

Le corps en question(s)/The Body in Question(s)

Un catalogue d'exposition/recueil d'essais

Une création web interactive interdisciplinaire

Deux œuvres de la chorégraphe Isabelle Van Grimde et invités

21 artistes, 9 scientifiques

Le catalogue/recueil d'essais

ÉDITÉ PAR / Cristian Berco - Sean Caulfield - Isabelle Van Grimde

PUBLIÉ PAR / Département d'art et design de l'Université de l'Alberta – Van Grimde Corps Secrets

La création web

DIRECTRICE ARTISTIQUE / Isabelle Van Grimde

DESIGN WEB INTERACTIF / Jérôme Delapierre

PROGRAMMATION / Ingenisoft Inc.

PRODUCTION / Van Grimde Corps Secrets

COMITÉ ÉDITORIAL / Cristian Berco – Paul Cassar – Sean Caulfield – Isabelle Van Grimde

SOMMAIRE

Présentation des œuvres de la série *Le corps en question(s)/The Body in Question(s)*

Le catalogue/recueil d'essais

Liste des auteurs et essais

Crédits

La création web

À propos des œuvres

Biographies

Crédits de la plateforme numérique

Crédits de la création-exposition

Équipe et contacts

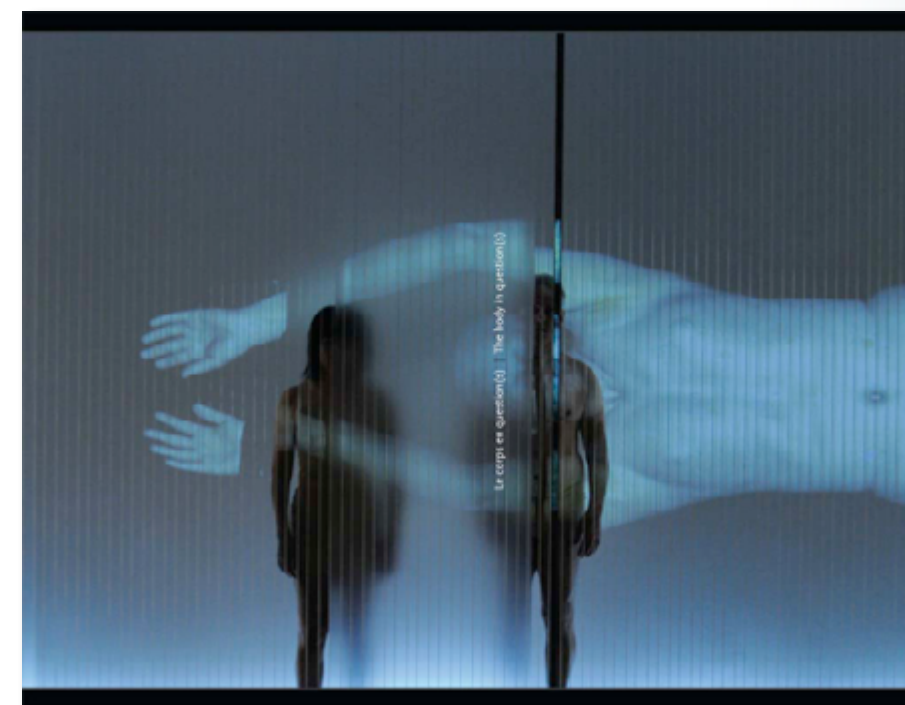

PRÉSENTATION DES OEUVRES

La perception du corps est l'un des questionnements qui sous-tend la démarche artistique de la chorégraphe Isabelle Van Grimde et aussi ses recherches théoriques. Après avoir mené des entrevues sur la question auprès de divers spécialistes à travers le monde, elle a voulu partager ses questionnements avec d'autres créateurs et divers types de chercheurs. Ainsi, en 2012, elle réunissait huit artistes visuels et médiatiques, cinq danseurs et deux penseurs pour questionner la façon dont les profondes mutations sociales, culturelles et technologiques des sociétés modernes affectent notre façon de conceptualiser le corps et de le lire. Kaléidoscope de regards sur le corps, [la création-exposition *Le corps en question\(s\)/The Body in Question\(s\)*](#) était dévoilée en première mondiale à la Galerie de l'UQAM dans le cadre du Festival TransAmériques (FTA). Deux ans plus tard, cette œuvre hybride a donné naissance à deux autres œuvres éponymes tout aussi hybrides : un catalogue d'exposition où des essais de scientifiques, d'historiens et de théoriciens creusent et prolongent les questionnements de la création-exposition et une création web interactive où l'internaute s'immerge dans une vingtaine de scènes issues de l'œuvre originelle tout en ayant accès à tous les textes de la publication ainsi qu'aux coulisses de la création à travers des documents écrits, photographiques ou audiovisuels.

LE CATALOGUE/RECUEIL D'ESSAIS

Ouvrage de 213 pages co-publié par le Département d'art et de design de l'Université de l'Alberta et Van Grimde Corps Secrets, cette publication multiplie les points de vue sur le corps et sur la création-exposition avec de somptueuses photographies et les textes de 12 auteurs. Du corps numérisé comme matériau artistique à l'expérience de l'interprète et du spectateur en passant par des notes d'atelier ou des réflexions sur la génétique et les enjeux des progrès de la médecine, pour ne citer que quelques-uns de ses sujets, il interroge et remet en question bien des idées préconçues sur ce corps qu'on habite et qu'on connaît si peu. Conçu pour accompagner la présentation de l'exposition et des performances, il constitue aussi un intéressant livre de référence. Il est vendu sur les lieux où est présentée l'œuvre physique et par correspondance. On peut le commander en écrivant à info.vgcorpsscrets@gmail.com. Les essais qu'il contient sont intégrés sous une autre forme à la création web.

