a work that could travel across Europe, but in each city its meanings would differ, depending on the history embedded in that site, its experience of war, riot and uprising.

The Arab Spring was a vital demonstration that people now locate those strategies online. The internet seems to promise limitless space and so limitless agency – and yet, as Adelin Schweitzer noted, the use most western Europeans make of it is limited to reading newspapers and chatting on Facebook. Jonáš Strouhal’s interest in how the brain functions led him during his presentation to identify lack of concentration as “*the most common problem in our society*”: people are too distracted by computer games and social media to focus on social activism.

These were the moments when the Emerging Spaces meeting felt rich with potential: when the discussion ranged across the different art works, drawing connections between them by reaching into philosophy, politics and personal experience. In doing so, it offered each artist new lenses through which to consider his work. A crucial one was the notion of “transitional space”: explaining CREW’s practice, Joris drew a Venn diagram with “real space” in the left circle, and “virtual space” in the right. Where the two overlap is a transitional space – the “*interesting place to work*”. Elisabeth Wildling related strongly to this: her film work attempts to shift perceptions of buildings and urban environments, by encouraging the eye to shift its angle of vision, to see between the real and the imagined.

Another transitional space emerged in the discussion of Jonáš Strouhal’s work, which sits between art and therapy. He uses EEG brain sensors otherwise employed by psychotherapists to train the brain into better concentration and stress management; by attaching those sensors to mechanical devices, he can channel the brain’s natural electricity into causing motion, pulling down a small tree when his thoughts are stressful, triggering a fountain ▷

Walk With Me // Rob Van Rijswijk & Jeroen Strijbos

What if you could discover the world of sound associated with each place. Rob Van Rijswijk and Jeroen Strijbos have developed a music application with geolocation which offers a kind of audio breadcrumb trail. Your personal soundtrack is invented as you walk along from one staging post to another. 12-21 June 2015 at Oerol Festival, Terschelling (NL); 25-27 September at Travellings Festival, Lieux publics, Marseille (13, FR), www.strijbosvanrijswijk.com

Si l'on pouvait découvrir qu'il existe un univers sonore attaché à chaque lieu. Avec une application musicale intégrant la notion de géolocalisation, Rob Van Rijswijk et Jeroen Strijbos nous proposent de renouer avec une pratique inventée par Le Petit Poucet. De balise en balise, chacun s'invente une déambulation musicale.

12-21 juin 2015 au Festival Oerol, Terschelling (NL) ; 25-27 septembre au festival Travellings, Lieux publics, Marseille (13), www.strijbosvanrijswijk.com

► anciens : *technè*, signifiant art, artisanat ou compétence, et *logos*, voulant dire discours. La technologie est donc le discours de l'art.

Et l'art est la mise en application de la technologie, même si pour les artistes invités à Norwich, cette définition pouvait être interprétée de nombreuses manières. Simon Collins (Royaume-Uni) fait appel à d'anciennes techniques de modélisme pour souder ensemble différents objets en métal et créer des sculptures d'animaux réalistes.

Adelin Schweitzer (France) s'approprie et détourne des méthodes de surveillance militaire en utilisant des robots, ou des drones, contrôlés à distance pour réaliser des films, proposant ainsi une nouvelle manière de découvrir des espaces urbains ou ruraux. Elisabeth Wildling (Autriche) et Klára Balázs (Hongrie) s'appuient sur le vidéo-mapping pour aider le public à poser un nouveau regard sur leur environnement. Jonáš Strouhal (République tchèque) expérimente avec des capteurs cérébraux pour associer, de manière surprenante, des expressions physiques à des

réflexions internes. Eric Joris, du collectif CREW (Belgique), travaille en partenariat avec des chercheurs de l'université de Hasselt afin de mettre au point un casque de réalité virtuelle permettant de voir le monde à travers les yeux d'une autre personne. Comme l'a dit Hugo Bergs du festival belge Theater op de Markt, pour ces artistes, la technologie n'est ni un ornement, ni un gadget. Bien au contraire, elle représente l'essence même de leur travail, l'outil qu'ils utilisent pour explorer la condition humaine.

Si les nouvelles technologies offrent aux artistes de nouveaux horizons créatifs, elles apportent également leur lot de difficultés, à savoir comment suivre le rythme des grands changements sociétaux provoqués par ces bouleversements numériques ? Dans son intervention lors de la première matinée, Eric Joris a expliqué que nous vivons dans une *"société entièrement médiatisée"* : la technologie fait tellement partie de notre quotidien que l'on n'y fait plus attention. Mais un artiste, lui, la remarque. Dans un entretien

en début d'année avec l'organisation britannique d'arts et de technologie The Space, Hannah Nicklin, créatrice de pièces de théâtre et conceptrice de jeux, définit la *"culture numérique"* comme *"la manière dont nous vivons notre humanité dans le contexte de la [technologie]"*. Elle poursuit en expliquant que la culture numérique est *"la vitesse à laquelle l'information se propage, et la manière dont la culture du commentaire affecte nos discours publics... C'est la disparition progressive des interfaces entre la technologie et l'apport humain, et la question est de savoir si cela doit nous inquiéter. C'est ce sentiment grandissant de vivre dans un 'village mondial' et des problèmes qui se posent en voulant intégrer cette réalité dans nos esprits."* Qu'un artiste soit présent sur internet ou non, ces questions seront toujours sous-jacentes à ses œuvres.

Durant des entretiens avec les participants d'Emerging Spaces, une question importante fut posée : la culture numérique permet-elle de redéfinir notre conception de l'espace public ? Celui-ci peut être défini de maintes façons :

il peut être à la fois intérieur et extérieur ; les théâtres, les gares ferroviaires et les centres commerciaux sont tous des espaces publics. Même un balcon surplombant une rue en est un, comme tout lieu où une personne peut être vue ou peut échanger avec d'autres. Plus ces espaces facilitent les rencontres et favorisent la reconnaissance citoyenne, plus ils sont influents.

Fanni Nánay, la programmatrice du festival PLACCC à Budapest, a fait la remarque que *"le degré de participation au débat public est proportionnel au degré d'appropriation de l'espace public"* : en Hongrie, cette liberté est de plus en plus bafouée par le gouvernement de droite. C'est pourquoi, elle apprécie le travail de Klára Balázs, qui consiste à projeter des images sur de célèbres statues de Budapest, invitant ainsi les passants à interagir avec ces monuments d'une manière nouvelle et surprenante. Fanni Nánay espère qu'à travers de ces œuvres numériques, les gens sauront retrouver leur capacité d'action et d'influence sur les politiques du gouvernement. Ce projet pourrait être présenté à travers toute l'Europe, mais son sens varierait selon la ville, son contexte historique, et sa relation avec la guerre, les mouvements et les révoltes populaires qui ont marqué son histoire.

Le Printemps arabe a ainsi montré que les peuples trouvent maintenant ces stratégies en ligne. Internet est la promesse d'un espace ►

CCC (Closed Circuit Circus) // Zweintopf

With some cities turning into museums and others reducing their public areas into shopping centres, pedestrians are finding themselves increasingly hemmed in. Using their 360° rotating camera, Zweintopf explores the Big Brother that lies within every security guard.

1-8 August 2015 at La Strada Festival, Graz (AT), www.zweintopf.net

Entre les villes qui sont devenues des musées et celles qui réduisent leur espace public à des centres commerciaux, la vie du piéton s'avère de plus en plus contrôlée. Avec leur caméra rotative à 360°, Zweintopf questionne le Big Brother qui sommeille dans chaque agent de sécurité.

1er-8 août 2015 au festival La Strada, Graz (AT), www.zweintopf.net

▷ when happy. Balázs' statues project prompted debate about the overlap of private and public: who owns public space, and regulates what happens there? Schweitzer's drone was fascinating in this respect: zooming along roads, through tunnels and under feet, it is entirely unconcerned by questions of law, enjoying a freedom of movement few humans share.

What each of these projects aims to do, at some level, is make the invisible visible. In *Where Is Hamlet?*, the work he is developing with CREW, Joris connects violence in the Middle-East with the threat of war in Shakespeare's play. He hopes to illuminate the unseen powers – father figures, like the ghost of old Hamlet – who control the movements of the young, by filming in places of political turmoil, and then placing his audiences at the centre of those films, transforming their vision.

This opens up a new field of enquiry: to what extent is art itself an exercise of power? This is particularly pertinent in work that invites interaction, such as Simon Collins' outdoor performances with metal sculptures. He has developed two huge dragons made from junk, whose movements might be controlled by his audiences. Our discussion about the limits and possibilities of interactivity sharpened his thinking about the project: attending Emerging Spaces, he said on the final day, might have saved him two years of trial-and-error experiment. Adelin Schweitzer wondered whether the invitation to interact with Klára Balázs' statue projections might damage it, allowing audiences to miss its political import by treating it as a game. But play is also important: it offers new agency in a neo-liberal culture that claims everything as work and drains our energy for creating change.

As a writer, my playground is language. In my closing address at the Emerging Spaces meeting, I reminded the group that in English, the newest technology is described as "state-of-the-art". Art advances technology and technology advances art. The artists present at Emerging Spaces exist in the transitional space where the two meet: it is indeed the most interesting place to work. **Maddy Costa is based in London. She has developed a research on critical discussion with artists and audiences. She writes about theatre and music for *Exeunt*, *The Guardian* and on her blog, *Deliq***

▷ sans limite et donc d'une capacité d'action infinie. Et pourtant, comme l'a souligné Adelin Schweitzer, les européens occidentaux limitent leur utilisation d'internet à la lecture des actualités et aux discussions sur Facebook. L'intérêt de Jonáš Strouhal pour le fonctionnement du cerveau l'a amené, durant sa présentation, à identifier le manque de concentration comme "l'un des principaux maux de notre société": les gens sont trop distraits par les jeux vidéo et les médias sociaux pour s'intéresser à l'activisme social.

C'est au travers de ce type de réflexion que la rencontre Emerging Spaces a su dévoiler toute la richesse de son potentiel: lorsque les discussions ont abordé

différents travaux artistiques et ont tissé des liens entre eux en puisant dans la philosophie, la politique et les expériences personnelles. Ce faisant, la rencontre a permis à chaque artiste de poser un regard nouveau sur son travail. L'une de ces "révélation" a été la notion d'"espace transitionnel": pour expliquer le travail du collectif CREW, Joris a dessiné un diagramme de Venn avec un "espace réel" dans le cercle de gauche et un "espace virtuel" dans celui de droite. La partie commune aux deux cercles est appelée l'espace transitionnel, "l'espace intéressant pour travailler". Elisabeth Wildling était très sensible à cette approche: ses films ont pour but d'encourager le public à

porter un regard nouveau sur les bâtiments et les environnements urbains, à changer l'angle de vue de notre perception et à se placer à la frontière du réel et de l'imaginaire.

Lors de nos discussions sur le travail de Jonáš Strouhal, un autre espace transitionnel a été mis en lumière, un espace à cheval entre l'art et la thérapie. Strouhal emploie des capteurs d'électro-encéphalographie, habituellement utilisés par les psychothérapeutes pour apprendre au cerveau à mieux se concentrer et à mieux gérer le stress, qu'il relie à des appareils mécaniques. Les signaux électriques émis par le cerveau sont alors convertis

en mouvement : un petit arbre qui tombe en cas de stress et une fontaine qui jaillit en cas de pensées joyeuses. Le projet de statues de Klára Balázs a suscité de nombreuses discussions concernant la friction entre sphère privée et sphère publique : à qui appartient l'espace public et qui arbitre ce que les gens y font ? Pour la même raison, le drone de Schweitzer est un projet fascinant : l'appareil virevolte au-dessus des routes, dans les tunnels et sous les jambes des passants. Affranchi de toute contrainte légale, le drone jouit d'une liberté de mouvement quasiment inaccessible au commun des mortels.

Chaque projet cherche, à sa manière, à rendre l'invisible visible. Dans

Where is Hamlet?, le projet développé par le collectif CREW, Joris associe les violences au Moyen-Orient à la menace de guerre dans la pièce de Shakespeare. Son objectif est de mettre en lumière les forces invisibles – la figure du père tel le fantôme du vieil Hamlet – qui contrôlent les actions de la jeunesse en filmant des lieux en plein bouleversement politique et en plaçant le public au centre de ces films pour transformer leur vision.

Ce type de projet ouvre un nouveau champ de réflexion : dans quelle mesure l'art est-il un exercice du pouvoir ? Cette réflexion est d'autant plus pertinente pour les projets qui favorisent les interactions, comme

le spectacle en extérieur de Simon Collins avec ses sculptures métalliques. Il a conçu deux imposants dragons constitués de morceaux de ferraille dont le mouvement peut être contrôlé par le public. Nos échanges sur les limites et les possibilités offertes par l'interactivité lui ont permis d'approfondir sa réflexion sur son projet : sa participation à Emerging Spaces, a-t-il expliqué le dernier jour, lui a permis de gagner deux ans d'expérimentation pour développer son spectacle. Adelin Schweitzer s'est demandé si l'invitation à interagir avec les projections de Klára Balázs ne nuirait pas au projet, le public passant alors à côté du message politique en traitant l'expérience comme un jeu. Mais l'aspect ludique a toute son importance : il offre un nouveau champ d'action dans une culture néolibérale qui déclare que tout est travail, et il canalise notre énergie pour créer le changement.

En tant qu'écrivain, mon espace de jeu est la langue. Dans mon discours de clôture des rencontres Emerging Spaces, j'ai rappelé qu'en anglais, les dernières technologies sont décrites comme étant "*state-of-the-art*", c'est-à-dire à la pointe de l'art. L'art fait avancer la technologie et la technologie fait avancer l'art. Les artistes présents à Emerging Spaces évoluent dans cet espace transitionnel situé à l'intersection de ces deux sphères : indéniablement, le lieu le plus intéressant pour travailler.

