

ANNIE THIBAULT

La Chambre des cultures, déviance et survivance

Projet d'exposition de thèse
Maîtrise en arts visuels
Département des arts visuels
Université d'Ottawa

© Annie Thibault, Ottawa, Canada, 2016

ANNIE THIBAUT

*La Chambre des cultures,
déviance et survivance*

Vernissage

19 AOÛT, 2016 / AUG 19, 2016

18 h à 21 h / 6 – 9 pm

Galerie BLINK Gallery

Parc Major's Hill Park

Exposition / Exhibition

19 Août – 28 Août

August 19 – August 28

*Galerie BLINK, parc Major's Hill, Ottawa, en face
du Musée des beaux-arts du Canada
Stationnement payant au sous-sol du Musée ou
dans les rues avoisinantes.*

*BLINK Gallery, Major's Hill Park, Ottawa, across the
bridge from the National Gallery of Canada
Paid parking in the basement of the National
Gallery or in surrounding streets.*

www.blinkgallery.ca

Photo : Justin Wonnacott

La Chambre des cultures, déviance et survivance, invitation, galerie BLINK, Ottawa, 2016.

TABLE DES MATIÈRES

Pages iv – vii : Résumer du projet d'exposition de thèse et démarche

Pages 1 à 15 : Images du projet d'exposition de thèse

Pages 16 à 17 : Liste descriptive des images du projet d'exposition de thèse et de la vidéo en annexe

La chambre des cultures, déviance et survivance

Dans son livre intitulé, *The Enchantment of Modern Life. Attachments, Crossing and Ethics*, Jane Bennett décrit l'enchantement comme une forme d'ouverture à l'inhabituel, à ce qui nous captive, nous impressionne, mais aussi à ce qui nous trouble et nous inquiète. Être enchantée, c'est être à la fois charmée et troublée. Jane Bennett dépeint aussi la vision de Kafka et de Deleuze et Guattari pour qui les enchantements du monde résident dans leurs continuelles capacités matérielles de métamorphoses¹.

C'est en effectuant des recherches dans le cadre de ma maîtrise sur les motifs de croissance engendrés par mes cultures fongiques dans des conditions de stress que j'ai découvert, à l'automne 2014, un tout autre système de croissance et de résilience biologique : le mycélium de champignon. Le mycélium est un réseau fibreux souterrain d'où fructifient les champignons. Les champignons furent les premiers à apparaître dans les sous-bois irradiés de Tchernobyl en 1986. Véritables emblèmes de résilience, ils participent à la bioremédiation de l'environnement, à la décomposition et la régénération des sols, en plus de posséder de nombreuses propriétés médicinales. Cette fascination pour le mycélium de champignon et son pouvoir d'interconnectivité, de décontamination et de résilience m'a motivée, à l'hiver 2015, à créer mon propre système d'enchantement : la création d'une serre de culture de pleurotes dans un local désaffecté des sous-sols de l'université d'Ottawa.

Mon exposition finale de maîtrise intitulée, *La Chambre des cultures, déviance et survivance*, présente deux installations sculpturales et une vidéo image par image découlant des recherches et expérimentations à la fois esthétiques et scientifiques associées à ce mystérieux laboratoire de survivance, tout en proposant de faire vivre aux visiteurs l'enchantement de la simple évolution et transformation de la matière vivante. L'exposition est présentée pour l'occasion dans un contexte *in situ* à la maison patrimoniale Header, l'hôte estival de la galerie BLINK. Elle s'intègre parfaitement à l'ancienne vocation de ce lieu qui fut jadis la Maison des serres, la partie restante du complexe serricole du parc Major, démantelé en 1937-1938. Les deux principales installations sculpturales s'inspirent des méthodes et du savoir-faire des cultures de champignons domestiques importés d'Asie. Les éléments de base de ces assemblages sont des sacs de plastiques préservant

l'humidité d'un substrat de culture organiqueensemencé favorisant la croissance du mycélium d'où naissent les champignons. Combinant l'esthétique au fonctionnel, ces assemblages sont en soi des « œuvres-systèmes » autonomes qui doivent s'adapter pour survivre à un environnement domestique et artistiques hors d'un milieu naturel, ou des conditions optimales de la serre ou du laboratoire. De là proviennent les termes du titre de l'exposition, « déviance et survivance ». Car tout comme les cultures fongiques ou certains microorganismes évoluant dans des conditions de « survivance » (par manque d'oxygène, d'humidité ou de surabondance de gaz carbonique), les pleurotes s'adaptent en opérant une sorte de « déviance » de leur parcours de croissance et de leur forme habituelle, se transformant, s'allongeant, s'entortillant, ou s'évasant, selon le besoin.