« Il semble que les notions cartésiennes d'un corps à jamais défini pèsent encore lourdement dans les préjugés culturels qui influencent nos interactions quotidiennes », écrivent les coéditeurs Isabelle Van Grimde, Sean Caulfield et Cristian Berco dans la préface de la publication intitulée *Le corps en question(s)/The Body in Question(s)*. « La perception postmoderne du corps comme entité malléable s'affirmant et s'infiltrant lentement dans nos comportements appris et nos structures neurologiques, il apparaît urgent de rompre avec des

idées reçues anciennes et contraignantes, afin de profiter véritablement de la multiplicité de notre corps.

La convergence de perspectives nouvelles et mouvantes et de vieilles idées reçues sur la signification et l'usage de notre corps soulève maintes questions. Si notre corps est multiple, comment jonglons-nous avec ces diverses identités ? Comment naviguons-nous à travers les dangereux écueils qui s'ouvrent entre nos corps biologiques et technologiques, physiques et construits ? Comment concilier nos corps fantasmés à ceux façonnés par nos contacts sociaux quotidiens ?

C'est un même intérêt pour ces questions qui rassembla les éditeurs de ce recueil. (...)

L'œuvre et le recueil de textes qui l'accompagne rassemblent donc des créateurs, des interprètes, des chercheurs et le public autour d'un dialogue constructif qui cherche à interroger, voire à remettre en question, certaines idées préconçues. À l'instar du corps multiple, nous avons adopté comme méthodologie la mise en présence de domaines qu'à l'ordinaire on associe peu pour mieux mettre en évidence la nécessité d'explorer le corps selon des points de vue multiples. Ce faisant, *Le corps en question(s)/The Body in Question(s)* apparaît comme un prisme à travers lequel les perspectives variées et changeantes sur le corps s'interpellent pour mieux explorer les questions que soulève ce sujet très actuel. »

LISTE DES AUTEURS ET ESSAIS

Mireille Perron, *Le corps en question(s) : être en commun*

Raphael Cuir, *Quel corps?*

Marilène Oliver, *Le corps numérisé comme matériau artistique*

Paul Cassar, *La Cellule : composante ou substitut de notre corps?*

Lianne McTavish, *Le corps, un écosystème?*

Cristian Berco, *Lire le corps de l'Autre*

Roland Huesca, *L'expérience esthétique ou les aventures du corps-récit*

Fabienne Cabado, *Spectatrice à l'œuvre*

Brian Webb, *La danse, une expérience corporelle*

Monique Régimbald-Zeiber, *Le corps extrême: mariebandme (notes d'atelier)*

Timothy Caulfield, *De vos tissus, de la recherche et du risque*

Dawna Gilchrist, *L'« étincelle divine » – Sommes-nous davantage que l'expression de nos gènes?*

