

MUROS INVISIBLES

(O LOS MUROS VISIBLES DEL PATRIARCADO)

INSTALACIÓN

CREACIÓN 2019

[TEASER on vimeo](#)

ALICE GUERLOT-KOUROUKLIS

JIMENA ROYO-LETELIER

ANEYMONE WILHELM

Colectivo IAKERI - iakeri.fr

Installation, tulle, 4 vidéoprojecteurs, 4 enceintes, 25'.

Production Iakeri project / Collectif IAKERI

Création 2019 en partenariat avec le Château Éphémère (78), Stereolux (44), Eastern Bloc (Montréal, Canada), Abbaye de Maubuisson, Centre d'Art Contemporain (95).

PRESENTACIÓN

Colectivo IAKERI (FR- CL)

MUROS INVISIBLES (o los muros visibles del patriarcado) - Creación 2019

¿Cómo mostrar las desigualdades y las relaciones de dominación entre hombres y mujeres invitando al mismo tiempo a participar a los sentidos?

MUROS INVISIBLES es una instalación sonora, visual e inmersiva que utiliza estadísticas de género de libre acceso como material para traducir un hecho social y hacer tangible el techo de cristal y otros muros invisibles solo de nombre.

La obra gira en torno a la figura mitológica, simbólica y profundamente ambivalente de Medusa, que, congelando a quien se atreve a mirarla a la cara, lo mismo puede referirse al aterrador poder de lo femenino que a la opinión general y repetida que paraliza e impide el pensamiento.

La instalación adopta la forma de un entorno sonoro nebuloso dentro del cual se mueven móviles con forma de medusa que muestran datos estadísticos sobre la desigualdad de género.

Las tres partes de la obra (Desaparición, Lagunas, Violencia) se centran cada una en un aspecto específico de las relaciones de dominación y configuran el entorno de la obra de diferentes maneras. Dependiendo de la naturaleza de la discrepancia estadística, los sonidos y las formas que componen la obra resultarán dañados, saturados o inaudibles. En su deambular, los visitantes experimentan de forma física y tangible las desigualdades y asperezas sociales que las formas convencionales de presentar los estudios estadísticos a veces se esfuerzan por concretar.

El uso de datos locales (el lugar y la ciudad, el departamento, la región, en los que se encuentra la instalación) junto con datos nacionales e internacionales, crea una proximidad inmediata con los espectadores. Se crea así una forma de dirección de la obra hacia el lugar que la acoge.

Es a través de esta realidad social que el colectivo IAKERI espera tener en cuenta la forma en que los relieves, los huecos y las formas de organización y poder operan en nuestras sociedades.

Creado en 2017, el colectivo IAKERI es la reunión de tres mujeres (Jimena Royo-Letelier, Alice Guerlot-Kourouklis, Aneymone Wilhelm) con diferentes formaciones e investigaciones. Con un fuerte compromiso con el trabajo con la materia, con el sonido como arma política, con un uso crítico y reflexivo de la tecnología, y con la naturaleza porosa de la investigación y la creación, el colectivo hace emerger diálogos entre campos y disciplinas, y los sitúa en el contexto del cuestionamiento sociopolítico y feminista.

SOBRE LA INSTALACIÓN

MUROS INVISIBLES es una instalación sonora y visual concebida para ofrecer una percepción de la desigualdad de género a través de la inmersión en un espacio donde la materia y el sonido se revelan, esculpidos y distorsionados por las estadísticas.

MUROS INVISIBLES aborda los datos y las cuestiones que plantean desde un ángulo muy particular: los datos utilizados en la obra son de libre acceso, pero es la realidad de la que nos hablan, su escala, la que no siempre es visible. La idea es hacerlos visibles y audibles en una instalación cuya dramaturgia y espacialización sonora y visual desafían el deseo de saber del público. Encuentro entre artes plásticas y visuales, matemáticas, informática, sociología y música experimental, aborda la cuestión de cómo el dispositivo escenográfico puede producir un contexto para captar hechos sociales y políticos.