La première installation sculpturale intitulée, *Assemblages sur pieds*, est située dans la pièce principale de la Maison des serres (maison Header). Il s'agit de sept tiges verticales d'acier, montées sur pied de laboratoire, et sur lesquelles sont enfilés grossièrement des sacs de substrats de culture de mycélium recouverts de toiles de plastique transparentes. L'ajout de ces voiles et de gouttelettes d'eau vaporisées (dans le but de préserver l'humidité parfois insuffisante dans la pièce) confère aux œuvres une certaine fluidité vaporeuse soulevant des résonances esthétiques féminines qui pourraient être associées à la fertilité. L'installation initialement aménagée en avril 2016 dans un local de type « bunker » de ciment au sous-sol de l'université est une œuvre en progression portant les traces et vestiges desséchés d'anciennes cultures de pleurotes combinées à de plus récentes. Plongée dans une atmosphère de demi-pénombre, cette œuvre s'inspire d'un souvenir d'enfance relatif à l'expérience de la découverte d'une mystérieuse clairière de champignons dans un sous-bois du Québec.

La deuxième installation sculpturale, *Assemblage suspendu*, se trouve au centre du garage de la maison, transformé pour l'occasion en serre de fortune. Elle propose le même système, mais plutôt que d'être enfilés sur des tiges, les sacs de substrats sont présentés sur trois anneaux d'acier suspendus du plafond, du plus grand au plus petit. Un humidificateur assure le degré d'humidité nécessaire à la croissance des nouveaux spécimens qui évolueront pendant les dix jours de l'exposition. Cette fois, l'œuvre s'inspire des lustres de Murano aux motifs végétaux d'art décoratif observés à la Biennale de Venise en mai 2015 (dans le contexte d'un cours de maîtrise), mais dans ce cas-ci les motifs végétaux sont bel et bien réels. Le fort taux d'humidité de la pièce et l'odeur des spécimens organiques plongent le visiteur dans une expérience sensorielle.

La troisième œuvre intitulée, *Sans titre*, est une vidéo image par image de la secrète croissance nocturne des pleurotes sur une dizaine de jours. Dans ce contexte *in situ*, la vidéo est projetée dans la cage d'escalier assombrie menant au sous-sol interdit de la maison des serres où notre imaginaire pourrait très bien y projeter l'action souterraine. Avec cette vidéo, j'ai tenté de révéler par la lente métamorphose du spécimen dans une atmosphère de clair-obscur, l'invisible « agentivité » de la vie nocturne des sous-bois.

Dans son ensemble, le projet, *La Chambre des cultures, déviance et survivance*, est pour moi une métaphore du processus de création. Il interroge l'œuvre d'art en lien avec les processus naturels qui impliquent des notions d'unicité et de multiplicité, de nature et d'artifice, d'intention et de hasard, de pérennité et d'éphémère, d'adaptabilité et d'immuabilité. Il soulève des questionnements sur notre capacité d'ouverture esthétique affective envers la vitalité matérielle des corps non-humains et des choses, stimulant un partage relationnel et une interconnectivité écologique entre ce qui est visible et ce qui est imperceptible et inaudibleⁱⁱ.

Projeté dans une perspective post-anthropocène au-delà même de la résilience de la nature, *La Chambre des cultures, déviance et survivance* interroge un audacieux concept d'hybridité et d'hétérogénéité promouvant l'agentivité des systèmes animés et inanimés, des matières naturelles et artificielles qui se confondent et fusionnent pour devenir indiscernables au point de s'annuler mutuellementⁱⁱⁱ. Le but de mon projet est d'utiliser le concept de l'enchantement dans tout ce qu'il comprend de délices et de perturbations, de beauté et de répulsion, comme stratégie esthétique pour stimuler un imaginaire écologique alimenté par l'agentivité, la sentience et la résilience des champignons. Je perçois mon rôle d'artiste comme témoin ou révélateur de ces systèmes d'enchantement naturels et matériels en revisitant la magie de la prémodernité à la lumière des nouvelles théories vitalistes et écologiques contemporaines de Jane Bennett et ses contemporains, nous invitant de nouveau, à l'ère de la postmodernité, à brouiller les frontières trop bien dessinées entre l'art et la science, la nature et la culture, les humains et les non-humains.