CRÉDITS

Édité par : Cristian Berco, Sean Caulfield et Isabelle Van Grimde

Publié par : Département d'art et design, Université de l'Alberta et Van Grimde Corps Secrets

Conception graphique : Susan Colberg, Professeure agrégée, Département d'art et design, Université de l'Alberta

Photographie : Michael Slobodian avec photos additionnelles d'Anick La Bissonnière et Louis-Philippe Côté

Traduction : Benoit Edgar Pelletier (Français) et Jeff Moore (Anglais)

Révisions : Lisa Matthias (Anglais) et Benoit Edgar Pelletier (Français)

Révisions additionnelles : Nolwenn Lechat

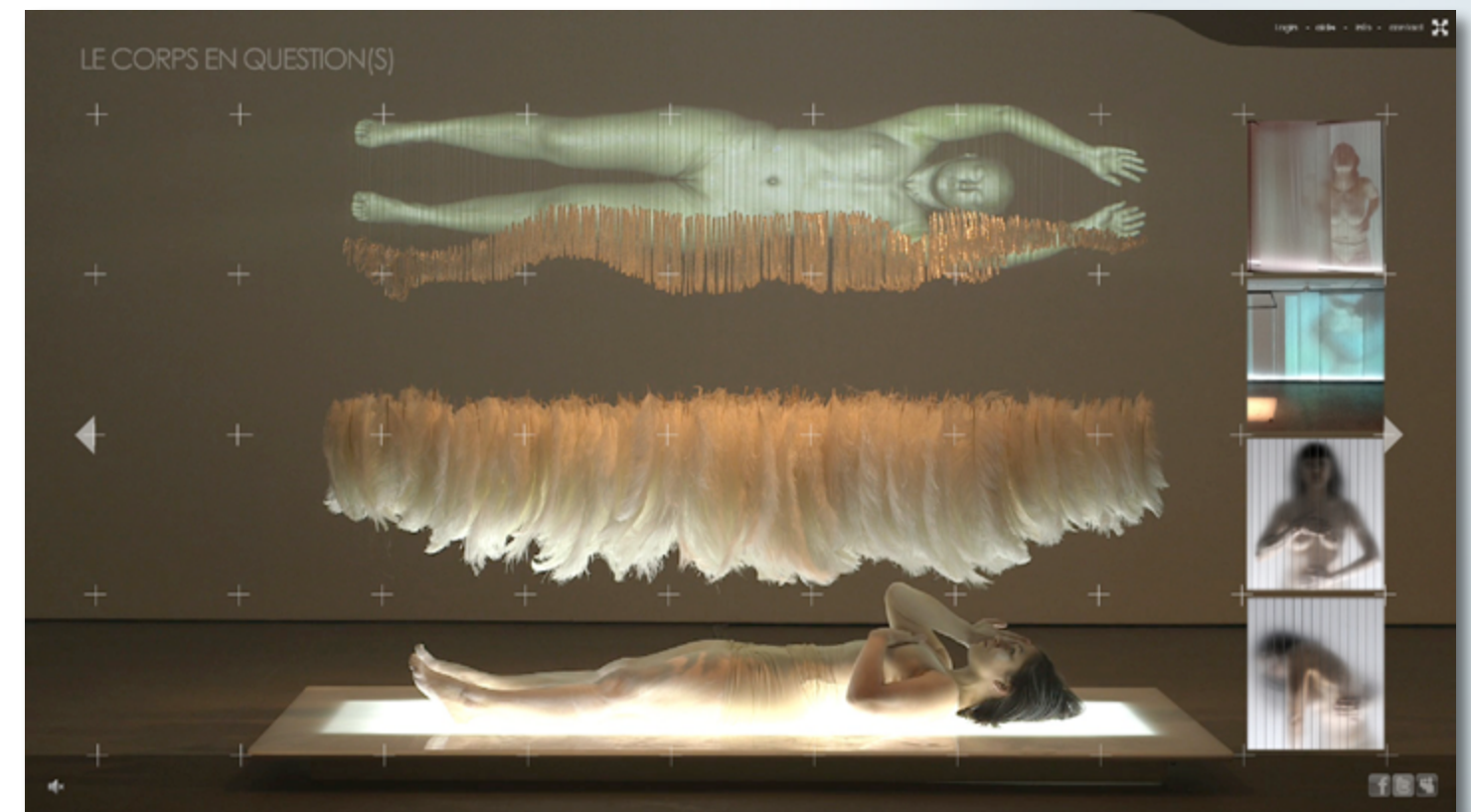
Le catalogue/recueil d'essais *Le corps en question(s) / The Body in Question(s)* a bénéficié d'une subvention du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada.

