ACIR
Agence de Coopération Interrégionale et Réseau
Chemins de Saint-Jacques de Compostelle

FICHE TECHNIQUE Conférence

Dernière mise à jour 13/11/2017

Récit-projection	
Sylvie MARCHAND	
Genre (récit, témoignage, conférence universitaire, didactique ...)	**Performance d'artiste, récit, atelier, projection de films**
Thématiques	**Questions de nomadisme, mouvement, migrations, hospitalité...** Les problématiques ethnographiques qui traversent mes créations questionnent les enjeux culturels de la mobilité et les racines rituelles de l'art. Mes créations s'appuient sur des cas concrets issus d'expériences de terrain : les pasteurs de la steppe mongole, les Raràmuris de la Sierra Tarahumara, les bergers méditerranéens espagnols, les gens du voyage en France. J'ai intégré à mes recherches sur la mobilité humaine, les formes de la migration européenne et nord-américaine actuelles, et les 'figures de la marche' pratiquées par les sédentaires européens sur les chemins de Compostelle. J'élargis aujourd'hui la notion éthique, vitale, de l'hospitalité à la question migratoire en lien avec l'évolution des contextes géopolitiques dans le monde.
Titre (s) de la conférence (s)	**ART, CORPS, MARCHE & CAMÉRA :** **de l'expérience de la marche à l'espace de projection numérique**
Argument de presentation de la conférence	A partir de la projection d'extraits de ses films, Sylvie déroule le fil rouge de sa démarche artistique, mettant en lumière les expériences de création qui l'ont menée, à partir de Compostelle (Temps D'Histoires pour Compostelle), jusqu'à la Mongolie et au Mexique où elle est actuellement artiste chercheuse associée à l'Université de Mexico. Parallèlement à la richesse ethnographique de son travail, l'oeuvre artistique de Sylvie Marchand questionne les frontières poreuses entre le cinéma, dans sa dimension narrative et esthétique, les arts numériques et la mobilité du public.
Intervenant(s) (nom et qualité)	Sylvie MARCHAND, réalisatrice, ethnologue Directrice Artistique de la Cie Gigacircus, Directrice Laboratoire Art & Anthropologies Numériques, EESI Poitiers Artiste-chercheuse associée, Université Mexico, UNAM, CDMx
Texte court de présentation de l'auteur	Anthropologue et réalisatrice d'oeuvres numériques, Sylvie Marchand fédère la Compagnie internationale Gigacircus autour de créations nomades : Transhumances, pérégrination vers Compostelle, pastoralisme Mongol ou Kirghiz, migrations internationales, rituels

	déambulatoires, ses oeuvres questionnent les enjeux culturels de la mobilité et les racines rituelles de l'art. Environnements multisensoriels et laboratoire, interface et lieu de vie, les dispositifs artistiques de **Gigacircus** reflètent la complexité des enjeux aigus qui traversent le monde contemporain, et l'étendue des possibilités esthétiques qu'autorisent les technologies mobiles en réseau appliquées aux scénographies interactives implantées dans l'espace public. Sylvie Marchand est réalisatrice, chercheuse associée à l'Université de Mexico, et elle dirige le laboratoire de recherche et création 'Art et Anthropologies Numériques' à l'Ecole Européenne Supérieure de l'Images (EESI Poitiers).
Références des créations	http://gigacircus.net/fr/ https://www.facebook.com/sylvie.marchand.333 Fest FRASQ, Le Générateur, Paris 2017 / Festival Transitio 7, CENART Mexico 2017 / Museo Amparo, Puebla Mx 2017 / Galerie AF San Angel, Cdmx 2017 / FST Friche Marseille, 2016 / Nuit de la Chartreuse, Avignon, 2016 / Festival Eclectic, Lille, 2016 / Instituto Cultural de México, Paris, 2015 / Instants video, Marseille 2015 / Magdalena Project, Scène Nationale, Montpellier, 2015 / Chambre d'Eau, 2016 / Festival FILUX, Casa de Francia, Mexico 2015 / Nuits Secrètes, La Chartreuse, Avignon, 2014 / Festival Mai Numérique, Carcassonne, 2014 / Nuit Blanche Amiens, 2013 / Biarritz, Médiatheque, Festival Cinema International 2013 / Marseille Provence 2013 Transhumances / Mexique, Espacio Terminal Santorini, Chihuahua, 2012 / Espagne, Barcelona, Hangar, 2012 / Mexique, Monterrey, Festival Medi@rte, 2011 / Kirghizstan, Bishkek Art Center, 2011 / Normandoux, Poitiers 2011 / Ville d'Angoulême, 2011 / Le Laboral, Gijon, Espagne, 2011/ Musée de Champlitte, 2011 / Kawenga, Théavida, Montpellier, 2011 / Annecy, Bonlieu Scène Nationale, 2011 / L'Astrolabe, La Rochelle, France, 2011 / Festival Itinérances, Poitiers, France, 2010 / Tijuan@rte, Mexique, 2010 / Festival International Chihuahua, Mexique, 2010 / Festival Instants Vidéo, Marseille, France, 2009 / La Draille, Mende, France, 2009 / Espace Mendès France, Poitiers, 2009 / Festival Le cauchemard de la Primevert, Gap, France, 2008 / Tou Scene, Stavanger, Norway 2008 / Nuit Blanche (off), Paris, France, 2007 / Jeune Création, Paris, France, 2007 / Le Carré d'Arts de Nîmes, France, 2006 / Carré Amelot, La Rochelle, France, 2006 / Lieu d'Art Contemporain, Narbonne, France, 2006 / Instituto de cultura Contemporanea, Gijon, Spain, 2005