Cuando estudiamos las estadísticas sobre la desigualdad entre hombres y mujeres, o "datos de género", en Francia y en el mundo, nos enfrentamos sobre todo a discrepancias, a menudo grandes, que siempre, casi sin excepción, perjudican a las mujeres. El Colectivo IAKERI ha optado por abordar la desigualdad entre hombres y mujeres a través del prisma de estas disparidades desfavorables, y utilizando las cifras para ilustrarlas.

La creación nace de la voluntad de traducir en sonido un hecho social mediante el uso de datos, asegurando al mismo tiempo la coherencia entre la forma dada y el tema abordado. La instalación se inspira formalmente en la propia realidad social que pretende representar, esculpiendo los materiales generados por los datos para reflejar el modo en que estas desigualdades crean por sí mismas relieves, huecos y formas de organización y poder en la sociedad.

La dramaturgia, compuesta por tres particiones (visual - sonora - legible), tiene como hilo conductor una reflexión sobre la manera en que el espectador captará estos datos después de haber sido captado por ellos. Ninguna acción es arbitraria, no hay azar, la escritura digital y las herramientas técnicas sólo están ahí para transmitir un punto de vista, el de tres mujeres con trayectorias distintas, cuya puesta en común e intercambio de conocimientos y saber hacer han hecho posible la aparición de esta obra híbrida. Las autoras utilizan herramientas y representaciones digitales para abordar cuestiones políticas.

"(...) una de nuestras mayores debilidades: el divorcio abrumador entre el conocimiento y la mitología. La ciencia marcha veloz y rectamente por su camino; pero las representaciones colectivas no la acompañan, permanecen con siglos de atraso; el poder, la gran prensa y los valores consagrados por el orden, las mantienen estancadas en el error." Barthes, Roland. *Mitologías* (pp. 37). Trad. Héctor Schmucler Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 1980.

EL SONIDO COMO VECTOR

DESAPARICIÓN - DISTORSIÓN - UNIFORMIZACIÓN

La instalación MUROS INVISIBLES nace de la siguiente pregunta: ¿cómo utilizar el sonido para traducir, hacer audibles y visibles realidades sociales cuyo conocimiento y percepción son a menudo fragmentarios?

La música no narrativa, con poco relieve aparente pero fuertes texturas y densidades, es la materia prima que da un lugar sonoro a los datos digitales que escarban, distorsionan y disuelven las frecuencias, el timbre, la textura, la materia y la disposición espacial de la música, según su mayor o menor valor. Toda la partitura sonora es fruto de una búsqueda de coherencia formal con el material dado para pensar: las desigualdades.

A partir de este punto de equilibrio, destinado a traducir los datos sociológicos en una composición sonora coherente, la partitura final se creó trabajando los contrastes para hacer surgir formas sonoras incisivas y a veces brutales, reflejo de las realidades sociales expresadas por los datos.

La instalación presenta 3 cuadros distintos, con una duración total de 25 minutos:

1. DESAPARICIÓN

Largos silencios y desaparición del sonido para reflejar la no representación y la invisibilidad de las mujeres en el arte, la cultura y la política;

2. BRECHAS DE DESIGUALDAD

Distorsiones desagradables y deterioro del sonido para reflejar las desigualdades sociales, profesionales y económicas;

3. VIOLENCIA

Sonido uniforme para obtener datos sobre la distribución casi unilateral por sexos de los actos de violencia.

ESPACIALIZACIÓN DE SONIDOS

En la instalación hay cuatro altavoces independientes, cada uno asociado a un proyector. Cada perturbación sonora que se escucha corresponde a un dato proyectado en un móvil. Los relieves sonoros producidos por los datos están vinculados a los efectos visuales, espacializados por la posición de los móviles. La posición del espectador en la sala determina la información sonora y visual de que dispone. La captación de más o menos contenido estadístico depende del recorrido realizado. El espectador nunca está en tan buena posición para oír como cuando está en posición para leer, y viceversa.