Démarche

Depuis 1995, je travaille à un projet de laboratoire vivant intitulé, *La Chambre des cultures*. Axé sur l'origine de la pensée scientifique et la manipulation des cellules vivantes, ce projet en continu explore, par le biais d'installations multidisciplinaires, les croisements possibles entre l'art et la biologie. Au fil des ans, les laboratoires scientifiques sont devenus en partie les ateliers itinérants de *La Chambre des cultures* où, comme artiste chercheuse, j'explore et questionne les nombreux systèmes et réseaux de croissance des premiers êtres vivants observés dans l'air, la terre et l'eau. Ma curiosité pour la matière primordiale et l'origine des premières formes de vie m'a poussée au cours de mon parcours à passer aléatoirement du dessin à la matière vivante comme matériau artistique.

Après plusieurs années de pratique, ma maîtrise m'a permis de réfléchir plus en profondeur à ma démarche artistique et de la situer parmi certaines tendances et mouvement artistiques modernes et contemporains à la croisée de l'esthétique des systèmes, du bioart dans son sens le plus large, et plus récemment de l'art écologique. Mes recherches des dernières années s'inspirent des comportements et motifs engendrés par certains microorganismes et champignons confrontés à des conditions extrêmes de survie ou suite à un cataclysme environnemental. L'observation de ce phénomène m'a offert les prémisses d'une production en dessin-peinture, en vidéo et en installation basée sur le dialogue avec la nature du processus dans le respect de l'erreur, du risque et du hasard. Oscillant entre raison et intuition, je tente dans ma pratique, de mettre en lumière des phénomènes naturels témoignant de l'incroyable capacité d'adaptation et de coopération des cellules vivantes et de leur survivance.

ⁱ Jane Bennett, *The Enchantment of Modern Life : Attachments, Crossings, and Ethics*. Princeton University Press, New Jersey, 2001, p. 1.3

ⁱⁱ Jane Bennett, *ibid.* Note 1, Jacques Rancière, *Ten Theses on Politics*, 2001.

ⁱⁱⁱ Celina Jeffrey, *La pleine catastrophe / The Full Catastrophe*, extrait du dépliant d'exposition, Galerie Karsh-Masson, Ottawa, 2016.

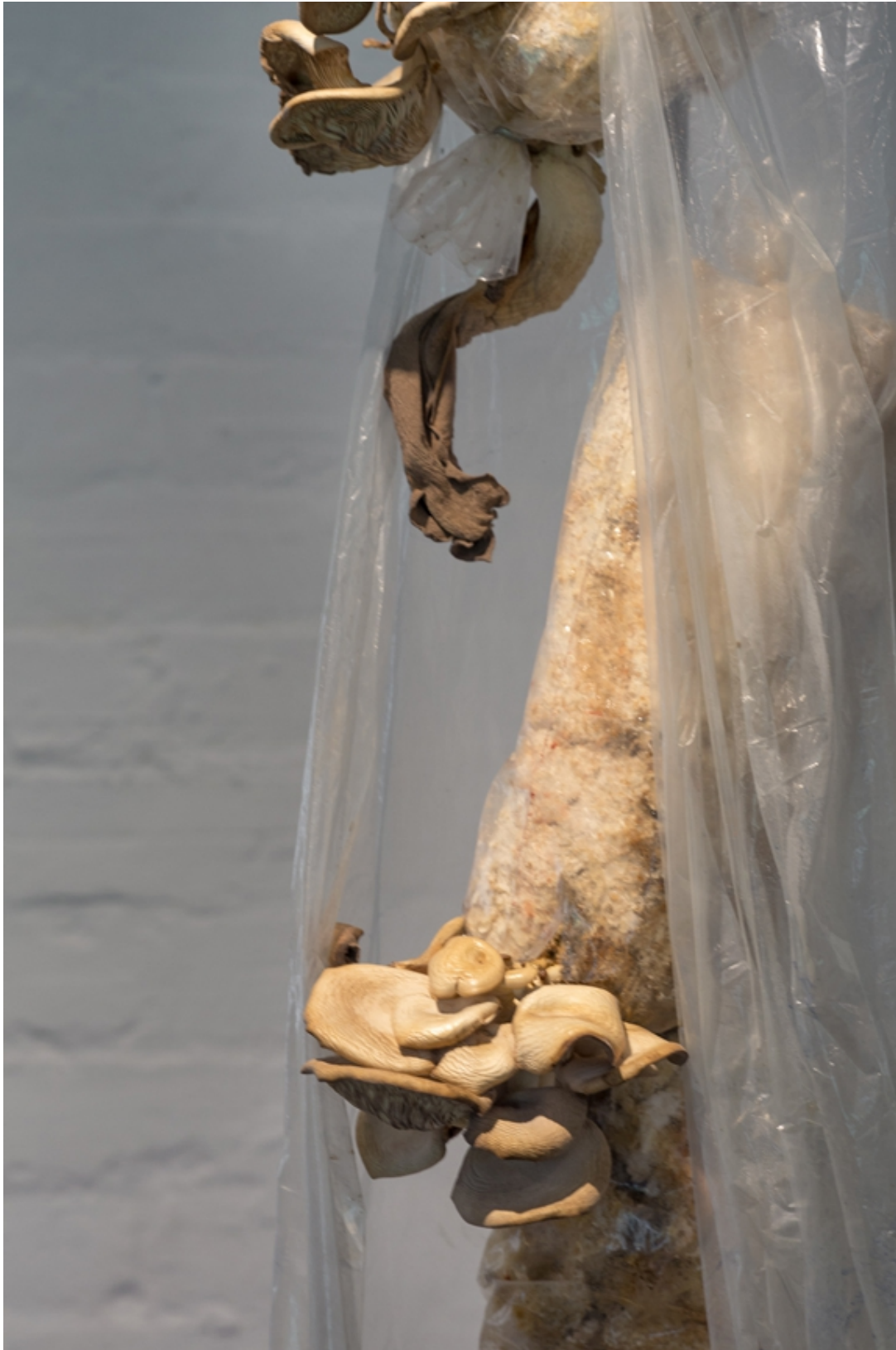
La Chambre des cultures, déviance et survivance / Assemblages sur pieds, vue d'ensemble, acier, substrat organique, champignons pleurotes, pigment, toiles de plastique, 7 sculptures, H : 185 cm. , 2016.