LA CRÉATION WEB INTERACTIVE

Cette plateforme numérique est une récréation pour l'internet de l'œuvre protéiforme éponyme, conçue et pilotée par Isabelle Van Grimde. Réalisée avec le concours de l'artiste web Jérôme Delapierre et de la firme Ingenisoft Inc., elle déconstruit la création-exposition pour la réinventer et en exalter de nouvelles facettes dans sa transposition dans l'espace-temps de la sphère virtuelle. Elle offre à l'internaute une expérience artistique immersive lui permettant de se téléporter à sa guise dans divers espaces où des montages mixant vidéo, photos, dessins et textes peuvent révéler simultanément plusieurs dimensions d'une œuvre, et où il peut interagir avec celle-ci. Au fil de la navigation, il peut aussi accéder à du matériel inédit, aux essais du catalogue ainsi qu'aux coulisses de la création par le biais de toutes sortes de documents (vidéos, photos, sons, textes) ayant nourri la démarche artistique et le travail de la quinzaine d'artistes et chercheurs scientifiques ayant collaboré à la création-exposition.

Pensée comme une structure évolutive susceptible de fidéliser les internautes, l'œuvre web sera régulièrement augmentée de nouveaux documents par différents partenaires afin de stimuler l'intérêt des internautes pour les thèmes abordés ainsi que leur réflexion. La plateforme offre par ailleurs un espace d'échanges virtuel privé aux collaborateurs et partenaires de recherche et de création de Van Grimde Corps Secrets.

En proposant trois types d'expériences – immersive, informative ou créative –, cette plateforme s'offre comme un lieu de découvertes, un carrefour de rencontres et un incubateur de réflexions sur le corps, la danse, la collaboration interdisciplinaire et sur les liens possibles entre les arts et les sciences.

© Vidéo : Foumalade / Design : Jérôme Delapierre / Interprètes : Soula Trougakos, Sophie Breton, Marie Brassard

À PROPOS DES ŒUVRES TRANSPOSÉES DE LA CRÉATION ORIGINELLE

Issus d'horizons géographiques et culturels variés, les artistes et penseurs réunis dans la création-exposition livrent tous une vision singulière et forte du corps, le présentant dans ses dimensions les plus primales et les plus futuristes. Tandis que Derek Besant fait du corps une île dans *Perpetual Night*, œuvre qui enrobe la façade des lieux d'exposition, Sean Caulfield, Royden Mills et Blair Brennan l'évoquent dans un subtil tissage de technologies et de processus biologiques complexes et imaginaires avec *Of the Named Substances*. Monique Régimbald-Zeiber juxtapose une peinture de sa peau aux informations génomiques d'une interprète dispersées sur des supports mobiles dans *Le corps extrême : mariebandme*. Signées Marilène Oliver, la sculpture *Dreamcatcher* allie image concrète et symbolique du corps et l'œuvre interactive *Melanix*. *Execute* use de l'imagerie médicale pour en offrir une vue intérieure. Au chapitre des liens avec les sciences, la généticienne Dawna Gilchrist questionne la suprématie de l'humain sur l'animal dans *The Godspark: Are we more than the sum of our DNA?*