ESCENOGRAFÍA

Medusa(s) y coreografía

Basada en la noción de "paredes invisibles"/"techos de cristal", la instalación propone la suspensión de móviles móviles hechos de velo de tul, unidos entre sí por una coreografía visual, y entre los cuales se invita al público a moverse. Marcador social y de género por excelencia desde la Antigüedad, jugando con la transparencia y las nociones de lo visible y lo invisible, el velo se esculpe aquí para dar forma a móviles fluidos y ligeros.

Un número de medusas de tamaños variables, se desplazan por el aire como si flotaran, revelando datos proyectados y dejando entrever un interior orgánico. Paredes y medusas se revelan en el espacio al ritmo y en beneficio de los datos.

Al jugar con el significante en su figuración (Medusa/Medusas), la figura mitológica de Medusa nos interesa a varios niveles: por un lado, por su figuración del poder terrorífico de lo femenino, y por otro, por la conexión de Roland Barthes con lo que él llamó "la Doxa".

Así, jugando con el significante, se trata de crear una confrontación metafórica entre la mitología de la mujer y la brutalidad de los datos.

Como Medusa, que petrifica a quien la mira, los datos se congelan en las esculturas al mismo tiempo que el sonido se deteriora. El objetivo es dar forma metafórica a esta intención de confrontar figuras y mitologías, figuras y cuerpo vivo/cuerpo social, dar una visión de esta realidad encarnada por los datos, ofreciendo la posibilidad de leerlos.

"La Doxa es la opinión corriente, el sentido repetido, como si nada. Es Medusa: la que petrifica a los que la miran. Ello quiere decir que es evidente. Pero, ¿la vemos? Ni siquiera: es una masa gelatinosa pegada en el fondo de la retina." Barthes, Roland. Roland Barthes por Roland Barthes (pp. 132). Trad. Julieta Sucre Barcelona: Editorial Kairos, 1978.

France
2015 Parmi
les
victimes
de viol
dans le
couple,
dans les
12
derniers
mois, part
de femmes
90%

France
2015 - Parmi
les victimes
de viol
dans le
couple,
dans les
12
derniers
mois, part
de femmes
90%

France
2015 - Parmi
les victimes
de viol
dans le
couple,
dans les
12
derniers
mois, part
de femmes
90%

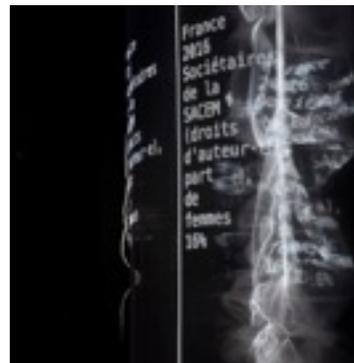
DATA / EXPERIENCIA

Más allá de la investigación formal y técnica, MUROS INVISIBLES es un cuestionamiento de lo que queremos decir al público, y una reflexión sobre el modo en que el dispositivo escenográfico permite una confrontación, a la vez brusca y estética, con los datos resultantes de un "hecho social".

¿Cómo crear una experiencia sensible y, al mismo tiempo, un contexto en el que captar las realidades sociales encarnadas en las cifras brutas que de ellas se desprenden?

La utilización de datos locales (el lugar, la ciudad y la región en la que se encuentra la instalación) junto con datos nacionales e internacionales, permite vincular intrínsecamente la obra al espacio de exposición y crear una proximidad inmediata entre el espectador, la obra que se desarrolla y la realidad social expresada por los materiales utilizados, que se vuelve menos abstracta.