La Chambre des cultures, déviance et survivance / Assemblages sur pieds, vue d'ensemble, acier, substrat organique, champignons pleurotes, pigment, toile de plastique, 7 sculptures, H : 185 cm. , 2016.

La Chambre des cultures, déviance et survivance / Assemblages sur pieds, vue individuelle, acier, substrat organique, champignons pleurotes, pigment, toile de plastique, H : 185 cm. , 2016.

La Chambre des cultures, déviance et survivance / Assemblages sur pieds, détail, acier, substrat organique, champignons pleurotes, pigment, toile de plastique, 2016.

La Chambre des cultures, déviance et survivance / Assemblages sur pieds, vue partielle, acier, substrat organique, champignons pleurotes, pigment, toile de plastique, 2016.

La Chambre des cultures, déviance et survivance / Assemblages sur pieds, détail, acier, substrat organique, champignons pleurotes, pigment, toile de plastique, 2016.

La Chambre des cultures, déviance et survivance / Assemblages sur pieds, vue partielle, acier, substrat organique, champignons pleurotes, pigment, toile de plastique, 2016.

La Chambre des cultures, déviance et survivance / Assemblages sur pieds, vue individuelle, acier, substrat organique, champignons pleurotes, pigment, toile de plastique, H : 185 cm. , 2016.

La Chambre des cultures, déviance et survivance / Assemblages sur pieds, détail, acier, substrat organique, champignons pleurotes, pigment, toile de plastique, 2016.

La Chambre des cultures, déviance et survivance / Assemblage suspendu, vue d'ensemble, acier, substrat organique, champignons pleurotes, ampoule, fils de pêche, eau, toile de plastique, H : 260 cm. x L : 170 cm. , 2016.

La Chambre des cultures, déviance et survivance / Assemblage suspendu, vue partielle, acier, substrat organique, champignons pleurotes, ampoule, fils de pêche, eau, toile de plastique, 2016.

La Chambre des cultures / déviance et survivance / Assemblage suspendu, vue partielle, acier, substrat organique, champignons pleurotes, ampoule, fils de pêche, eau, toile de plastique, 2016.

La Chambre des cultures, déviance et survivance / Assemblage suspendu, détail, acier, substrat organique, champignons pleurotes, fils de pêche, eau, toile de plastique, 2016.