Maddy Costa vit à Londres. Elle a développé une recherche sur la critique impliquant publics et artistes. Elle écrit sur le théâtre et la musique pour *Exeunt*, *The Guardian* et son blog, *Deliq*

en partage

Depuis ses débuts à la direction de Lieux publics, Pierre Sauvageot privilégie les échanges autour de l'espace public. L'occasion pour des artistes de confronter leurs œuvres en cours d'élaboration.

sharing views Since taking over the management of Lieux publics, Pierre Sauvageot has promoted discussion around the public space. Artists come together to test out their works in progress.

Pourquoi diable nos habitudes de travail ne permettent-elles pas aux artistes de s'appuyer sur leurs pairs pour interroger leurs doutes, pour vérifier leurs certitudes ? Rien ne les en empêche, me dira-t-on, mais dans le parcours du combattant du directeur artistique contemporain, rien n'est prévu pour cela. Il doit tout à la fois inventer les prémices de son projet, réunir une équipe professionnelle et artistique idoine, et convaincre un nombre impressionnant de financeurs ou producteurs publics ou privés qui auront chacun leurs logiques, leurs demandes, leurs bureaucraties. C'est peu dire qu'il lui reste peu de temps pour douter, et encore moins pour exprimer

et partager ses doutes avec ses homologues (qui sont par ailleurs plus ou moins ses concurrents).

Artiste nommé à la tête d'une institution en 2001, je cherchais quelque chose qui modifie les manières de faire, et en cela, permette peut-être de modifier les manières de penser. Et sortir du schéma "artistes en demande et producteurs décideurs".

Tous les artistes avec qui nous travaillons sont confrontés à une question commune, l'espace public. Certains viennent du théâtre, de la danse ou des arts visuels, certains veulent chuchoter à l'oreille et d'autres bâtir des œuvres géantes, certains parlent et d'autres se taisent, mais tous font le pari d'un art contextuel. Alors j'ai voulu partager la question ►

à voir must see

Rivages // La Folie Kilomètre

Quand la chenille devient papillon, *Rivages* métamorphose les zones de périphéries urbaines, zones d'activités commerciales animées le jour, délaissées la nuit, paysages poétiques souvent magnifiés par les fictions du cinéma. La Folie Kilomètre nous donne l'occasion d'expérimenter ce choc esthétique au pied du mur de notre réalité, faisant émerger un nouvel espace, un drive-in halluciné. sorties de résidence : 23 avril à Saint-Jean-de-Védas (34) par l'Atelline ; 5 juin à la Seyne-sur-Mer (83) par Orphéon Bibliothèque Armand Gatti ; 18 juin à 21 h 30 à Lieux publics, Marseille / création 2016, www.lafoliekilometre.org

Just like when the butterfly emerges from its chrysalis, *Rivages* metamorphoses outlying peri-urban commercial areas that are bustling during the day and abandoned at night – these often poetic landscapes that are glorified in silver-screen dramas. La Folie Kilomètre provides an opportunity to discover the aesthetic contrast that hangs in the balance of our reality by creating a new space, a hallucinogenic drive-in.

work in progress: 23 April in Saint-Jean-de-Védas (34) by l'Atelline; 5 June in la Seyne-sur-Mer (83) by Orphéon Bibliothèque Armand Gatti (FR); 18 June at 9:30 pm at Lieux publics, Marseille / 2016 Creation, www.lafoliekilometre.org

Vincent Lucas

Why on earth does our usual way of working not allow artists rely on their peers to question their doubts and test their certitudes? People will say that nothing is stopping them, but there is nothing in place for contemporary artistic directors fighting to produce work. They need to come up with

a rough idea for a project and bring together a fitting professional and artistic team, while also convincing a significant number of financial backers or public/private producers, all of whom will have their own way of thinking, their own requests and their own bureaucratic systems. It is an understatement to say that they are left

with little time to doubt, and even less time to express and share these doubts with their peers (who, I remind you, are also their competitors).

When I was appointed Director of Lieux publics in 2001, I was looking to somehow change our way of working, in order to perhaps also change our way of thinking, moving away from the

model of "artists on demand and decision-making producers".

All the artists with whom we work are faced with the same question, that of the public space. Some come from theatre, others are dancers or visual artists, some whisper quietly, others build giant installations, some speak, while others are silent, but all take ▶

exposer ses idées à un moment où tous les possibles restent ouverts

- ▶ avec eux, pas de manière théorique, mais à partir d'une matière sensible, leurs propres créations en cours d'élaboration.

Ainsi est né le Remue-ménages, quatre jours de huis-clos où des artistes qui ne se connaissent pas, qui ne se sont pas choisis, qui ont des esthétiques, des rapports à l'espace public et des raisons de l'investir différents viennent exposer leurs idées à un moment où tous les possibles restent ouverts. Et recueillent les réactions de leurs collègues, et celles de quelques accompagnateurs bienveillants.

Dès les débuts du réseau IN SITU, l'idée de transposer ces rencontres à l'échelle européenne s'est imposée. Forcément, le dispositif ne pouvait pas être le même. Davantage d'artistes autour de la table, problème de langue commune, réalités très différentes d'un bout à l'autre du continent. Mais le principe fut conservé : on réunit des artistes qui ne se connaissent pas, ils nous racontent leurs désirs artistiques, leurs ébauches, et après on laisse mijoter, à feu pas trop fort pour éviter que ça brûle ou que ça attache, on touille de temps en temps et on déguste sans modération.

Car si le dispositif est précis, les suites sont toujours étonnantes, et ne sont jamais où on les attend. Les artistes qui viennent en position de "vendeurs", qui cherchent à séduire les éventuels futurs acheteurs, sont souvent déçus, alors que ceux qui exposent leurs doutes, pire, qui peinent à expliquer leurs doutes (je vous laisse imaginer ce qu'il en reste après avoir passé le tamis de trois langues successives), ceux qui se passionnent des échanges avec les autres artistes ressortent confortés de cette "maison chaude" – Hot House ayant été précisément un des noms de ces rencontres.

"ὠφελῆειν, ἢ μὴ βλάπτειν". Nos lecteurs, cultivés, auront aisément traduit Hippocrate pour retrouver le *Primum non nocere*, "tout d'abord ne pas nuire". Discuter avec des artistes en création, les pousser à échanger peut être dommageable. Et le pire serait de les voir repartir déstabilisés. D'où le soin extrême passé à préparer ces rencontres, à trouver des lieux magiques (une auberge dans un village corse, un château en République tchèque ou en Ecosse, un couvent en Autriche...), à fixer des règles très précises et à savoir ne pas les suivre, à désamorcer tout ce qui viendrait tendre les relations.

L'électricité, c'est de la mise en tension de deux forces contradictoires. Mais si elles se touchent, c'est le court-circuit, ça brûle et cela détériore la machine. A nous de créer une tension sans qu'elle ne se transforme en explosion. Il faut donc pratiquer l'art de tirer dans les coins, devenir champion de billard et utiliser les rebonds, et ainsi parler à un artiste pour se faire entendre d'un autre.

Un moment rare, et de toute évidence impossible à partager en 4172 signes, espaces compris.

Pierre Sauvageot

- ▶ a risk on contextual art. I therefore wanted to open up the question to them, not just the theory, but by using a sensitive topic, their own creations in progress.

And so the Remue-ménages was born, with four days behind closed doors, bringing together artists who don't know each other, who didn't chose to be together, and who have different visual preferences, relationships with public space and reasons for working in it. They share their ideas at a time when all the possibilities are still open to them, hearing the reactions of their peers and a few kindly supporters.

As soon as the IN SITU network was launched, the idea of adapting these meetings to the European scale became clear. With more artists around the table, the problem of finding a shared language, and very different realities from one side of the continent to the other, the system clearly needed to change. But the concept remains the same – bringing together artists who don't know each other so that they can share their artistic desires and project ideas. Afterwards, we let it all simmer for a bit, but don't turn up the heat too strongly to prevent it from burning or sticking. We mix it every now and again, before digging in wholeheartedly.

The initiative may be clear, but the results are always surprising and in unexpected areas. The artists who come looking to "sell", with the hope of winning over potential future buyers, are often disappointed. Whereas those who share their doubts, or worse, struggle to explain their

doubts (I'm sure you can imagine what's left after translation into three successive languages), and those who are passionate about sharing with other artists, leave this "Hot House" (one of the names of the exchange) feeling stronger.

Our learned readers will easily be able to translate Hippocrates' famous saying, "ὠφελῆειν, ἢ μὴ βλάπτειν", meaning *Primum non nocere*, "first, do no harm". Encouraging and pushing artists with work in progress to talk and share can be harmful, and the worst would be for them to leave unsettled or upset. That is why these meetings are so carefully prepared, finding magical venues (an inn in a Corsican village, a castle in the Czech Republic or Scotland, a convent in Austria, etc.), setting very clear rules and knowing when not to stick to them, and resolving anything that could strain relationships.

Electricity is about creating a charge between two opposing forces. But if they touch, it creates a short circuit, burning and damaging the machine. It's our job to create a spark without it leading to an explosion. We therefore need to learn to shoot round corners and become billiard champions who know how to use all the right angles, mastering the art of talking to one artist so that another one hears the message.

This is a rare encounter, and a mere 704 words is not enough to do it justice.

Pierre Sauvageot

Vincent Lucas

Collectif Jambe,
L'Amicale
de production

reportage review

cinq jours de Remue-méninges

Road-movie en banlieue, chorégraphie sonore et "en aveugle", concert textuel... Retour sur les propositions de cinq compagnies iconoclastes.

Pigna, Haute-Corse, 21 février 2015, fin d'après-midi. La terrasse de la Casa Musicale, qui accueille pendant cinq jours cinq compagnies porteuses de cinq projets, est ensoleillée. Des abeilles butinent sans hâte les fleurs de l'amandier. La maison est hospitalière. De quoi augurer, pour les artistes et leurs compagnons de réflexion, une retraite plaisante. A première vue, les propositions paraissent hétéroclites : avec *Wozu* ("pourquoi faire", "dans quel but?"), Pierre Pilatte et Alexandre Théry (compagnie 1 Watt) s'approprient de façon burlesque un morceau de quartier pour y faire naître la rencontre. La Folie Kilomètre invite un cortège d'automobilistes à une manière de road-movie en live, à la découverte nocturne d'une périphérie urbaine avec *Rivages*; Alex Grillo et Brigitte Cirila imaginent, avec un chœur d'amateurs, *A tue texte*, un concert de paroles en rythme; dans *The Disembodied Lady*, Benjamin Vandewalle invite des auditeurs aux yeux bandés à percevoir les flux d'une chorégraphie sonore. L'Amicale de production s'emploie, avec *Collectif Jambe*, à inventer et faire inventer des jeux improbables.

Règles du jeu, jeux de la règle, il s'agit de décaler les pratiques convenues pour rendre plus libre le regard sur l'art, et peut-être sur la vie. Il est plus question de présence que de représentation, d'expérience que de réception, de processus que de spectacle... Des enjeux qui demandent du temps et un ancrage vivant dans les lieux investis. Les questionnements ont porté sur ces enjeux et leurs implications concrètes : comment échapper aux stéréotypes sur les "quartiers" ou les ZAC? Quelle place juste donner aux amateurs? Comment faire percevoir ce type de propositions?...

Une rencontre artistique riche et sincère, *wozu*? "*En ces temps de manque*" (Hölderlin), ne suffit-il pas qu'elle existe?
Sylvie Clidière

five days of Remue-méninges

A look back at the projects of five iconoclastic companies, including an peri-urban road-movie, a sonic and blinded choreography, and more...

Pigna, Upper Corsica, 21 February 2015, late afternoon. The sun is beating down on the terrace of the Casa Musicale, which, for five days, is home to five companies and their five projects. The bees lazily gather nectar from the blossoms of the almond tree. The house is very welcoming, and promises the artists and their creative partners a relaxing retreat. At first glance, the projects seem unrelated: with *Wozu* ("why", "for what purpose"), Pierre Pilatte and Alexandre Thery (1 Watt Company) take over part of a neighbourhood, in an almost farcical way, transforming it into a place of encounters. With *Rivages*, La Folie Kilomètre recreates a live road-movie, taking a procession of motorists on a nocturnal journey of peri-urban discovery. Alex Grillo and Brigitte Cirila use an amateur choir to create a concert of rhythmic poetry with *A tue texte*. With *The Disembodied Lady*, Benjamin Vandewalle invites blindfolded listeners to experience a succession

of sounds in a sonic choreography. L'Amicale de production uses *Collectif Jambe* to invent and get others to come up with unlikely games. There is just one rule of play: play with the rules! It is about breaking with accepted practice to offer a freer perspective on art and perhaps on life itself. Presence is more important than performance, the experience more important than its critical reception, and the process more important than the show... These challenges require time and a living foothold in the performance spaces. Questions focused on these challenges and their real implications. For example, how can we escape from stereotypes concerning popular or commercial areas? What role should be given to amateur artists? How should this type of project be perceived? It is an intense and sincere artistic encounter, but *wozu*? "*In such an austere time*" (Hölderlin), is it not enough for it to simply exist?
Sylvie Clidière

Maja Myrial Eriksson

emerging spaces # 3

7 artistes / 3 jours / 1 lieu
rencontres artistiques
européennes de la
plateforme IN SITU n° 3 :
"art et engagement
du public" à Pilsen
(République tchèque) du
31 mars au 2 avril 2015

7 artists / 3 days / 1 place
IN SITU Platform's
European artistic meetings
n° 3: "art and audience's
engagement" in Pilsen (CZ),
31 March-2 April 2015

community art

Last step of Emerging Spaces meetings in Pilsen, 2015 European Capital of Culture: European artists recreate new relationships with audience.

créations participatives Dernière étape des rencontres Emerging Spaces à Pilsen, Capitale européenne de la culture 2015 : des artistes européens réinventent de nouvelles relations au public.

must see à voir

100% Copenhagen // Rimini Protokoll

100% City is a Rimini Protokoll's project which has been performed in Amsterdam, Riga, Paris, Brussels, Tokyo... In each city, the performance is created with 100 inhabitants. Statistics gather people and pack them into bars and curves that are used for political speeches or economic strategies. What if those statistics had faces? KIT (Københavns Internationale Teater, Copenhagen) presented it in 2013 in the frame of Metropolis biennale. www.rimini-protokoll.de

100% City est un projet de Rimini Protokoll qui a été créé à Amsterdam, Riga, Paris, Bruxelles, Tokyo... Dans chaque ville, le spectacle implique cent habitants. Les statistiques réunissent les gens et les "rangent" dans des barres et des courbes utilisées dans les discours politiques ou les stratégies économiques. Et si ces statistiques avaient des visages? KIT (Théâtre International de Copenhague) a présenté *100% Copenhagen* en 2013 dans le cadre de la biennale Metropolis. www.rimini-protokoll.de

IN SITU network. It was a meeting in a personal atmosphere at a very hospitable community space called Zastávka – Station in Pilsen (which indeed is a train station in operation). This IN SITU network's Emerging Spaces artistic seminar dealt with Audience Engagement as a central topic. With a selection of artists including Western and, to a lesser extent, the Eastern or the post-Communist parts of Europe, a number of questions that far exceeded the scope of arts were put on table.