Public(s) ciblé(s)	centres d'art, arts numériques, colloques d'ethnologie, écoles d'art, groupes de passionnés de la marche...
Durée	De 30 min à 6h selon la demande : conférence, workshop…
Conditions techniques	Vidéo projecteur, connexions internet, sonorisation, projection images fixes et animées…
Autres langues d'intervention le cas échéant	Anglais, espagnol
Conditions d'intervention (rémunération…)	Sur devis selon la prestation demandée.

Autre prestation possible en sus de la conference (dédicace, rencontre des scolaires, animation d'une projection….)	Les INSTALLATIONS multimédias de Gigacircus sont au cœur du récit et elles peuvent être programmées parallèlement. Résidence de création, exposition, atelier, rencontres….
Contacts	Nom : Sylvie Marchand Tél : +33 6 79 69 03 03 Courriel : temps.reel@gigacircus.net Adresse postale (point de depart éventuel pour le calcul des frais de déplacement) : 7, rue de la gare 16240 VILLEFAGNAN
Aire géograhique d'intervention	Europe, Canada, Etats-Unis, France
Lieux, acteurs ou contexte de l'intervention souhaités (ou exclus) par l'auteur	grande adaptabilité de l'auteur : allant de l'extérieur, à l'intérieur, (de la grange, caravane, champ, chemin, à la médiathèque, tout peut être imaginé… !)

ART, CORPS, MARCHE & CAMÉRA :

de l'expérience de la marche à l'espace de projection numérique

« Lorsque je filme, je ne me contente pas d'enregistrer ; que ce soit dans la relation à l'autre, ou dans mon rapport à la nature, l'important pour moi est de créer une relation, d'accomplir un acte vivant. C'est la perspective d'un «cinéma incarné», sans doute, qui me pousse aujourd'hui à filmer et marcher avec des cheminants vers Compostelle, ou à danser en filmant au sein de cérémonies autochtones (Canada, Mexique, Mongolie). Je cherche à traduire, dès la captation, ce que je ressens du réel et de la rencontre avec ces cultures. A ce niveau ce sont l'énergie, l'intuition et l'empathie qui me guident.

Puis pour transmettre au public mes créations audio-visuelles interactives, j'ai recours aux modes de représentations artistiques actuels hybridant matières numériques et naturelles.

M'appuyant sur les scénographies que j'ai pu créer en Europe, en Amérique du Nord ou en Asie, je vous invite par cette série de récit-projections, à découvrir une variété de 'cultures de la marche' mais aussi à explorer d'autres positionnements pour un public devenu actif et mobile dans des espaces narratifs, immersifs et sensoriels."

****

TEMPS D'HISTOIRES POUR COMPOSTELLE

Pour commencer nous suivrons les chemins de Compostelle. Sur la trace des écrivains voyageurs, les auteurs ont utilisé la marche comme technique de création filmique et littéraire.

Sylvie Marchand raconte comment cette oeuvre est née de dialogues partagés avec une quinzaine de cheminants et sept Hospitaliers, personnalités singulières rencontrées sur le Chemin ; elle nous livre ses portraits de sédentaires, récits de marcheurs, et paysages saisis en marche, dans le mouvement de l'expérience.

Sylvie au cours de sa présentation, nous donne accès à son atelier de création : elle dévoile les techniques qui président à l'écriture de ce poème numérique interactif qui combine un ensemble de films, diaporamas, compositions infographiques, boucles d'animation et partition sonore originale.