On retrouve aussi dans la création web des extraits des *Présences chorégraphiques* d'Isabelle Van Grimde filmées sous divers angles, de même que les vidéoclips *Synapses* qu'elle a réalisés avec les créateurs de Fomalade, qui soulèvent les enjeux d'un monde où l'ordinateur offre le don d'ubiquité et permet l'économie de la présence physique dans les rapports sociaux et brouillent les frontières entre corps primal, archaïque et corps du futur. *Darkness Separates Us*, œuvre médiatique de Nadia Myre, déconstruit la gestuelle de la chorégraphe pour évoquer la mémoire du corps et *Reading the Other's Body*, de l'historien Cristian Berco, aborde la notion de la lecture du corps social et de l'identité à travers la question du port du voile. Enfin, *Delicate Issue*, une vidéo de l'artiste disparue Kate Craig, illustre comment notre position dans l'espace influence notre perception d'un sujet.

« En mettant à la disposition de ces artistes des éléments théoriques et chorégraphiques pour que, ancrés dans leur propre expérience, ils créent des œuvres originales, j'ai voulu donner de multiples échos à mes questionnements et offrir au spectateur-visiteur une expérience éclatée susceptible d'ouvrir de nouvelles voies à sa propre perception du corps », écrivait Isabelle Van Grimde, chorégraphe, commissaire et directrice artistique du projet, dans les pages du programme. « Certains des artistes exposés interrogent l'avenir en plaçant le corps vivant en dialogue avec son génome, avec sa transposition numérique ou avec sa dimension onirique. D'autres résistent à l'ère technologique, mettant en scène l'être humain dans un labeur physique éternel où les outils étendent ses capacités physiques – cyborg originel par opposition au cyborg actuel branché sur des ordinateurs qui prolongent le mental, qui permettent de se projeter différents espaces et qui façonnent de nouvelles images du corps. Quels sont la place et le sort réservés au corps physique à l'heure où la technologie permet de le modifier et où le virtuel transforme notre rapport au monde ? Face à ces questionnements, les artistes explorent de nouvelles façons de présenter le corps, et les traces fugaces du passage des danseurs dans l'exposition, comme leur présence sensible, sont d'autant plus poignantes. »

La scénographie est de l'architecte Anick La Bissonnière, secondée par Éric O. Lacroix et l'environnement sonore est une création de Thom Gossage. Une description détaillée des œuvres exposées est disponible [ici](#) aux pages 8 à 12.

BIOGRAPHIES

LES PRINCIPAUX CONCEPTEURS

ISABELLE VAN GRIMDE – *chorégraphe, commissaire d'exposition, directrice artistique des œuvres et coéditrice du catalogue/recueil d'exposition*

Danseuse, chorégraphe, fondatrice et directrice artistique de la compagnie montréalaise Van Grimde Corps Secrets, Isabelle Van Grimde a signé une trentaine de chorégraphies et plusieurs publications sur la danse. Elle mène une carrière internationale marquée par des collaborations interdisciplinaires qui élargissent les horizons de la danse contemporaine tout en multipliant les perceptions possibles du corps et de l'œuvre. Sa démarche artistique se caractérise beaucoup par le renouvellement d'un dialogue authentique entre danse et musique live, qui s'actualise notamment par son implication dans l'élaboration d'instruments de musique numériques. Auteurs, scientifiques, artistes visuels et médiatiques, architectes et gens de théâtre comptent également au nombre des collaborateurs qu'elle intègre au processus de création comme dans *Le corps en question(s)*.

Artiste et également chercheuse, elle cherche à créer des ponts entre les arts et les sciences depuis 2005, date à laquelle elle a commencé à creuser la question de la perception du corps à travers de grandes entrevues menées dans cinq pays auprès de personnalités des milieux artistiques, scientifiques et intellectuels. Proche de divers groupes de recherche universitaire au Québec, elle est régulièrement invitée à témoigner de ses recherches et expériences interdisciplinaires lors de rencontres scientifiques internationales. En 2011, le Conseil des arts du Canada lui a remis le Prix Jacqueline-Lemieux pour sa contribution inestimable à la vie artistique au Canada et à l'étranger.