Guénolé Jezequel is one of the members of Bureau Cosmique, an association of architects based in Rennes, France. Living in his home city, Guénolé and his colleagues nurture its strong and weak points, pinpointing parts of town that need a nag to evolve in a way they see as beneficial. That is, to evolve into a more democratic setting with inhabitants in the roles of decision-makers – and the makers of the imaginary. Among other things, Guénolé and his mates have created and installed a number of dining tables and kitchens in order to see what would

grow out of the simple human instinctive need to eat together in the respective location. With *Mobile Kitchens*, as with all of their interventions, Bureau Cosmique sticks to a golden rule – after the intervention, withdraw from the space without fixing it.

In their project currently under development, entitled *The Staircase*, they will install one in a public space in Rennes (France) – it's an upper platform offering a view of the city. The public shall gather around and one of them will be allowed to climb to the top, then telling the rest what he or she can see. A citizen turned architect of the city. Rendering a technical description or a magical realism vision? Wishful thinking or straightforward criticism of urban deficits? The staircase turns into a platform for the imagination of the city's population, a platform where hidden stories and deepest wishes are revealed and where the soul of the city is healed.

Ari Marteinsson is also an architect. With his collective, Bureau DETOURS, he undertakes missions similar to those of Bureau Cosmique, ▶

Au cours d'une rencontre de trois jours, sept artistes des quatre coins de l'Europe ont pris la parole dans la ville tchèque de Pilsen, capitale européenne de la culture 2015, repensant, défendant et repoussant les limites de leurs projets d'intervention artistique dans l'espace public. Ces derniers ont été choisis, approuvés mais également décortiqués et remis en question par les programmateurs artistiques de sept festivals, tous membres du réseau IN SITU. Cette rencontre s'est déroulée dans l'atmosphère assez intime d'un espace communautaire très accueillant de Pilsen : la gare Zastávka (toujours en activité). Ce séminaire artistique du réseau IN SITU avait pour thème central la participation du public. Regroupant divers artistes provenant d'Europe de l'Ouest et, dans une moindre mesure, d'Europe de l'Est ou de l'Europe postcommuniste, un grand nombre de questions dépassant les frontières de l'art ont été débattues.

Guénolé Jezequel, membre du Bureau Cosmique, un collectif d'architectes français basé à Rennes. échange avec ses collègues sur les points forts et les points faibles de sa ville. Ils identifient les quartiers qui nécessitent d'être totalement repensés pour évoluer, selon eux, dans la bonne direction, c'est-à-dire vers un aménagement plus démocratique où les habitants jouent un rôle de décideurs, de créateurs d'imaginaire. Guénolé et ses comparses ont, entre autres, créé et installé plusieurs cuisines et tables, pour voir ce qui pouvait ressortir du besoin instinctif des hommes de manger ensemble dans différents lieux. ▶

Within a three-day meeting, seven artists from around Europe have taken the floor in Pilsen, Czech Republic, re-thinking, defending and pushing further their artistic intervention projects in public space. They have been selected, recognized but also dissected and questioned by artistic programmers from seven festivals, all of them members of the

▷ also providing people with elementary things, such as a chair to sit on. *DENNIS Design Center* focuses on small interventions in areas of Copenhagen where poverty or drug abuse are an issue. Through workshops, collective creation and, above all, listening to locals irrespective of their social status, *DENNIS Design Center* brings instant solutions to areas where more grassroots involvement on the part of the locals might be a medicine stronger than anything else.

The imagination of the locals is also important for Alix Denambride.

In her previous project, *No Visa for This Country*, she intervenes in the space of a commercial centre – this public space which is, in fact, not public at all, governed by the non-transparent rules of corporations. Alix puts up a story of a missing woman, including her Facebook profile and “missing” posters around the area a few days before the event. When the day arrives, those who have decided to take part are to follow a cowboy hat, supposedly a hat of the woman who vanished, throughout the shopping mall. Tracks and narratives are superimposed, the ghosts and the missing of the city – the invisible gone visible. In her upcoming project Alix goes further and involves the participants in the very act of rendering the story, turning into one of the narrators, bringing into play individual experiences the locals have with their

environment, exploring the theme of urban solitude.

Fabrice Deperrois brings to the public space his perspective as a sculptor. He is now immersing himself in *Oneiric Ways*, a large-scale interactive creation of redecorating a wood. With a narrative reminiscent of *Alice in Wonderland*, Fabrice wants to turn a wood into even more of a world of its own, with atmospheres and rules provoking emotions of the participant, redefining their relation to the place. Watching the visualizations of the project might give one the impression of a bombastic, arrogant undertaking that wants to make a place more attractive to tourists. However, the opposite is true. Fabrice is undergoing this adventure with the participation of a whole myriad of communities, starting from the locals who know their wood, architects, biologists, experts on ecology and sustainability following on the list.

To Alice Ruffini kinesis is the central motive and the cornerstone of her prism. Travelling, journeys, moving from one place to another in ways both traditional and less so, those are her tools. Alice gathers people around plans as simple as riding a bike through the city landscape, mediating a specific poetics of their own place, opening the door to new perspectives. Alice is a visual artist and she shares her idiosyncratic visions of places with the others. Her current project,

Zahaba (to leave), revolves around a story of a person who left a country, opening a whole area of superimposed stories from the participants.

Marianne Cornil represented TheatreFragile, a German group operating on the intersection of mask-theatre, installation and documentary. They start their projects by involving the local community, interviewing them and making them part of the production. Masks help surpass the initial shyness and open up a road for the revelation of local stories, anxieties, and dreams. Such is also the case in the group’s current project, a rewriting of their older production, *We Meet in Paradise*. With immigration as its theme, asylum seekers in immigration camps turn into co-authors in the narrative, while collaborating on greater exposure for their case.

Hana Qena, from the Kosovo-based collective Haveit, offered a perspective on art and public space galaxies far away from the others. The one from an Eastern, as well as post-totalitarian and post-war country with slowly developing democratic mechanisms, and conservative religion views on top of that. Haveit’s in-your-face interventions are short theatre sketches with strong symbols. An apple as a human body and soul, for instance, in a

project criticizing political proposals whereby victims of war rape must first be examined to become eligible for state pension: the reaction from the public is often on the verge of scandal. Haveit’s upcoming project *Shoening* plays with a symbolically laden ritual of polishing shoes, reserved to women in households while exclusively permitted to men in public spaces. What happens when established gender roles are swapped and authentic stories of submission, as told by women victims of violence and rape, are brought in?

Pilsen’s Station has heard a lot. Trains stopping and leaving outside the building, narratives of public engagement brought up, praised, rejected and analyzed inside it. The issues of greatest urgency seem to be those of ethics, territory research, and traces. Traces we imprint as well as those imprinted by long lost stories and people. Until the next lab-meeting this Autumn in Marseille in the frame of Travellings Festival, we will use all that has been said to become more perceptive of invisible traces, all that we miss when we cross public spaces.

Bára Čermáková is a Czech journalist, a translator, feminist and manager of 420PEOPLE, a contemporary dance company

masks help surpass the initial shyness and open up a road for the revelation of local stories

► Avec ces *Cuisines mobiles*, comme pour toutes leurs interventions, les membres du Bureau Cosmique ont respecté leur règle d'or : laisser l'espace tel quel après l'intervention.

Pour leur projet éponyme en cours de développement, ils prévoient d'installer un *Escalier* dans un espace public à Rennes. Le palier supérieur offrira un point de vue sur la ville. Le public pourra ainsi s'y rassembler, une personne pourra monter et dire aux autres ce qu'elle voit, citoyen devant, le temps d'un instant, architecte urbain. Interprétation d'une description technique ou vision de réalisme magique ? Vœux pieux ou critique directe des lacunes urbaines ? L'escalier devient une plateforme ouverte à l'imagination de la population urbaine, où les histoires cachées et les souhaits les plus profonds peuvent ressurgir et où l'âme de la ville peut être guérie.

Ari Marteinsson est également architecte. Avec son collectif, Bureau DETOUR, sa mission est similaire à celle du Bureau Cosmique : offrir aux habitants des objets élémentaires, comme une chaise pour s'asseoir. *Le DENNIS Design Center* ne cible que de petites interventions dans des quartiers de Copenhague où la pauvreté et la drogue sont devenues problématiques. Par le biais d'ateliers, de création collective et surtout de l'écoute de tous les habitants, quel que soit leur statut social, le *DENNIS Design Center* apporte des solutions immédiates à des endroits où l'implication de chacun peut être le meilleur remède.

L'imagination de la population locale est également importante aux yeux d'Alix Denambride. Dans son précédent projet, *No Visa for This Country*, elle intervenait dans un centre commercial, cet espace public qui, en réalité, n'est pas public du tout, mais gouverné par des règles opaques imposées par différentes entreprises. Alix y inventait l'histoire d'une femme portée disparue, publiant sur sa page Facebook et affichant des avis de recherche autour de la zone quelques jours avant l'événement. Le jour J, les personnes qui avaient décidé de participer devaient suivre dans tout le centre commercial un chapeau de cowboy, supposé être celui de cette femme introuvable. Les thèmes du réel et de l'imaginaire s'entremêlent, les fantômes et les disparus cohabitent, l'invisible devient visible. Dans son nouveau projet, Alix implique les participants dans l'interprétation de l'histoire elle-même, les transforme en

l'escalier devient une plateforme ouverte à l'imagination de la population urbaine

conteurs, met en scène les expériences individuelles que les habitants ont de leur environnement, explorant le thème de la solitude urbaine.

Fabrice Deperrois apporte son point de vue de sculpteur dans l'espace public. Avec *Oneiric Ways*, il s'investit à présent pleinement dans la création interactive à grande échelle de mise en scène d'une forêt. Avec un récit rappelant *Alice au pays des merveilles*, Fabrice voudrait transformer un bois en un monde à part entière, avec des atmosphères et des règles provoquant des émotions chez les participants, redéfinissant ainsi leur relation au lieu. En regardant les visuels du projet, on pourrait croire à une entreprise pompeuse, arrogante, visant à rendre le lieu plus attractif pour les touristes. Mais c'est tout l'inverse. Fabrice vit cette aventure avec une myriade de communautés, allant des habitants qui connaissent bien leur bois aux experts en écologie et en développement durable, en passant par des architectes et des biologistes.

Le mouvement est le motif central et la pierre angulaire du travail d'Alice Ruffini. Les déplacements, les voyages, aller d'un endroit à un autre par des voies plus ou moins conventionnelles, tels sont ses outils. Alice rassemble des personnes autour de projets aussi simples que faire du vélo à travers le paysage urbain, déclamer une poésie évoquant leur lieu de vie, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives. Alice est une artiste visuelle et partage sa vision idiosyncrasique des lieux avec les autres. Son projet actuel, *Zahaba (partir)*, relate le destin d'une personne ayant quitté son pays, autour de laquelle gravitent de nombreux personnages dont les histoires s'entremêlent.

Marianne Cornil représentait TheatreFragile, groupe allemand travaillant à la frontière entre le théâtre, l'installation et le documentaire. TheatreFragile démarre ses projets en impliquant la population locale, s'entretenant avec eux et les faisant participer à la production. Les masques permettent de vaincre la timidité et de mettre en lumière les histoires, les anxiétés et les rêves des habitants. C'est également le cas dans

le projet *We Meet in Paradise*, réécriture d'une précédente production du groupe dont le thème central est l'immigration. Des demandeurs d'asile dans des camps de réfugiés se transforment en coauteurs dans le récit, contribuant à une mise en lumière de leur situation.

Hana Qena, du collectif Haveit basé au Kosovo, a posé un regard sur l'art et l'espace public à des années lumière des autres. Le point de vue d'un pays de l'Est, post-totalitaire et sortant de la guerre, développant peu à peu ses mécanismes démocratiques tout en devant faire face à des opinions religieuses conservatrices. Les interventions coups de poing de Haveit sont de courtes scènes de théâtre, porteuses d'une symbolique forte. La pomme représente un corps humain et son âme, par exemple, dans un projet critiquant les propositions politiques selon lesquelles les victimes des viols de guerre devraient subir un examen avant de prétendre à une pension de l'Etat : la réaction du public frôle souvent le scandale. Le prochain projet de Haveit, *Shoening*, joue avec un rituel de cirage de chaussures très chargé symboliquement, car réservé aux femmes dans les foyers mais exclusivement autorisé aux hommes dans les espaces publics. Que se passe-t-il lorsque les rôles établis des hommes et des femmes sont échangés et lorsque des histoires vraies de soumission, racontées par des femmes victimes de violence et de viol, sont portées au grand jour ?