Se crea así una forma de dirección entre la obra y el lugar que la acoge. Estas elecciones formales, basadas en el frío material de la estadística, pretenden ofrecer al público una forma de inclusión, o incluso de identificación, sin necesidad de narración. Todas estas intenciones, tanto visuales como de transmisión al público, conforman la identidad singular que ahora afirma la instalación MUROS INVISIBLES.

PARTITURAS / DRAMATURGÍA

I. ESCRITURA SONORA

La alteración del audio en la obra es proporcional a la intensidad de cada dato de desigualdad entre hombres y mujeres. La velocidad de aparición, que puede ser lenta o rápida, forma parte integral del trabajo de escritura visual-sonoro, que se construye en vista de las tres partituras que componen la instalación. En el momento en que los datos dejan desfilarse, el efecto de distorsión se fija (a la imagen de una Medusa que petrifica a quien la mira) hasta que estos desaparecen y las medusas retoman su invisibilidad en la oscuridad. El público es invitado a deambular en este espacio inicialmente oscuro y sin referencias, donde la materia se revela a medida que los datos son proyectados. La degradación de la música espacializada, es intencionalmente agresiva en el momento de "fijación sobre el sonido", siendo en este instante preciso que los datos se vuelven legibles e inteligibles, dado que opera igualmente una "fijación sobre la imagen".

II. SUPERFICIES Y ESPACIO EN MOVIMIENTO

La escritura de la partitura visual intenta poner en valor el contraste entre la belleza orgánica de los móviles, que parecen tomar vida en el momento en que son iluminados y reciben los datos proyectados, y la deterioración simultánea del sonido. La belleza visual se revela con la deterioración sonora, lo envolvente se inscribe en una forma de malestar.

III. LEGIBILIDAD

En el trabajo de escritura de partituras pluridimensional se incluye una última variable: la creación, en el ritmo y en el espacio de la instalación, de momentos y superficies de proyecciones que permitan leer de manera inteligible los datos que deterioran el sonido. Algunos móviles son privilegiados de manera que el espectador debe desplazarse hacia un lugar de legibilidad. La "escenificación" de esta aparición de lo legible y de lo inteligible en la partitura de tres variables juega un rol esencial para permitir la captación e interiorización de los datos por parte del espectador.

Chili
2015 Âge
12 ans
et plus,
Temps
journalier
moyen de
corvée
domestique
et de
soins,
femmes
par
rapport
aux
hommes
+176 min

EXHIBICIONES

2023

CENTRE TIGNOUS D'ART CONTEMPORAIN

« Fiat Lux »

Exposition collective

Commissaire : Julien Taïb

Exposition du 20 janvier - 15 avril 2023

Montreuil (93) - France

2019-2022

UN SINGE EN HIVER

Exposition du 5 mai 2022 - 19 mai 2022

Dijon (21) - France

FESTIVAL ZERO1

Festival des arts hybrides et cultures numériques

13 avril 2022 - 17 avril 2022

La Rochelle (17) - France

STEREOLUX

Création musicale et numérique

Exposition du 8 mars 2022 - 3 avril 2022

Nantes (44) - France

LE CUBE

Centre d'art et de création numérique

Exposition du 8 octobre 2021 - 25 octobre 2021

Issy-les-Moulineaux (92) - France

ABBAYE DE MAUBUISSON, centre d'art contemporain

« Pro liturgia - Ordinatrices du temps présent »

Exposition collective

Commissaire : Julien Taïb

Exposition du 16 novembre 2019 - 29 mars 2020

Saint-Ouen l'Aumône (95) - France

VOLTAJE

Salon de Arte y Tecnología - Sexta Edición

Convento Hospital San Juan de Dios

20-22 septembre 2019

Bogotá - Colombie

Galerie EASTERN BLOC

22-28 août 2019

Galerie Eastern Bloc

Montréal - Canada

CASA RAIZ

Extracto

9 Marzo 2019

Temuco - Chile

EQUIPO ARTISTICO

Alice Guerlot-Kourouklis [FR] - algk.ovh

Concepción, escritura sonora y composition musicale, dramaturgia

Alice Guerlot-Kourouklis es una artista sonora y compositora afincada en Francia.