Dr CRISTIAN BERCO – *chercheur-auteur et coéditeur du catalogue/recueil d'exposition*

Dr Cristian Berco est professeur associé au Département d'histoire de l'Université Bishop. Il est titulaire de la Chaire de recherche sur les différences sociales et culturelles et il coordonne le groupe de recherche Crossing Borders. Il a publié abondamment sur les questions du genre, de la sexualité et de la maladie au début de l'ère moderne en Espagne. Sa recherche actuelle, soutenue par le Conseil de Recherche en Sciences Humaines du Canada, porte sur les questions du corps, du genre et de l'ethnicité à l'époque de l'Inquisition espagnole.

SEAN CAULFIELD – *Artiste visuel et coéditeur du catalogue/recueil d'exposition*

Sean Caulfield est professeur au département d'art et du design de l'Université de l'Alberta. Ses gravures, dessins et livres d'art ont été fréquemment exposés à travers le Canada et les États-Unis, ainsi qu'en Europe et au Japon, notamment, dans les récentes expositions *Perceptions of Promise*, présentée au Chelsea Art Museum, à New York et au Glenbow Museum, à Calgary; *The New World*, au Centre d'art moderne et contemporain de Debrecen, en Hongrie et *Imagining Science*, à l'Art Gallery of Alberta, à Edmonton. Le travail de Caulfield lui a valu plusieurs bourses et prix, dont un prix à la deuxième Triennale internationale de la gravure et du dessin de Bangkok; une bourse de diffusion du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSHC); une bourse du Réseau de cellules souches du Canada; une bourse de création du CRSHC; une bourse de déplacement du Conseil des Arts du Canada et une bourse en arts visuels du Illinois Arts Council. Ses œuvres font partie de collections privées et publiques, notamment, celles de la Houghton Library, de l'Université Harvard, du Fitzwilliam Museum, à Cambridge, en Angleterre, et du Blanton Museum of Art, de l'Université du Texas, à Austin.

JÉRÔME DELAPIERRE – Artiste visuel et designer interactif

Jérôme Delapierre a étudié l'art numérique et le design interactif à l'Université Concordia ainsi que l'art contemporain et les nouveaux médias à l'université IMUS en France. Actuellement directeur artistique d'Anartistic, il est aussi un designer visuel indépendant et chercheur pour le Topological Media Lab. Il a collaboré avec différents artistes et chercheurs tels que Pk langshaw, Sha Xin Wei, Michael Montanaro et Jean Derome, et son travail a été présenté à de nombreux festivals et événements dans différents pays. Ses recherches sont basées sur la relation entre l'homme et les nouvelles technologies et l'interactivité non linéaire, en s'axant sur l'étude des comportements sociaux urbains et en explorant la scénographie par le biais de techniques de projections éclectiques interactives. Jérôme travaille en design graphique, web design, vidéo, installations interactives, performances et scénographie.

INGENISOFT INC.

Anciennement connue sous le nom Artisan Informatique (2001-2011), Ingenisoft Inc. est une entreprise axée sur le Web depuis 12 ans. Elle offre la prise en charge de projets Web, de la conception à la mise en marché et développe des applications Web pour des clients comme TVA Films, Desjardins, Éditions Hurtubise, le Théâtre Jankijou, Théâtre Sibyllines ou encore les chanteurs Marie-Pier Perreault et Louis-Philippe Robillard. Composée d'une équipe de passionnés de Web et de nouvelles technologies, elle a impliqué dans la création de la plateforme numérique le chargé de projet Alexandre Perreault, le directeur artistique Éric Robillard, la graphiste Annik Vachon et le programmeur Dany Parent.

Les biographies des collaborateurs de l'œuvre originelle de la série *Le corps en question(s) / The Body in Question(s)* et des auteurs du catalogue/recueil d'essais sont disponibles [ici](#).

CRÉDITS

Une production de Van Grimde Corps Secrets.

Direction artistique : Isabelle Van Grimde.

Web designer interactif : Jérôme Delapierre.

Programmation : Ingenisoft Inc.