La gare de Pilsen a entendu bien des choses : des trains qui s'arrêtent et repartent, des histoires de participation du public rapportées, encensées, rejetées et analysées... Les problèmes les plus sensibles semblent être l'éthique, la recherche de territoires et les traces. Les traces que nous laissons, et celles laissées par des personnes et des histoires oubliées depuis longtemps. Jusqu'à la prochaine rencontre-laboratoire à l'automne à l'occasion du festival Travellings à Marseille, nous utiliserons tout ce qui a été partagé pour tenter d'être plus sensible aux traces invisibles, à tout ce qui nous échappe dans les espaces publics que nous traversons. **Bára Čermáková est une journaliste tchèque, traductrice, féministe. Elle dirige la compagnie de danse contemporaine 420PEOPLE**

public rituals

Every month in Marseille, Sirènes & midi net gathers the locals for an unusual artistic experience.

rituels publics Tous les mois, Sirènes & midi net convie les Marseillais à une expérience artistique insolite.

Since 2003, on the first Wednesday of every month at noon sharp (midi net) people in Marseille have been invited by Lieux publics on the square in front of the opera house. With Sirènes et midi net, Pierre Sauvageot's goal was to bring art to the heart of the city and restore a sense of ritual in the day-to-day life of a neighbourhood. The monthly event coincides with the city's civil protection siren, a legacy left from WWII that sounds on the first Wednesday of the month and transforms the ritual into an act of artistic expression, giving a chosen artist *carte blanche* to take over the square in front of the opera house for the twelve minutes of time in between the two sirens. Invited artists use the event in their own way, whether as a step in their artistic process, or as a testing ground for their work. However it is most importantly a way of engaging with a loyal audience that

is more than willing to be surprised by even the most eclectic artistic works. 2015 Schedule.

4 February - Du nuage, Gratte Ciel Company (as part of the Biennale internationale des arts du cirque)

When a cloud breaks down, everyone needs to lend a hand to get it working again and send it off on its way in the blue sky. Clown acts and aerial performances become the pretext for a poetic, political and ecological examination of the water cycle and its essential role in life on our planet.

4 March - Sirènes internationales, A Table Company

Two "worker clones" put the people of Marseille to the test to study the possibility of establishing an origami factory in the city, all under the watchful eye of a forewoman named Martines Schmurpfs. This performance offers a scathing look at the globalisation and corporations...

1st April - A tue texte, Brigitte Cirila/Alex Grillo/Jean-Marie Maddeddu/Edith Azam

Eight hands went into bringing to life Gustave Flaubert's dream of a "Gueuloir" in *A tue texte*, created by poet Edith Azam, composer Alex Grillo, choir director Brigitte Cirila and director Jean-Marie Maddeddu. This quirky and upbeat textual performance takes over public space, making poetry resonate on the streets of the city as words come gushing out and scatter in the wind. And on 9 May during Festival Les Musiques of GEMM at the Théâtre Joliette-Minoterie in Marseille

6 May - Double face, PIANOANDCO

In this visual and sound installation, pianist Nathalie Négro plays American composer Steve Reich's major work, *Piano Phase* as an echo, creating a magical experience as resonating and lively repetitive music is played. And on 12 June at 8:30 pm at the MuCEM Fort Saint-Jean, in Marseille (as part of *Une nuit dans un jardin*, Comment réapparaître)

Marion Ribon

3 June - Chant intime pour chœur, Zad Moulataka (with Musicatreize, as part of Bien Entendu! Un mois pour la création musicale)

Lebanese composer Zad Moulataka composes music for soloists from Musicatreize and amateur singers from Marseille's rougher neighbourhoods, brought together to sing in a ceremonial style.

And this autumn:

- 7 October: Kumulus Company
- 4 November: L'Individu Company
- 2 December: Art apprentices from the FAI-AR, Training programme for art in public space

Depuis 2003, tous les premiers mercredis du mois à midi (net), les Marseillais sont invités par Lieux publics sur le parvis de l'Opéra. Avec Sirènes et midi net, Pierre Sauvageot a fait le pari d'un format de diffusion artistique régulier, au cœur de la ville, qui réintroduit la notion de rituel dans la vie quotidienne d'un quartier. Ce rendez-vous transforme un code de la ville – la sirène de la protection civile qui sonne tous les premiers mercredis du mois à midi, héritage de la Seconde Guerre mondiale – en acte artistique : une carte blanche donnée à un artiste qui investit le parvis de l'Opéra pendant douze minutes, entre les deux sirènes d'alerte. Un dispositif dont s'emparent les artistes chacun à sa façon, pour des étapes de travail ou des versions expérimentales, mais surtout une relation à un public fidèle, se laissant volontiers surprendre par les propositions artistiques les plus éclectiques. Aperçu de la programmation 2015.

4 février – Du nuage, Compagnie Gratte Ciel (dans le cadre de la Biennale internationale des arts du cirque)

Quand un nuage tombe en panne, il faut que tous se donnent la main pour lui permettre de reprendre sa course dans le ciel. Clowneries et chorégraphies aériennes sont le prétexte à une réflexion poétique, politique et écologique sur le cycle de l'eau.

4 mars – Sirènes internationales, Compagnie A Table

Encadrés par une chef d'équipe nommée Martines Schmurpfs, deux "clones ouvrières" mettent à l'épreuve les Marseillais pour étudier l'implantation éventuelle d'une usine d'origami. Un portrait cinglant du monde de l'entreprise et de la mondialisation...

1er avril – A tue texte, Brigitte Cirila/ Alex Grillo/Jean-Marie Maddeddu/ Edith Azam

Conçu à huit mains par la poétesse Edith Azam, le compositeur Alex Grillo, la chef de chœur Brigitte Cirila

et le metteur en scène Jean-Marie Maddeddu, *A tue texte* réalise le rêve du "gueuloir" cher à Gustave Flaubert. Une drôle de fanfare textuelle inventée pour investir l'espace public et faire résonner la poésie d'une moisson de paroles semée à tous les vents sur les trottoirs de la ville.

Puis le 9 mai dans le cadre du Festival Les Musiques du GMEM au Théâtre Joliette-Minoterie, Marseille

6 mai – Double face, PIANOANDCO

Une installation visuelle et sonore à partir de *Piano Phase*, œuvre majeure du compositeur américain Steve Reich, interprétée par la pianiste Nathalie Négro sous la forme d'un dédoublement sonore. La magie d'une musique répétitive résonnante et vivante.

Puis le 12 juin à partir 20 h 30 au MuCEM Fort Saint-Jean, Marseille (dans le cadre d'Une nuit dans un jardin, Comment réapparaître)

3 juin – Chant intime pour chœur, Zad Moultaqa (avec Musicatreize, dans le cadre de Bien Entendu! Un mois pour la création musicale)

Le compositeur libanais Zad Moultaqa compose une œuvre réunissant les solistes de Musicatreize et des interprètes amateurs précaires, issus des quartiers de Marseille, unis dans un chant intime à l'allure de cérémonie.

Et à l'automne :

- 7 octobre : Compagnie Kumulus
- 4 novembre : Compagnie L'Individu
- 2 décembre : Apprentis de la FAI-AR, Formation d'art en espace public

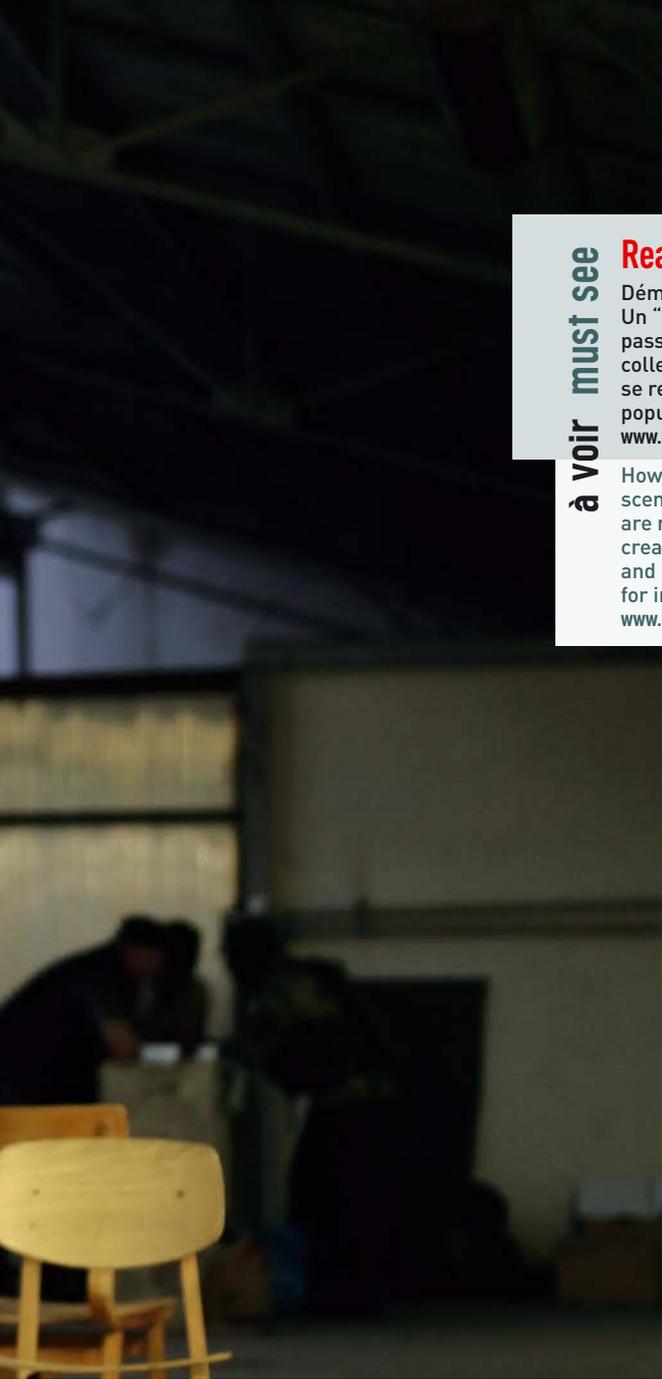

Gyozo Horvath

art sur la ville

Fanni Nánay dirige l'association Artopolis et organise le festival PLACCC depuis 2008 à Budapest. Markéta Černá est productrice de 4 + 4 Days in Motion, l'un des principaux festivals d'art contemporain à Prague. Ces deux organisations, membres du réseau IN SITU depuis 2009, produisent des projets innovants dans des lieux non dédiés à l'art et à la culture.

art over the city Fanni Nánay manages the Artopolis Association and organises the PLACCC Festival since 2008 in Budapest. Markéta Černá is the General Manager of 4 + 4 Days in Motion, one of the main contemporary art festivals in Prague. Both have joined the IN SITU network in 2009 and produce innovative projects in places not dedicated to fine art or culture.

à voir must see

Reality Room // 011 Group

Démonstration par l'absurde de ce qui s'avère souvent la politique du pire. Un "Etat indépendant de Budapest" est proclamé, et décrété obligé le passage par un "test de citoyenneté". Une performance interactive d'un collectif de jeunes artistes hongrois (moyenne d'âge, 20 ans!), où l'on pourra se rendre compte des répercussions néfastes de ce désir d'autonomie populiste quand on choisit d'en faire le socle de la construction d'une société. www.011production.com

How can absurdity be used to demonstrate what is often the worst case scenario? An "Independent Budapest State" is proclaimed and residents are required to take a citizenship exam. This interactive performance was created by a group of young Hungarian artists (their average age is 20!) and raises awareness of the negative consequences of the populist desire for independence when it is used as the basis for building a society. www.011production.com

Markéta Černá –

Depuis 1998, notre cœur de métier à 4 + 4 Days in Motion est de présenter toutes les formes d'art, dans des lieux abandonnés ou en espace public. Depuis lors, nous avons programmé des projets artistiques dans quatorze bâtiments différents où il était difficile d'imaginer une expérience artistique. Ces dernières années, l'art en espace public est devenu très populaire en République tchèque. Mais je pense que d'une certaine manière, nous avons été l'une des premières organisations à vraiment nous y intéresser après 1989. Chaque année, nous puisons dans le lieu que nous occupons une thématique différente, inspirée par sa vocation première ou par son environnement proche. Cette thématique est le fil rouge d'une programmation regroupant des artistes tchèques et internationaux : expositions, spectacles, visites architecturales, débats, conférences... ►

Both of you are organising festivals presenting artistic projects in public space. Can you tell us more about your activity?

Fanni Nánay – In Artopolis we support performing art, but also visual art and more generally crossover art forms which leave the conventional places of art. Since the beginning, we have organised the PLACCC festival in downtown Budapest, and since 2013, also in Csepel. It is a very special neighbourhood because it is located on an island and also because it is an industrial area constructed during Communism. It is abandoned nowadays. In 2010, we organised a festival in Pécs, which was this year the European Capital of Culture.

Markéta Černá – 4 + 4 Days in Motion has focused its activities in presenting all artistic forms either in abandoned venues or in open-air since 1998. Since then we have presented artistic projects in fourteen different buildings in which the audience could hardly imagine to see art before. Art in public space has become very popular in the past years in the Czech Republic. But I think that, in a way, we were one of the first organizations after 1989 which started with such activities in Prague. Every year we come up with a theme which is usually derived from the building we occupy, inspired by its original use or by its surroundings. The theme is then the common topic for the group exhibition of Czech and foreign fine artists: performances, architectural walks, debates, symposium, etc. ►

Vous organisez des festivals d'art en espace public. Pouvez-vous nous en dire plus sur vos activités ?

Fanni Nánay – Artopolis soutient des projets de spectacles vivants et d'arts visuels et plus généralement encourage toutes les formes de création pluridisciplinaire qui ont quitté les lieux conventionnels de l'art.