****

****

AMEXICA SKIN, CREATION SUR LA FRONTIÈRE

Puis nous ferons étape sur la Frontera Norte entre le Mexique et les États-Unis avec ***AmeXica sKin***, scénographie visuelle et sonore née au cœur de l'expérience de la migration. Pendant huit mois, Sylvie et Lionel Camburet, preneur de son et scénographe, ont accompagné des migrants et recueilli leurs témoignages sur les sentiers du désert qui mènent au Dollar.

Sylvie Marchand expose les concepts artistiques qui ont guidé sa création : la métaphore de la peau, qui, comme la frontière est sensible et vivante, changeante, capable de capter le monde et ses flux, est une image qui a guidé l'interprétation.

La structure formelle de la scénographie quant à elle, se calque sur la géométrie propre à l'anneau de Moebius, figure de l'infini dont les deux côtés se rejoignent en une seule ligne.

****

TSAGAAN YAVARAI, UNE PHILOSOPHIE DU DEHORS.

Un dispositif interactif rythmé par les pas du public.

"Si j'ai choisi la Mongolie, c'est par désir de rencontrer une culture nomade vivante qui puise les moyens de sa survie dans la connaissance de la nature."

L'oeuvre « Tsagaan Yavaraï » créée en Mongolie au cours d'un hiver et d'un été, avance un élément de réponse à une problématique actuelle : aujourd'hui comment l'humanité pourrait-elle envisager sa survie autrement qu'au travers de relations renouvelées avec la nature ?

Au travers de films issus de cette oeuvre, Sylvie dévoile la vision du monde des pasteurs nomades mongols contemporains, la richesse de leurs techniques rituelles et la force de leur cosmologie.

La dimension de repère géographique et spitrituel des «Ovoos» (cairns) dont les nomades mongols balisent les steppes au cours de leurs déplacements, a orienté la création d'un dispositif interactif rythmé par les pas du public. Un système de capteurs relie l'oeuvre aux mouvements du public qui fait vivre l'installation en apportant des « offrandes » déposées sur l'Ovoo, pièce interactive centrale de l'oeuvre.

****

CONTINENT ROUGE, ECOUTER LES TARAHUMARAS, ENTENDRE ARTAUD.

Une installation connectée à un parcours sonore géolocalisé.

Fruit d'un dialogue entre artistes Tarahumaras, Espagnols, Mexicains et Français, ***Continent Rouge*** est l'expression contemporaine d'une expérience artistique transculturelle anthropologique et littéraire, pour un public mobile : les marcheurs-auditeurs-spect-acteurs-émetteurs-récepteurs vivent une expérience acoustique augmentée (narration spatialisée) et, sur leur parcours, ils découvrent les rites tarahumaras au centre d'un dispositif multi sensoriel.

Ce dispositif relie une scénographie immersive de films interactifs à une narration sonore géolocalisée accessible en marche via smartphone.

Au travers des films extraits de cette oeuvre, Sylvie montre combien la quête des racines rituelles de l'art reste au coeur de sa création, qui l'amène à danser avec les Tarahumaras (Mexique) pendant leurs cérémonies : "*Tutuguri, Yumari, Pascol, Matachines sont la substance de l'installation* ***Continent Rouge.***

Ce dispositif artistique, immersif et sensoriel, cherche à traduire l'invisible, exprimé par le corps de danse : la relation spirituelle des Tarahumaras à leur environnement naturel, la forêt, depuis la profondeur des canyons, jusqu'au ciel. L'expérience des indiens Raràmuri (ou Tarahumaras) nous guide vers une mise en relation couleur-son-mouvement, structurée par une partition élémentaire terre-eau-feu.

La balade sonore évoque le voyage d'Artaud dans la Sierra Tarahumara de Norogachic à Cowerachi, où Antonin rencontra les rituels du 'Ciguri' (Peyotl) et les danses des Matachines et du Tutuguri.

En marchant équipé de votre smartphone, vous êtes en contact avec la voix d'Artaud, «libérée du poids du texte», et celle des poètes Tarahumaras, dont la littérature orale est inaudible dans nos sociétés du livre.

Dans l'installation, vous découvrez les rituels tarahumaras ;

Le dispositif d'images prend vie sous l'action de vos pas : le rythme de la marche déclenche des sons, des couleurs, modifie des tempos, fait naître des textes dans l'installation.

L'on pourrait dire en résumé de l'oeuvre anthropo-artistique de Sylvie Marchand, qu'elle construit un ensemble dynamique, reliant cultures, disciplines, et outils, pour offrir au public des expériences à VIVRE.

Une « scénoglossie», l'art comme expérience vivante qu'imaginait Artaud ?