La Chambre des cultures, déviance et survivance / Assemblage suspendu, détail, acier, substrat organique, champignons pleurotes, fils de pêche, eau, toile de plastique, 2016.

La Chambre des cultures, déviance et survivance / Sans titre, projection vidéo image par image dans la cage d'escalier de la galerie BLINK, Ottawa, écran : H : 180 cm. x L : 70 cm. , 2016.

Liste descriptive des images et de la vidéo en annexe

P. ii _ *La Chambre des cultures, déviance et survivance*, invitation, galerie BLINK, Ottawa, 2016.

P. 1 _ *La Chambre des cultures, déviance et survivance / Assemblages sur pieds*, vue d'ensemble, acier, substrat organique, champignons pleurotes, pigment, toiles de plastique, 7 sculptures, H : 185 cm. , galerie BLINK, Ottawa, 2016.

P. 2 _ *La Chambre des cultures, déviance et survivance / Assemblages sur pieds*, vue d'ensemble, acier, substrat organique, champignons pleurotes, pigment, toile de plastique, 7 sculptures, H : 185 cm. , galerie BLINK, Ottawa, 2016.

P. 3 _ *La Chambre des cultures, déviance et survivance / Assemblages sur pieds*, vue individuelle, acier, substrat organique, champignons pleurotes, pigment, toile de plastique, H : 185 cm. , galerie BLINK, Ottawa, 2016.

P. 4 _ *La Chambre des cultures, déviance et survivance / Assemblages sur pieds*, détail, acier, substrat organique, champignons pleurotes, pigment, toile de plastique, galerie BLINK, Ottawa, 2016.

P. 5 _ *La Chambre des cultures, déviance et survivance / Assemblages sur pieds*, vue partielle, acier, substrat organique, champignons pleurotes, pigment, toile de plastique, galerie BLINK, Ottawa, 2016.

P. 6 _ *La Chambre des cultures, déviance et survivance / Assemblages sur pieds*, détail, acier, substrat organique, champignons pleurotes, pigment, toile de plastique, galerie BLINK, Ottawa, 2016.

P. 7 _ *La Chambre des cultures, déviance et survivance / Assemblages sur pieds*, vue partielle, acier, substrat organique, champignons pleurotes, pigment, toile de plastique, galerie BLINK, Ottawa, 2016.

P. 8 _ *La Chambre des cultures, déviance et survivance / Assemblages sur pieds*, vue individuelle, acier, substrat organique, champignons pleurotes, pigment, toile de plastique, H : 185 cm. , galerie BLINK, Ottawa, 2016.

P. 9 _ *La Chambre des cultures, déviance et survivance / Assemblages sur pieds*, détail, acier, substrat organique, champignons pleurotes, pigment, toile de plastique, galerie BLINK, Ottawa, 2016.

P. 10 _ *La Chambre des cultures, déviance et survivance / Assemblage suspendu*, vue d'ensemble, acier, substrat organique, champignons pleurotes, ampoule, fils de pêche, eau vaporisée, toile de plastique, H : 260 cm. x L : 170 cm. , galerie BLINK, 2016.

P. 11 _ *La Chambre des cultures, déviance et survivance / Assemblage suspendu*, vue partielle, acier, substrat organique, champignons pleurotes, ampoule, fils de pêche, eau vaporisée, toile de plastique, galerie BLINK, Ottawa, 2016.

P. 12 _ *La Chambre des cultures / déviance et survivance / Assemblage suspendu*, vue partielle, acier, substrat organique, champignons pleurotes, ampoule, fils de pêche, eau vaporisée, toile de plastique, galerie BLINK, 2016.

P.13 _ *La Chambre des cultures, déviance et survivance / Assemblage suspendu*, détail, acier, substrat organique, champignons pleurotes, fils de pêche, eau vaporisée, toile de plastique, galerie BLINK, 2016.

P.14 _ *La Chambre des cultures, déviance et survivance / Assemblage suspendu*, détail, acier, substrat organique, champignons pleurotes, fils de pêche, eau vaporisée, toile de plastique, galerie BLINK, Ottawa, 2016.

P. 15 _ *La Chambre des cultures, déviance et survivance / Sans titre*, projection vidéo image par image dans la cage d'escalier de la galerie BLINK, Ottawa, écran : H : 180 cm. x L : 70 cm. , 2016.

Vidéo en annexe _ *La Chambre des cultures, déviance et survivance / Sans titre*, vidéo image par image, boucle de 4:50 min. (projection verticale), format MP4, 2016.