Depuis le début, nous organisons le festival PLACCC dans le centre de Budapest, mais aussi, depuis 2013, dans le quartier de Csepel, un quartier très particulier car situé sur une île. Il s'agit d'une zone industrielle construite sous le communisme, aujourd'hui abandonnée. En 2010, nous avons organisé un festival à Pécs, alors Capitale européenne de la culture.

► **Pourquoi vos festivals sont-ils si importants pour les artistes qui désirent présenter leur travail dans vos villes ?**

Fanni Nánay – Pendant le communisme, il était fermement interdit de former un groupe dans l'espace public. C'est pourquoi il n'y a pas une forte tradition d'art en espace public en Hongrie, et l'on pourrait dire la même chose de la République tchèque. De fait, il n'existe pas en Hongrie d'autre festival d'art en espace public. De plus, la recherche de jeunes artistes émergents fait partie de notre ADN. En janvier, nous avons lancé un appel à projet afin de recruter des artistes hongrois pour participer aux rencontres Emerging Spaces organisées par le réseau IN SITU dans le cadre du nouveau projet européen Platform. Nous avons reçu cinquante dossiers, dont vingt se sont révélés être très intéressants, découvrant des artistes émergents que nous voudrions programmer lors des prochaines éditions de PLACCC. Ce succès montre la volonté de

toute une nouvelle génération d'artistes d'investir ces nouveaux terrains de jeu.

Markéta Černá –

De notre côté, nous donnons l'opportunité à des artistes émergents de faire partie d'une programmation où ils côtoient des "grands noms". Faire partie de la programmation de 4 + 4 Days in Motion est devenu quelque chose d'assez prestigieux pour les artistes tchèques.

C'est pour nous un plaisir et un honneur d'avoir obtenu cette réputation dans notre pays.

Parlez-vous plutôt d'"art en espace public", d'"art in situ", d'"art public", de "site-sensitive art" (littéralement : "art sensible aux lieux")... ?

Markéta Černá – C'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Toute une partie de notre festival ne se déroule pas dans l'espace public à proprement parler car nous programmons du théâtre et de la danse dans des édifices privés. Chaque année, nous devons négocier avec leurs propriétaires et c'est devenu de plus en plus difficile. De

PLACCC

nombreux propriétaires sont en fait des fonds d'investissement domiciliés dans d'autres pays ou continents. Quand nous parvenons à obtenir un beau bâtiment – souvent en ruine et abandonné – nous l'ouvrons à un large public. Dans un sens, ces projets artistiques leur offrent une nouvelle vie car nous invitons le public à découvrir des lieux qu'ils n'auraient pas eu l'occasion de visiter sans notre festival. Alors oui, peut-être, la notion de "site-sensitive art", un "art sensible aux lieux", correspond bien à ce que nous faisons...

Fanni Nánay – Quand nous avons créé le festival en 2008 avec Katalin Erdődi, venant toutes deux du théâtre, nous avons commencé en tant que "festival de théâtre de rue". Dès la deuxième édition,

nous avons dérivé vers un "festival d'art in situ et en espace public", même si les deux appellations restent importantes, souvent mêlées l'une à l'autre. A Csepel, les particularités des lieux nous ont fait travailler de façon plus "site-sensitive" : les artistes s'inspirent de l'esprit des lieux pour transformer leur projet.

Comment ces nouveaux lieux facilitent-ils l'émergence d'une nouvelle typologie d'œuvres d'art ? Pouvez-vous nous donner des exemples d'artistes qui ont dû adapter leur pièce à l'espace qu'ils investissaient ?

Fanni Nánay – Les Hongrois de 011 Group voulaient faire une adaptation d'un drame d'Arthur Miller dans une usine désaffectée ►

"toute une nouvelle génération d'artistes a la volonté d'investir de nouveaux terrains de jeu" **Fanni Nánay**

Building Conversation,
Lotte van den Berg

▷ **Why do your festivals give a unique opportunity to emerging artists to present their work in your cities?**

Fanni Nánay – During Communist times, it was forbidden to stay in the public areas. That’s why there is not a long tradition of art in public space in Hungary, and I guess one could say the same in the Czech Republic. So basically there is no other festival supporting art in public space in Hungary. In addition, looking for young and emerging artists is our DNA. We launched in January 2015 an open call for Hungarian artists to be part of the “Emerging Art for Emerging Spaces” meetings organised by the IN SITU network inside the new European project Platform. We received fifty applications and twenty of them were very interesting. It has been a way for us to discover emerging artists we would like to support in our festival in the upcoming years. This success shows the eagerness of a new generation to make art outside of the traditional venues for culture.

Markéta Černá – From our side, we offer emerging artists a platform where they can be part of the “big festival names”. To be part of 4 + 4 Days in Motion programme has become sort of a prestigious event for Czech artists.

“site-sensitive art is the closest designation of what we do” **Markéta Černá**

We are glad and honoured that we have reached this position in our country.

Do you speak rather about “Art in public space”, “Site-specific art”, “Public art”, “Site-sensitive art”...?

Markéta Černá – It is quite a difficult question for me. Strictly speaking, part of the festival is not in public space because we present theatre and dance companies in private buildings. We have to negotiate each year with the owners to occupy their building. It is harder and harder because many owners are investment funds living in other countries or continents. When we succeed to have a beautiful building – often dilapidated and abandoned –, we open it to the large public. In that sense, with artistic projects we give a new life to these places because we give the opportunity to the public to discover venues they would not have discovered without our festival. So maybe “Site-sensitive art” is the closest designation of what we do...

Fanni Nánay – When we created the festival with Katalin Erdődi in 2008, as we were coming from the theatre field we started as a “festival of site-specific theatre”. From the second edition we have shifted the focus to “festival of site-specific art and art in public space”, even if both labels have remained important and are often mixed. In Csepel, due to the particularities of the place, we have a more “site-sensitive” approach: the spirit of the place inspires artists and transforms their projects.

How do these new spaces facilitate the emergence of a new typology of art? Do you have concrete examples about how artists adapt their works to the space they work in?

Fanni Nánay – The Hungarian 011 Group wanted to stage an adaptation of an Arthur Miller drama in an abandoned factory in Csepel. They finally created a completely new piece “born” in this building. The audience could experience the performance not hidden among the group but walking one by one, in a more personal way. This dialogue with the place made the content more radical, more political, so that some individuals may have been affected.

Markéta Černá – The artists must accept the fact that they are not ▷

“le dialogue avec le lieu a rendu le contenu de la pièce plus radical et plus politique” Fanni Nánay

► à Csepel. Ils ont finalement créé une tout autre pièce “née” de ce lieu. Le public pouvait expérimenter le spectacle non pas de manière anonyme au sein d’un groupe mais en suivant, un par un, une déambulation de façon plus personnelle. Ce dialogue avec le lieu a rendu le contenu de la pièce plus radical et plus politique, à tel point que certaines personnes en ont été choquées.

Markéta Černá – Les artistes doivent accepter le fait qu’ils ne travaillent pas dans un studio “tout équipé”. D’habitude, les bâtiments dans lesquels nous travaillons sont assez sales et froids. Les artistes ne peuvent pas s’attendre à y être “pourris gâtés” sinon ils ne survivraient pas à de telles conditions. Il y a deux ans, Secondhand Women – groupe de six actrices d’âge mûr, originaires de Prague, Reykjavik et Copenhague – nous ont demandé si elles pouvaient créer leur nouveau spectacle autour de la survie en conditions extrêmes pour notre festival. Faire cela dans un tel endroit a donné une connotation radicalement différente à leur projet. A cause des conditions difficiles

lors des répétitions, le résultat final s’est éloigné de ce à quoi elles s’attendaient au départ. Le lieu les a obligées à revenir aux origines du jeu dramatique, avec un minimum de technique, n’utilisant que les accessoires qu’elles pouvaient trouver sur place. Le résultat fut beaucoup plus “réel” que si elles l’avaient créé dans un théâtre.

Pensez-vous que l’art apporte un nouvel éclairage sur la ville ou plutôt que c’est la ville qui génère de nouvelles formes d’art ?

Fanni Nánay – Les deux. La ville donne envie d’expérimenter de nouvelles choses. PLACCC ne met pas uniquement en valeur des espaces, mais a aussi pour but de laisser des traces, physiques ou mentales. Il y a plusieurs années, nous avons invité le collectif 1000% à peindre sur les piliers d’un pont urbain. Au début, la municipalité nous a donné son accord, mais seulement si nous nous engageons à repeindre les piliers en gris. Comme le public et plus généralement les voisins ont aimé le projet, elle a finalement accepté de laisser la peinture en place pour cinq ans.

Vous invitez des artistes européens à se produire dans vos villes avec l’aide du réseau IN SITU. Pensez-vous que l’expérience qu’ils en retirent change ou même nourrit le projet conçu dans d’autres contextes ?

Fanni Nánay – L’adaptation est inévitable. Mais il est aussi arrivé qu’un projet ne fonctionne pas à Budapest. Par exemple, *Building Conversation*, de l’artiste néerlandaise Lotte van den Berg, a été une expérience frustrante, tant pour elle que pour nous. A travers des conversations qu’elle menait dans la rue avec le public, elle voulait concevoir “ce qui pouvait être construit ensemble”. Mais elle a réalisé que les passants préféraient se plaindre de la municipalité plutôt que de prendre la responsabilité d’une pensée collective. Il ne s’agit pas là de l’échec du projet – qui fut un succès au festival Oerol –, c’est bien la société qui est, là, mise en échec.

propos recueillis par Quentin Guisgand

PLACCC, Budapest, Hongrie, 18-27 septembre 2015, www.placcc.hu
Čtyři dny 4+4 Days in motion, Prague, 2-10 octobre, www.ctyridny.cz/en

► in a “fully equipped” studio. Usually, the buildings we work in are quite dirty and cold. The artists cannot consider themselves as spoilt “stars” because they would not survive the conditions. Two years ago, Secondhand Women – a group of six middle-aged actresses from Prague, Reykjavik and Copenhagen – asked us if they could create their new performance with a theme of “surviving” for our festival. Doing it in that place gave a totally new connotation to their work. Due to the “non-comfortable” conditions during the rehearsals, the final form of the performance differed from what they originally expected. The space forced them to go to the origins of acting, to use minimum technique and to only use the props they found there. And the result was more “real” than if it was created in the theatre.

Do you think that art puts a different light on parts of the city or that the city generates new art forms?

Fanni Nánay – Definitely both. The city generates the will for experimenting. The PLACCC festival aims not just at putting a light on places, but also to leave traces – both physically and mentally. Several years ago, we invited the collective 1000% to paint the pillars of an urban bridge. At the beginning, the municipality authorized the project, but only if we committed to borrow the traces of the intervention and to repaint the bridge in grey. As the audience and more generally the neighbours liked the project, we could leave the painting for five years.

You invite European artists to perform in your city with support from IN SITU network. Do you think the experience they have in your cities nurture or even change the project that they had imagined in their own context?

Fanni Nánay – Change is inevitable. But it also happened that a project didn’t work in Budapest. For example, *Building Conversation*, by the Dutch artist Lotte van den Berg, has been a frustrating experience for her and for us. Through conversations in the street with the public of Budapest, she wanted to design “what could be built together”. But she realised that passers-by preferred to complain about the municipality more than to bear the responsibility of thinking together. It is not a failure of the project, which worked very well during the Oerol Festival. It is here a failure of society.

interview by Quentin Guisgand

PLACCC festival, Budapest (HU), 18-27 September 2015, www.placcc.hu
Čtyři dny 4+4 Days in motion, Prague (CZ), 2-10 October, www.ctyridny.cz/en

must see à voir HALL33 & KHOR // TAAT

A venue itself can be a storyteller. With *HALL33 & Khor*, the audience discovers a building that is a theatre play that becomes one with the architecture of the building. Shifts in size, scale, lighting and sound help creating a 'spatial dramaturgy'. www.taata-projects.com

L'espace peut aussi raconter des histoires. Avec *HALL33 & Khor*, on découvre une architecture qui s'avère être une pièce de théâtre qui ne fait qu'une avec l'architecture qui la contient. Changement dans les rapports d'échelle, mises en lumière et créations sonores, tout concourt à la fabrication d'une véritable dramaturgie spatiale. www.taata-projects.com

money, money, money

International collaboration, public subscriptions, crowdfunding and more: what alternative business models are available for the arts in public space?

Le nerf de la guerre Collaboration entre pays, souscription publique, financement participatif... : quels modèles économiques alternatifs dans les arts en espace public ?

Performing artists and producers are finding new ways to fund their projects. With the cuts in public subsidies, they are often forced to rethink their way of working.

international projects

The MELLEMRUM biennale in Copenhagen is an interesting example. This art in public space event is the brainchild of choreographer Kitt Johnson, but was forced to look elsewhere after its municipal grant was withdrawn. So Kitt Johnson took her project to a neighbouring town. And even better, she also started to develop satellite versions, called MELLEMRUM Encounter, working with the Macau Cultural Centre and the IN SITU network in Sri Lanka.

Developing projects abroad is becoming an alternative solution, but requires a very adaptable approach. In Kosovo, a country where public funding for culture and the arts is low and erratic, the support of foreign embassies and the European Union is essential. 63% of the budget for ODA Teatri, an IN SITU network partner, comes from international sources, with local grants accounting for a mere 10%.

a cooperative movement

Florent Mehmeti, Director of ODA Teatri, says it's important to remember that public grants play an important leverage role in raising private funds, but also believes in participatory charitable initiatives. Eight years ago, he says, the theatre launched a public subscription campaign to purchase new seats. In return, private donors could have their name engraved on them. In Marseille, Julien Marchaisseau, artistic director of the Rara Woulib company is also dreaming of engaging the general public to help get its artistic projects off the ground. Rara Woulib is developing an approach whose ethical values are similar to those seen in the cooperative sector. "Investing in people" is their slogan. Since this is the direction they are taking, it makes perfect sense to create a community of supporters to contribute financially (and otherwise) to their projects, in order to be able to enjoy the company's future work.