Comité éditorial : Dr Cristian Berco, Dr Sean Caulfield, Dr Paul Cassar et Isabelle Van Grimde.

Partenaires : Dr Cristian Berco, Derek Besant, Marie Brassard, Dr Sean Caulfield, Robert Desroches, Étienne Després, Anick La Bissonnière, Éric O. Lacroix, Marilène Oliver et Brian Webb.

Artistes : Derek Besant, Blair Brennan/Sean Caulfield/Royden Mills, Kate Craig, Fournalade, Nadia Myre, Anick La Bissonnière, Éric O. Lacroix, Marilène Olivier, Monique Régimbald-Zeiber et Isabelle Van Grimde.

Interprètes : Marie Brassard, Sophie Breton, Robin Poitras, Soula Trougakos et Brian Webb.

Chorégraphie : Isabelle Van Grimde

Installation Sonore : Thom Gossage

Architecture de l'espace : Anick La Bissonnière en collaboration avec Éric O. Lacroix

Éclairage des œuvres : Lucie Bazzo.

Auteurs : Dr Cristian Berco, Fabienne Cabado, Dr Paul Cassar, Dr Sean Caulfield, Dr Timothy Caulfield, Raphael Cuir, Dr Dawna Gilchrist, Roland Huesca, Dr Lianne McTavish, Marilène Oliver, Mireille Perron, Monique Régimblad-Zeiber, Isabelle Van Grimde et Brian Webb.

Traducteurs : Benoit Pelletier (Français), Jeff Moore (Anglais)

Tournage du matériel vidéo : Fournalade.

Vidéos additionnelles : Jason Pomrenski, Isabelle Van Grimde et Marilène Oliver.

Photographie : Michael Slobodian.

Photos additionnelles : Anick La Bissonnière, Éric O. Lacroix et Marilène Oliver.

Coordination du projet : Nolwenn Lechat.

Cadre juridique : Sophie Préfontaine.

La compagnie Van Grimde Corps Secrets reçoit pour ce projet l'appui du **Conseil des arts et des lettres du Québec**.

Cette création web reprend et retravaille le contenu de la création-exposition *Le corps en question(s) / The Body in Question(s)* présentée en 2012 au **Festival TransAmériques** en codiffusion avec la **galerie de l'UQAM** et en coproduction avec le **Festival TransAmériques** (Montréal), le **Réseau CanDanse** (Toronto), le **Festival Danse Canada** (Ottawa), la **Brian Webb Dance Company**, l'**Université de l'Alberta** (Edmonton), le **Théâtre Centennial** (Lennoxville).

Certains résultats de recherche de la plateforme ont fait partie d'un symposium interdisciplinaire, aussi intitulé *Le corps en question(s)*, qui a eu lieu en mars 2012 à l'Université Bishop's. Ce symposium était organisé par Van Grimde Corps Secrets, le Théâtre Centennial et le groupe de recherches Crossing Borders, et parrainé par le « Speakers Committee » de l'Université Bishop's et le programme des chaires de recherche du Canada.

La compagnie Van Grimde Corps Secrets reçoit l'appui pluriannuel du **Conseil des arts du Canada** (CAC) et du **Conseil des arts de Montréal** (CAM) et est soutenue pour ses productions par le **Conseil des arts et des lettres du Québec** (CALQ).

CONTACT

Van Grimde Corps Secrets
3680, rue Jeanne-Mance, bureau 420
Montréal (Québec)
H2X 2K5
Canada
Téléphone : +1 514-844-3680
Télécopie : +1 514-844-3699
info@vangrimdecorpssecrets.com
www.vangrimdecorpssecrets.com

ÉQUIPE

Isabelle Van Grimde

Directrice artistique et générale

Nolwenn Lechat

Adjointe à la direction et chargée de projets

Thom Gossage

Directeur musical et adjoint à la direction artistique

Sylvie Lavoie

Responsable financière

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Marie-Odette Charbonneau

Présidente

Anik Bissonnette

Vice-présidente

Jean Fredette

Secrétaire/trésorier

Jill Marvin

Administratrice

Isabelle Van Grimde

Administratrice