Rara Woulib was founded in 2009 with a rather unstable business model. They self-produced their first works when they saw that these two large-scale projects did not fit with institutional

production standards. The company succeeded in collaborating with other alternative venues for survival, through unauthorised events and "theatrical free parties". This all led to a system of mutual support, in particular with Begat Theater's Ferme de la Colle, who lent them technical resources for their performances in exchange for their involvement in the life of the centre. More recently, they have finally been able to benefit from some public funding. Lieux publics has now spotted their talent, and the company is starting to get official support, but without backing down on its commitment to people and art.

crowdfunding

The idea of commitment is really important when you're looking for new funding streams, especially from private sources. Convincing an individual or company to fund your project means getting them on board with the values behind the project you're working on. The Belgium artist and architect Breg Horemans illustrates this well. Before working with the IN SITU network on his *HALL33* project, he was contacted by the Europe Refresh¹ event to explore the idea of crowdfunding.

However, he had a similar experience to many who have tried this solution – a project only gets crowdfunding when its leaders already have a strong community they can work with. Digital platforms don't offer communication and project tracking solutions. Funding for *HALL33* didn't come through these means in the end – "*I don't think there is much appetite for strong but conceptual ideas*", says Horemans. A lot of artists are having a go, but very few cultural organisations are taking the plunge.

There is a whole range of varied and complementary funding solutions out there, including using multiple funding streams, joining local and international networks and developing cooperative approaches. All this goes to show that there is a high level of interest in making quality artistic creation available to the public. The emergence of new business models goes hand-in-hand with strong values of openness, artistic quality and putting people first.

Quentin Guisgand

1. see kisskissbankbank.com/fr/users/europe-refresh

Ls sont artistes ou organisateurs dans le spectacle vivant et trouvent de nouvelles stratégies pour financer leurs projets. Face à la baisse des subventions publiques, cette recherche les oblige souvent à repenser leur manière de travailler.

projets à l'international

Exemple marquant, celui de la biennale MELLEMRUM à Copenhagen. Imaginée par la chorégraphe Kitt Johnson, cette manifestation d'art en espace public a dû évoluer après la perte de sa subvention municipale, suite à un changement de majorité. Depuis, Kitt Johnson a exporté son projet dans une commune limitrophe. Plus intéressant, que ce soit avec le Centre culturel de Macao ou avec le réseau IN SITU au Sri Lanka, elle développe à l'étranger des versions satellites sous l'appellation MELLEMRUM Encounter.

S'ouvrir à l'international devient dès lors une solution viable pour développer ses projets, à condition d'adapter son mode de fonctionnement. Au Kosovo, pays où l'investissement public dans la culture est faible et éparpillé, l'appui des ambassades étrangères et de l'Union européenne est indispensable. Le budget d'ODA Teatri, partenaire du réseau IN SITU, provient ainsi à 63% de sources internationales alors que le poids des subventions locales n'est que de 10%.

valeurs coopératives

Rappelant que la subvention publique est nécessaire à la levée de fonds privés, le directeur d'ODA Teatri, Florent Mehmeti, voudrait croire dans le mécénat

must see à voir

Bizangos // cie Rara Woulib

What can be said about a society that doesn't care if its citizens lose their critical judgement and manipulate emotion to control mass movements? Should we always see popular unanimity as something positive? The Rara Woulib company takes a closer look at events that generate collective celebration in an attempt to explore where indoctrination begins.

creation spring 2016 in Saulx-lès-Chartreux (91, FR), on tour summer 2016, www.rarawoulib.org

Que dire d'une société qui ne s'inquiète pas de la perte de l'esprit critique de ses citoyens et privilégie l'art de la manipulation des émotions pour contrôler les mouvements de masse ? Faut-il toujours se réjouir de l'unanimité populaire ? La compagnie Rara Woulib décortique les événements qui donnent lieu à des démonstrations de liesse collective pour essayer de savoir où commence l'embrigadement.

création printemps 2016 à Saulx-lès-Chartreux (91), tournée été 2016, www.rarawoulib.org

Buschhof

participatif. Il nous raconte par exemple qu'il y a huit ans, le théâtre avait ouvert une souscription publique afin d'acquérir de nouveaux fauteuils. En échange, les donateurs individuels y avaient leur nom gravé dessus. A Marseille, Julien Marchaisseau, metteur en scène de la compagnie Rara Woulib, rêve aussi d'impliquer le public pour monter ses projets de création. Rara Woulib développe en effet une éthique de la rencontre proche des valeurs coopératives propres au secteur de l'économie sociale et solidaire. Leur devise : "miser sur l'humain". Dans cette lignée, quoi de plus logique que de constituer une communauté de personnes qui aiderait au financement (mais pas que) de leurs projets afin de pouvoir en profiter par la suite ?

Rara Woulib s'est constitué en 2009 sur un modèle économique

précaire. Ils ont autoproduit leurs premières créations, constatant que ces projets grand format ne correspondaient pas aux standards institutionnels de la production. Mêlant sorties publiques sauvages et "free parties théâtrales" illégales, la compagnie réussit à collaborer avec d'autres lieux alternatifs marseillais pour survivre. S'ensuit un système d'entraide, notamment avec la Ferme de la Colle du Begat Théâtre, auprès de qui ils sollicitent des moyens techniques pour leurs créations en échange de leur participation à la vie du centre. Depuis peu commence pour eux une nouvelle ère : celle de la subvention publique. Repérée par Lieux publics, la compagnie commence à goûter au fonctionnement institutionnel, sans néanmoins renoncer à ses engagements humanistes et artistiques.

le crowdfunding

La notion d'engagement est en effet fondamentale lorsque l'on part à la recherche de nouveaux financements, notamment privés. Convaincre un particulier ou une entreprise de financer son projet, c'est les faire adhérer à un ensemble de valeurs portées par la création artistique. L'artiste et architecte belge Breg Horemans en atteste. Avant de collaborer avec le réseau IN SITU pour son projet HALL33, il a été contacté en 2013 par le salon Europe Refresh¹ pour le financer via le crowdfunding.

Cependant, son témoignage recoupe celui de nombreux porteurs de projets : un projet n'est financé par "la foule" que lorsque son initiateur a une solide communauté à activer, les plates-formes digitales n'offrant pas de solution

et de suivi des projets.

En l'occurrence, le financement de HALL33 n'a pas fonctionné par ce biais : "Je pense qu'il y a peu d'appétit pour les idées fortes mais conceptuelles", nous dit-il. Beaucoup d'artistes se lancent, mais peu de structures culturelles franchissent le pas.

Diversification des sources de financements, mises en réseau locales et internationales, logiques coopératives, les solutions sont diverses et complémentaires. Toutes témoignent d'un engagement fort pour la qualité de l'offre artistique et son accessibilité aux publics. L'émergence de nouveaux modèles économiques s'accompagne ainsi de modes de fonctionnement portés par des valeurs fortes : l'ouverture, la qualité artistique et l'ambition humaniste.

Quentin Guisgand

1. Voir kisskissbankbank.com/fr/users/europe-refresh

Vincent Vanhecke

“une part de hasard joue toujours un rôle”

Biologiste et philosophe, Henri Atlan a théorisé de manière cinglante le concept d'émergence, substituant au modèle génétique la notion d'auto-organisation.

“chance always plays a role” The biophysicist and philosopher Henri Atlan has put forward scathing theories on emergence, substituting the genetic model with the concept of self-organisation.

L'émérgence s'est imposée au début des années 2000 comme une catégorie permettant de désigner des créateurs ou des courants artistiques encore peu visibles, "coexistant à l'état gazeux", selon les mots de Nicolas Bourriaud et Jérôme Sans, dans le catalogue de leur exposition *Notre histoire, une scène artistique*

française émergente au Palais de Tokyo en 2005. Cette manière de la définir prolonge en réalité une vieille conception philosophique qui remonte à la fin du XIXe siècle : l'émérgence désigne un tout, qui est plus que la somme des parties. Grâce aux travaux récents du biologiste Henri Atlan, théoricien de la complexité et de l'auto-organisation, l'émérgence a de

à voir **Les Kaléidophones // Décor Sonore**

A l'époque du smartphone, on se réjouit de cette installation qui remet au goût du jour les antiques cornets acoustiques comme des objets de communication, des instruments de connaissance et d'expérimentation ludiques. Voici donc une collection de sculptures à écouter issues d'une collaboration entre les artistes scénographes et le compositeur Michel Risse qui dirige la compagnie Décor Sonore.

Expérimentations publiques 2015 : 23 et 24 mai aux Futurs de l'Écrit, Abbaye de Noirlac, Saint-Amand-Montrond (18) ; 30 et 31 mai au Festival de l'Oh, Créteil (94) ; en juin au Conservatoire à rayonnement régional d'Aubervilliers-La Courneuve, Aubervilliers (93) ; du 26 juillet au 1er août aux Envies Rhônements du Citron Jaune, Marais du Vigueirat, Mas Thibert, Arles (13) / Création 2016, www.decorsonore.org

In the smartphone era, this delightful installation puts a modern spin on antique ear trumpets as communication devices and tools for fun learning and experimentation. This collection of acoustic locators was created collaboratively by composer Michel Risse (Décor Sonore's artistic director) and several visual artists.

Public experimentations in 2015: 23 & 24 May at Futurs de l'Écrit, Abbaye de Noirlac, in Saint-Amand-Montrond (18); 30 & 31 May at Festival de l'Oh in Créteil (94); in June at the Conservatoire à rayonnement régional d'Aubervilliers-La Courneuve in Aubervilliers (93); from 26 July to 1st August at Envies Rhônements by Citron Jaune, Marais du Vigueirat, Mas Thibert in Arles (13, FR) / 2016 Creation, www.decorsonore.org

nouveau été discutée dans le champ scientifique. Sa réflexion sur la révolution contemporaine de la biologie moléculaire ouvre en creux des horizons de compréhension sur la notion d'émérgence. Des neurones et de l'ADN aux pratiques artistiques, des enjeux communs se profilent.

Pourquoi la notion d'émérgence vous intéresse-t-elle ? Et comment a-t-elle émergé dans votre esprit ?

Henri Atlan –

Je m'y suis intéressé à l'occasion de mes travaux sur l'auto-organisation, à l'aide de modèles qui impliquent des phénomènes d'émérgence. Dans un système complexe, les interactions de nombreux constituants élémentaires produisent à un niveau global ▶

In the early 2000s, the word "emergence" became a category designating relatively unknown artists and artistic movements that "coexist in a gaseous state", in the words of Nicolas Bourriaud and Jérôme Sans in their 2005 Palais de Tokyo exhibition catalogue, *Our Story, an emerging French art scene*. This definition is actually rooted in an old philosophical idea that dates back to the late 19th century, that emergence is a whole that is greater than the sum of the system's components. The recent work of biophysicist and theorist of complexity and self-organisation, Henri Atlan, has brought the concept of emergence back into the scientific realm. His ideas on the contemporary revolution in molecular biology throw the doors wide open to new understandings of emergence. We are on the way to finding common ground between neurons, DNA and artistic practices.

Why are you interested in emergence and how did the concept emerge in your thinking?

Henri Atlan – I became interested in it when I was researching self-organisation, using models that involve emergence processes. In a complex system, the interactions of numerous basic components together produce ▶

► des propriétés nouvelles qui ne sont pas simplement la somme de leurs propriétés individuelles. On parle surtout d'émergence quand ces propriétés globales de structure et de fonctions sont en partie imprévisibles dans leurs détails du fait d'interventions d'une part de hasard dans ces processus. Les constituants élémentaires peuvent être des individus qui constituent un groupe, des neurones qui constituent un cerveau, des cellules qui constituent un organisme, des molécules qui constituent une cellule... Au départ, j'étais surtout intéressé par les problèmes biologiques.

En quoi la biologie est-elle concernée au premier chef par cette notion ?

Toute l'histoire de la biologie a essayé de comprendre comment se produisent les propriétés des organismes vivants à partir de leurs constituants. Mais la notion d'émergence a eu dans cette longue histoire de la biologie des significations différentes, et parfois même contradictoires, au fil du temps. Au XIXe siècle, les tentations vitalistes dans l'explication

du vivant étaient encore fortes : les propriétés spécifiques des organismes, comme la reproduction, le métabolisme, étaient décrites comme des phénomènes d'émergence, produits par la vie. Or, cela n'expliquait rien du tout. Car "la vie" était justement ce qu'il fallait expliquer, alors qu'elle était supposée faire émerger des propriétés particulières qu'on n'observe pas ailleurs. La notion même d'émergence était donc utilisée dans un contexte vitaliste, auquel s'opposaient les mécanistes dont le pari consistait à dire : on doit pouvoir expliquer toutes ces propriétés uniquement à partir des propriétés physiques et chimiques des constituants. Et ce pari a été très largement gagné.

Qu'est-ce qui a changé ces quarante dernières années dans l'approche de l'émergence ?

Avec la grande révolution de la biologie moléculaire des années 50-60-70, on découvre enfin que les propriétés jusque-là les plus mystérieuses des organismes vivants sont expliquées par les propriétés de molécules comme les protéines, l'ADN... qui elles-mêmes ne sont pas vivantes.

On voit là un phénomène d'émergence avec un sens exactement opposé au précédent. Puisque cette fois-ci, ce n'est pas la vie qui vient d'en haut et qui fait émerger les structures et les fonctions des organismes, mais ce sont les propriétés des différentes molécules qui mises ensemble produisent un phénomène global, en général plus complexe, différent de la simple addition de leurs propriétés individuelles. C'est ce que l'on peut appeler une auto-organisation, quand ces phénomènes ne sont pas programmés.

Cette révolution biologique est-elle indépassable ?

Sans aucun doute, mais son interprétation a changé. Dans l'enthousiasme des découvertes de la structure de l'ADN, des mécanismes de la synthèse des protéines, du code génétique..., beaucoup de biologistes pensaient qu'on avait tout compris. Toutes les structures et les fonctions biologiques semblaient pouvoir se réduire à l'exécution d'un programme contenu dans l'ADN des gènes, le "programme génétique". Nous savons aujourd'hui que ce n'est pas si simple.

Le tout génétique a donc été remis en cause.

Les années 90 ont vu l'entrée dans une deuxième révolution biologique, qu'on peut appeler post-génomique. La complexité retrouvée des réseaux métaboliques et des phénomènes épigénétiques par lesquels l'activité des gènes est régulée montre que les gènes sont contrôlés par l'organisme au moins autant qu'ils le contrôlent, dans des boucles de rétroactions très intriquées, déjà au niveau d'une seule cellule. Le code génétique universel, le même pour tous les organismes de toutes les espèces connues, correspondance statique entre les structures linéaires des ADN et celles des protéines, reste une des plus grandes découvertes de la biologie du XXe siècle, mais il ne doit pas être confondu avec un programme dynamique, dont les instructions seraient les gènes. Les données de la génétique et de la biologie moléculaire restent évidemment indispensables comme outils de recherches débouchant sur des applications technologiques souvent spectaculaires, mais leurs interprétations théoriques sont ouvertes sur les problèmes de biocomplexité. Elles ne sont plus dominées par la métaphore du programme génétique et de l'ADN comme

“les gènes sont contrôlés par l'organisme au moins autant qu'ils le contrôlent, dans des boucles de rétroactions très intriquées”

essence d'un organisme. Cela rend d'autant plus ironique les invocations devenues fréquentes, par une sorte d'inertie de vulgarisations maintenant dépassées, de "l'ADN" de n'importe quoi, d'une entreprise, d'une équipe sportive, d'un parti politique, et d'autres, pour désigner ce qui veut être une essence quasi éternelle.

Comment des phénomènes émergent-ils au fond ?

Par des réseaux d'interactions physiques et chimiques entre différentes sortes de molécules. On a affaire, certes, à des phénomènes complexes mais pas mystérieux ni incompréhensibles. En outre, une part de hasard joue toujours un rôle dans les phénomènes d'auto-organisation, et notamment d'émergence de la nouveauté, à quelque niveau que ce soit. Mais ce n'est pas de la magie, non plus. On comprend comment se produisent des phénomènes globaux à partir de contraintes locales, de façon qui ne soit pas totalement prédictible, en partie à cause d'une part d'aléatoire que l'on peut d'ailleurs apprécier, dans la diversité, source de complexité, dans les détails des interactions.

propos recueillis par Jean-Marie Durand

à lire *Le Vivant post-génomique. Ou qu'est-ce que l'auto-organisation ?* (Odile Jacob, 2011); *Croyances, comment expliquer le monde ?* (Autrement, 2014)

▷ new properties that are not merely the sum of their individual properties. We especially refer to emergence when these overall structural and functional properties are somewhat unpredictable due to the role that chance plays. Basic components can be individuals in a group, neurons in a brain, the cells within an organism or the molecules that make up a cell. At first, I was mainly interested in biological problems.

Why is this idea so relevant to biology?

Biology has always sought to understand how the properties of living organisms are produced from their components. However, over the long history of biology, emergence has had different and occasionally even contradictory implications over time. In the 19th century, there was still strong vitalist temptation in explaining living organisms. Their specific properties, such as reproduction and metabolism, were described as emergence phenomena produced by life itself. But this didn't explain anything at all. "Life" is exactly what needed to be explained, this force that was supposed to make properties that were not observed elsewhere emerge. The concept of emergence was therefore used in a vitalist context opposed by mechanists, who argued that all these properties could be explained solely based on the physical and chemical properties of components. And the mechanists won the debate.

How has the approach to emergence changed over the last forty years?

With the major revolution in molecular biology in the 50s, 60s and 70s, we have finally discovered that the once-mysterious properties of living organisms are explained by the properties of molecules such as proteins and DNA, which are not themselves living. In this case, emergence has the exact opposite meaning as before. Life does not somehow come down from on high to make the structures and functions of organisms emerge. It is rather the properties of various molecules put together that produce an overall and generally more complex phenomenon that is different from the simple sum of their individual properties. When these phenomena are not programmed, it is referred to as self-organisation.

Has this biological revolution reached its limits?

Undoubtedly so, but its interpretation has changed. In the excitement that came with the discoveries made in the

structure of DNA, protein synthesis mechanisms and the genetic code, a lot of biologists thought that they had found the answers to everything. It seemed like all biological structures and functions could be reduced to the execution of a programme contained in the DNA of genes, the genetic program. We now know that it's not that simple.

So genetics as a whole has been challenged?

With the 1990s came a second biological revolution referred to as the post-genomic era. The complexity of metabolic networks and epigenetic processes through which gene activity is regulated shows that genes are controlled by the organism at least as much as they control it, in extremely intricate feedback loops, even on a single-cell level. The universal genetic code shared by all the organisms of all known species, the fixed link between linear DNA and protein structures remains one of the greatest discoveries in 20th century biology. However, it must not be confused with a dynamic program where genes are the instructions. Data from genetic and molecular biology are obviously essential research tools that can often lead to spectacular technological applications, but their theoretical interpretations are open to biocomplexity issues. They are no longer dominated by the metaphor of the genetic program and DNA as the essence of organisms. This makes the outdated popular use of the term "DNA" to describe the essence of anything from businesses to sports teams and political parties even more ironic.

Fundamentally, how do phenomena emerge?

Through networks of physical and chemical interactions between different types of molecules. These are of course complex processes, but they are not mysterious or beyond comprehension. Chance also always plays a role in self-organisation processes, especially when something new emerges at any level. But it doesn't happen by magic either. We understand that overall phenomena are produced from local constraints in ways that are not fully predictable. This is partially due to a degree of randomness that that can be in the complexity of diversity and in the intricacies of interactions.

interview by Jean-Marie Durand

additional reading: *Le Vivant post-génomique. Ou qu'est-ce que l'auto-organisation ?* (Odile Jacob, 2011); *Croyances, comment expliquer le monde ?* (Autrement, 2014)

moisson créative

Comment accompagnez-vous l'émergence artistique ?
Comment trouvez-vous les artistes émergents ?
Réponses des membres du réseau IN SITU.

a wealth of creativity How do you support emerging art forms? How do you find emerging artists?
Answers from members of the IN SITU network.

1 Fundación municipal de Cultura de Valladolid - LAVA (Valladolid, SP)

Bouillonnement, incandescence, arts en mouvement. En imaginant des moyens et des forces. Agitation, incandescence, moving arts. Imagining means and forces. www.tacva.org/
<http://info.valladolid.es/lava/>

2 Les Tombées de la nuit (Rennes, FR)

Les projets d'artistes qui transforment l'espace public en terrain de "jeu" à partager !
Artistic projects that transform public space into a shared "playground"!
www.lestombeesdelanuit.com

3 La Paperie (Angers, FR)

Les artistes que nous accompagnons sont clowns, architectes, psychanalystes, jardiniers, géographes... Sont-ils ce qu'ils prétendent être, d'ailleurs ?
Our artists are clowns, architects, psychoanalysts, gardeners and geographers... Are they even who they say they are? www.paperie.fr

4 Atelier 231 (Sotteville-lès-Rouen, FR)

Ce qui apparaît, surprend, interroge, déplace, explore, approche, projette.
Watch as it appears, surprises, questions, manoeuvres, explores, approaches and projects.
www.atelier231.fr

5 Chalon dans la rue (Chalon-sur-Saône, FR)

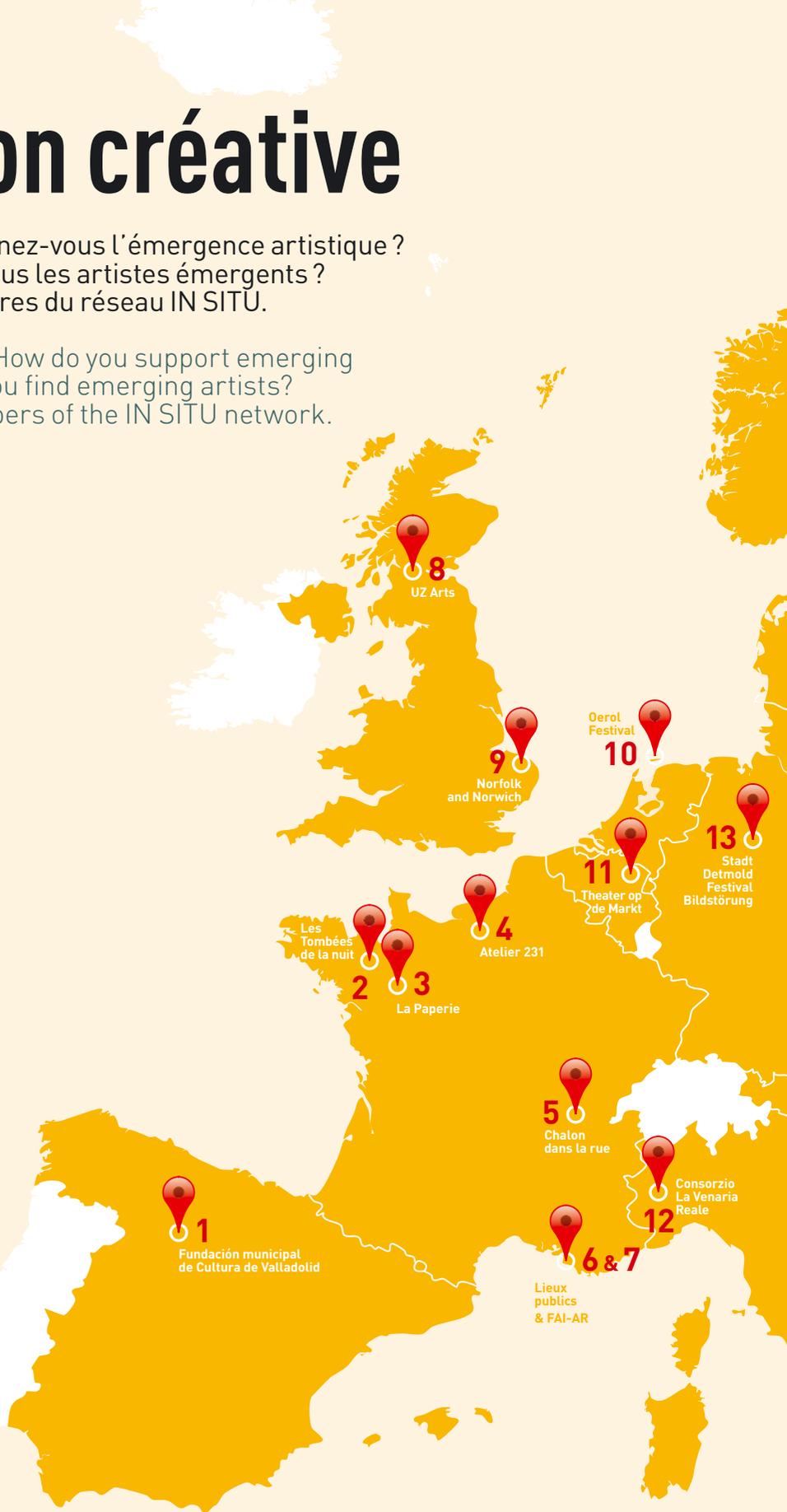
L'émergence libertaire que l'on trouve dans les périphéries, dans les interstices. Celle qui se rêve ailleurs, loin des anecdotes nouveaux académismes trans-inter-pluri-multi ou indisciplinaires.
Libertarian emergence is on the fringes and in the cracks. It is a distant dream, a far cry from the new anecdotal trans-pluri-multi or interdisciplinary academicism www.chalondanslarue.com

6 Lieux publics (Marseille, FR)

Quatre critères : exigence d'un propos, générosité de parler à tous, invention de nouveaux formats, relation entre création/espace public.
Four criteria: respect the requirement to share, give everyone the chance to talk, invent new formats, build a relationship between creation/public space.
www.lieuxpublics.com

7 FAI-AR (Marseille, FR)

Outiller l'artiste aujourd'hui pour qu'émergent les écritures et les formes qui mettent en récit l'imaginaire des espaces publics de demain.
Equip contemporary artists so that writing and art forms emerge to bring life to the imaginary world of tomorrow's public spaces.
www.faiar.org

8 UZ Arts (Glasgow, GB)

Des artistes émergents à la recherche d'une vision renouvelée, de nouveaux vocabulaires, de territoires variés et de collaborations stimulantes. Emerging artists exploring fresh visions, new vocabularies, diverse territories and challenging collaborations. www.uzarts.com

9 Norfolk and Norwich Festival (Norwich, GB)

Nous soutenons des artistes émergents pleins d'imagination et portant un regard différent sur le monde qui les entoure. We support emerging artists who have imagination and see the world in a way we have not seen it before. www.nnfestival.org.uk

10 Oerol Festival (Terschelling, NL)

Le Festival d'Oerol est un événement qui s'inspire du paysage de l'île de Terschelling à la fois comme source, plateforme et laboratoire pour une recherche interdisciplinaire de nouvelles formes d'arts vivants et visuels paysagers. The Oerol Festival rooted in the landscape of the Island of Terschelling as source, platform and laboratory for cross-disciplinary research for new forms of live – and visual landscape arts. www.oerol.nl

11 Theater op de Markt (Neerpelt, BE)

Nous recherchons des artistes curieux, innovants, généreux et prêts à se dépasser au quotidien. We look for artists that are curious, innovative, generous and who dare to challenge themselves on a daily basis. www.theateropdemarkt.be

12 Consorzio La Venaria Reale (Venaria Reale, IT)

Ce que nous recherchons le plus chez un artiste émergent, c'est la curiosité : curiosité de repousser ses limites et de chercher de nouvelles voies et de nouveaux horizons artistiques. In an emerging artist we look above all curiosity: curiosity to test themselves, to seek new ways and new horizons. www.lavenaria.it

13 Stadt Detmold – Festival Bildstörung (Detmold, DE)

Nous soutenons les performances artistiques qui encouragent une réflexion sur notre condition de citoyen au quotidien et qui créent de nouvelles expériences : #urbain #rural #individu #commun #participatif. We support artistic performances that question the daily life of citizens and create experience : #urban #rural #individual #common #participative www.strassentheater-detmold.de

14 Performing arts Østfold (Fredriksten, NO)

Une fleur étrange découverte dans un lieu inattendu qui puise son eau d'un puits venant d'un autre monde. Ou s'agit-il seulement d'un rêve ? An unusual flower discovered in an unexpected place that draws its nourishment from an otherworld well. Or was it something from a dream? www.kulturutvikling.no

15 Københavns Internationale Teater (KIT) (Copenhagen, DK)

Un groupe d'artistes mettant de côté les normes et les catégories établies pour bousculer nos idées reçues et nous faire porter un regard nouveau sur notre ville et notre société. Artists who seek beyond the established norms and categories, who challenge our perception and give us new perspectives on our city and society. www.kit.dk

16 Pilsen 2015, Capitale européenne de la culture / European Capital of Culture (CZ)

Nous sommes à la recherche d'artistes désirant remettre la ville en question et libérer le potentiel créatif des citoyens au travers de pratiques artistiques innovantes. We are looking for artists that challenge the city. Artists who activate the creative potential of the citizens through innovative practices. www.plzen2015.cz/en/

17 CTYRI DNY/ Four Days 4 + 4 Days in motion (Prague, CZ)

Nous accompagnons des artistes en quête d'innovation et d'originalité dans le contexte créatif de l'Europe centrale. Nous recherchons des écritures artistiques, la forme étant moins importante que le message artistique à transmettre. We support artists who are innovative and original in context with the Central European creation work. We are interested in artistic authorship, the form is not as important as the expression of artistic statement. www.ctyridny.cz

18 La Strada (Graz, AT)

Des expressions artistiques en espace public qui changent nos perceptions et s'adaptent à la mutation de nos environnements urbains... Des projets favorisant l'interaction avec la ville et ses habitants en les invitant à participer aux processus artistiques. Artistic expressions in public space, which change perceptions and respond to evolutions in our urban environments... Projects that engage the city and its inhabitants, involving them in the artistic processes. www.lastrada.at

19 PLACCC Festival (Budapest, HU)

Nous recherchons de nouvelles manières artistiques d'investir l'espace public ou des espaces peu conventionnels, mais également de nouvelles expressions artistiques, les deux allant souvent de pair. Nous travaillons régulièrement avec de jeunes artistes que nous accompagnons dans leur création. We are interested in new artistic ways of using public space or non-conventional places, but also new ways of artistic expression, which very often go together. We regularly work with young artists and mentor their creation. www.placcc.hu

20 K13 (Košice, SK)

Des artistes se faisant les porte-parole de personnes défavorisées aspirant à faire pleinement partie de la société et dont la voix est importante et nécessaire. Artists that point out disadvantaged groups, as valuable and important for the society, as a groups who want to be a full part of society, in order to give them a voice and power. www.usethecity.sk

21 ODA Teatri (Pristina, XK)

Nous recherchons des artistes qui sont habituellement cachés, parfois par manque d'opportunités d'exposer ou de confiance en eux. Nous pouvons identifier les artistes émergents grâce à leurs efforts à s'exposer. We are looking for artists that are usually hidden, sometimes as a lack of possibilities to expose or as a lack of confidence. We can identify emergent artists as a result of their efforts to get exposed. www.teatrioda.com

Lieux publics 2015

toute l'actualité sur www.lieuxpublics.com

SIRÈNES ET MIDI NET

rituel urbain tous les premiers
mercredis du mois à midi,
parvis de l'Opéra à Marseille

6 mai PIANOANDCO,
Nathalie Négro, *Double Face*

3 juin Zad Moultaqa (avec
Musicatreize) dans le cadre
de Bien Entendu! Un mois
pour la création musicale

7 octobre Kumulus

4 novembre Charles-Eric Petit,
Cie L'Individu, *Les Orateurs*

2 décembre Apprentis
de la FAI-AR, Formation
d'art en espace public

LIEUX PUBLICS & CIE

les spectacles de Pierre
Sauvageot en tournée

Igor hagard, un sacre ferroviaire

5 juin à 20 h à Marseille,
salle Musicatreize, dans le cadre
de Bien Entendu! Un mois
pour la création musicale

Champ harmonique

du 30 juillet au 2 août dans le
cadre des Envies Rhônements
(CNR Port-Saint-Louis-du-
Rhône), au Marais du Vigueirat,
Mas Thibert, Arles

en octobre à Cagliari, Sardaigne

COMPAGNIES EN RÉSIDENCE À LIEUX PUBLICS / COPRODUCTIONS

Laboratoire parkour/cirque, *Lab#2 Marseille*

Delices DADA, *La Géographie des bords*

Rara Woulib, *Bizangos*

Kumululus, *Naufrage*

X/tnt, *Le Code de la déconduite*

2,6 couverts, *Wrzz, cauchemar sonore*

KompleX Kapharnaüm, *Do Not Clean*

La Folie Kilomètre, *Rivages*

Décor Sonore, *Les Kaléidophones*

Alex Grillo/Brigitte Ciria, *A tue texte*

L'Amicale de production, *Collectif Jambe*

1 Watt, *Wozu*

Benjamin Vandewalle, *The Disembodied Lady*

SORTIES DE RÉSIDENCE

13 mai à 21 h 30 à Martigues,
place des Martyrs - répétition
générale publique : Komplex
Kapharnaüm, *Do Not Clean*,
création 2015

18 juin à 21 h 30 à Lieux publics,
Cité des arts de la rue :
La Folie Kilomètre, *Rivages*

LES CONFÉRENCES DELTA

conférences sur les arts vivants
et les arts visuels dans l'espace
public de la métropole Aix-
Marseille / Lieux publics /
FAI-AR / Citron Jaune

23 mai à 17 h "L'art de la
marche, nouveau terrain de jeu
pour les artistes" au Marais du
Vigueirat, Mas Thibert, Arles

TRAVELLINGS

le rendez-vous européen
de Lieux publics à Marseille.
Parcours artistiques dans la ville

du 19 au 27 septembre
avec Kurt Perschke (USA),
Rodrigo Pardo (AR, BE), Strijbos
& Van Rijswijk (NL), Kurt Demey
- Cie Rodeboom (BE),
Thor McIntyre-Burnie (GB),
X/tnt (FR), 2,6 couverts (FR),
Laboratoire parkour/cirque
(FR, CH, CA) et les artistes
européens Emerging Spaces...

**TOUS LES SPECTACLES
SONT GRATUITS**

*Lieux publics - centre national de création
en espace public est conventionné par le ministère
de la Culture et de la Communication, la ville de
Marseille, le conseil régional Provence-Alpes-Côte
d'Azur et le conseil général des Bouches-du-
Rhône. Lieux publics pilote IN SITU, réseau
européen pour la création artistique en espace
public : le projet META (2011-2016) financé avec
le soutien de la Commission européenne (DGEC
- programme Culture) et IN SITU Platform
2014-2017, financé avec le soutien du programme
Europe Créative de la Commission européenne.*

les inRockuptibles

chef de projet Benjamin Cachot **coordination éditoriale** Jasmine Lebert, Sophie Ciaccafava **rédaction** Fabienne Arvers, Bára Čermáková, Sylvie Clidière, Maddy Costa, Jean-Marie Durand, Quentin Guisgand, Jasmine Lebert, Giorgia Marino, Claire Moulène, Pierre Sauvageot, Patrick Sourd, Joanna Warsza **traduction** Connected Language Services, Gisella Spalla **directeur de création** Laurent Barbarand **maquette** Nathalie Coulon **édition** Fabrice Ménaphron **secrétariat de rédaction** Anne-Sophie Le Goff, Vincent Richard **iconographie** Maria Bojikian **fabrication** Virgile Dalière, avec Gilles Courtois **impression, gravure, brochage** SIEP, ZA Les Marchais, rue des Peupliers 77590 Bois-le-Roi **directeur de la rédaction** Frédéric Bonnaud **directeur de la publication** Frédéric Roblot **dépôt légal** Deuxième trimestre 2015. *Les Inrockuptibles* est éditée par Les Editions indépendantes, société anonyme au capital de 326757,51 €, 24, rue Saint-Sabin, 75011 Paris, n° siret 42878718800021 © Les Inrockuptibles 2015. Tous droits de reproduction réservés **supplément** au n° 1012 du 22 avril des *Inrockuptibles*. Ne peut être vendu. Ne pas jeter sur la voie publique

IN SITU 2015

festivals & network www.in-situ.info

**Consorzio La Venaria Reale
(Venaria Reale, IT)**

Giornate da Re
(Les Journées du Roi)
5 avril – 27 septembre :
tous les dimanches (fermé
en juillet & août) / 5 April –
27 September : Every Sunday
(Closed in July & August)

La Strada (Graz, AT)

International Symposium Art
& Urban Planning
LOFT Reininghaus
23-24 avril / 23-24 April
La Strada Festival
31 juillet-8 août /
31 July – 8 August

**Norfolk & Norwich Festival
(Norwich, GB)**

8-21 mai / 8-21 May

K13 (Košice, SK)

Use the City Festival,
Our Neighbourhood
21-31 mai / 21-31 May
White Night
3 octobre / 3 October

**Fundación Municipal
de Cultura de Valladolid
(Valladolid, SP)**

Festival TAC – Teatro y artes
de calle
27-31 mai / 27-31 May

**Performing arts Østfold
(Fredriksten, NO)**

Fredriksten Musikkfestuke
6-13 juin / 6-13 June
NonStop International
Theatre Festival
16-19 septembre /
16-19 September

**Terschellings Oerol Festival
(Terschelling, NL)**

12-21 juin / 12-21 June

**Theater op de Markt
(Neerpelt, BE)**

Het Land Nod, FC Bergman,
C-Mine, Genk
22-25 juin / 22-25 June

**Atelier 231 (Sotteville-
lès-Rouen, FR)**

Viva Cité
26-27 juin / 26-27 June

**Les Tombées de la nuit
(Rennes, FR)**

3-19 juillet / 3-19 July

**Festival Chalon dans la
rue (Chalon-sur-Saône,
FR)**

22-26 juillet / 22-26 July

**Stadt Detmold
(Detmold, DE)**

Movements
8-9 août / 8-9 August

**København
Internationale Teater
(Copenhagen, DK)**

Festival Metropolis
12-30 août /
12-30 August

**ODA Teatri
(Pristina, XK)**

HAPU Fest
2-8 septembre /
2-8 September

PLACCC (Budapest, HU)

18-27 septembre /
18-27 September

**Lieux publics
+ focus FAI-AR
(Marseille, FR)**

Travellings
19-27 septembre /
19-27 September

**ČTYŘI DNY 4+4 Days
in motion (Prague, CZ)**

2-10 octobre /
2-10 October

La Paperie (Angers, FR)

Festival Caravane
10 octobre / 10 October
Les génies du lieu :
résidence de trois ans
dans le quartier
de Montplaisir
Cie Jeanne Simone
A three year residency in
the Montplaisir district

UZ Arts (Glasgow, GB)

Galoshans (Moving Out!)
30 octobre – 1 novembre /
30 October – 1 November

Plzeň 2015 (Pilsen, CZ)

European Capital
of Culture 2015
RV tout au long
de l'année 2015 /
All year long in 2015

créations

ARTISTES SOUTENUS DANS
LE CADRE DE META 2011-2016 /
ARTISTS SUPPORTED IN THE
FRAME OF META 2011-2016

Alex Rigg (GB)
Asphalt Piloten (CH)
Benjamin Vandewalle (BE)
Baro d'Evel (FR)
Berlin (BE)
Boukje Schweigman (NL)
Claire Croizé (BE)
Crew (BE)
Dramagraz (AT)
Dries Verhoeven (NL)
FC Bergman (BE)
HOPPart (HU)
Invisible Playground (DE)
Judith Hofland (NL)
Křištof Kintera (CZ)
l'Agence Touriste/Cie Able
(FR)
Ljud Group (SI)
Lotte Van de Berg (NL)
Maria McCavana (GB)
Martin Boross (HU)
Mischief Là Bas (GB)
Na Perone / La Hors de
(SK/FR)
Olivier Grossetête (FR)
Lieux publics & Cie (FR)
Rara Woulib (FR)
Stribbos & Van Rijswijk (NL)
Rodrigo Pardo (AR/BE)
Stage Code (CZ)
Studio Nomad (HU)
Sumit Sarkar (GB)
TAAT (NL)
Thor McIntyre-Burnie (GB)
Theater T'eig (AT)
UniT (AT)
X/tnt (FR)
Zimmerfrei (IT)
Zweite Liga für Kunst
und Kultur (AT)
Zweintopf (AT)
011 Group (HU)

LE RENDEZ - VOUS EUROPÉEN DE LIEUX PUBLICS À MARSEILLE

2015

TRAVELLLINGS

P A R C O U R S A R T I S T I Q U E S

DU 19 AU 27 SEPTEMBRE

SPECTACLES
GRATUITS

WWW.LIEUXPUBLICS.COM

WWW.IN-SITU.INFO

Appli IN SITU
IN SITU App'

IN SITU

**European network
for artistic creation
in public space**

*Réseau européen
pour la création artistique
en espace public.*

META

2011 > 2016

METAMORPHOSE

EMBRACE

SHARE

IN SITU PLATFORM

2014 > 2017

EMERGING ART

FOR EMERGING SPACES

These projects have been funded with the support of the European Commission.
This publication reflects the views only of the author,
and the Commission cannot be held responsible
for any use which may be made of the information contained therein.

Co-funded by the
Creative Europe Programme
of the European Union

Culture

in-situ