Licenciada en sociología, trabajó como músico (acordeón y piano) antes de dedicarse a la composición.

La composición, surgida de sus prácticas instrumentales (autodidacta, uso poco ortodoxo de los instrumentos, el sonido como material a esculpir, modificación del timbre del instrumento con el uso de pedales de efectos y tratamiento del sonido en tiempo real, juego con la ambigüedad entre sonido natural y sonido sintético) se plantea como un proceso empírico. A través de encuentros con otros campos artísticos, ha navegado libremente entre varias estéticas, explorando el concepto de traducción y la noción de conversación entre medios: la grabación de campo, la difusión de entrevistas, la abstracción del sonido en encuentros con la imagen o la danza, la búsqueda de la singularidad a través del trabajo minucioso de las texturas como modo privilegiado de expresión musical para el cine. Inspirada por las ciencias humanas y comprometida con un enfoque más experimental, desde hace algunos años se interesa por la traducción musical de conceptos sociológicos y filosóficos. En 2019, cofundó el colectivo IAKERI y cofirmó la instalación Murs Invisibles, presentada en numerosos centros de arte y festivales. Para ella, esta obra inaugura un nuevo enfoque de la creación musical a través del uso de datos digitales derivados de un acontecimiento social, que determinarán la espacialización, la dinámica, el timbre y la textura de la música, en forma de deterioro, escultura de frecuencias y aparición de silencios. A continuación, se inicia en la improvisación libre y la polirritmia, lo que también la lleva a reflexionar sobre las impregnaciones del oído y sus percepciones.

2020 encargado por el Festival Image Sonore e interpretado con Eric-Maria Couturier y Antoine Maisonhaute (música mixta).

2021 encargo del Quatuor TANA, Through The Looking | Glass, obra de música mixta basada en los cuartetos de Philip Glass.

Jimena Royo-Letelier [CL] - jimenarl.github.io

Concepción, programación, escritura numérica y visual

Jimena Royo-Letelier es una artista-investigadora chilena que llegó a Francia en 2009 para estudiar en la École Polytechnique y doctorarse en física matemática. Graduada del IRCAM y de la École Normale Supérieure de Cachan, divide su tiempo entre la investigación en música computacional y proyectos artísticos que reúnen sonido, matemáticas y temas sociopolíticos. Entre 2015 y 2019 Jimena trabajó en investigación y desarrollo de música por ordenador. En 2016 fundó el colectivo lakeri con la compositora Alice Guerlot-Kourouklis, con quien comparte la dirección artística. En 2019 el colectivo lakeri produjo la instalación sonora y visual "Murs Invisibles", obra que ha sido presentada en diversas exposiciones y festivales en Francia, Canadá, Colombia y Chile. En 2016, junto con Pierre Berger y Sergio Krakowski, creó la pieza sonora interactiva "Conversaciones", que se presentó por primera vez en el 7º Congreso de Matemáticas de Berlín y ahora forma parte de la colección permanente de Universum, el Museo de Ciencia y Tecnología de Ciudad de México (México). Desde 2017, junto a Pierre Berger y Vincent Martial, creó varias esculturas sonoras y plásticas para el grupo de investigación en arte y ciencia "Esthétopies", que trabaja en la exploración sensible de espacios matemáticos. Con el proyecto "Lineas de Fuga" sobre la relación entre el sonido y las cárceles, realizado con Jasmina Al-Qaisi y en colaboración con el colectivo Pajarx entre Púas, Jimena es la ganadora del programa "Resonancias" del Goethe Institut y del Institut Français para una residencia en el centro de arte sonoro Tsonami en Valparaíso, Chile, en marzo de 2021.

Aneymone Wilhelm [FR]

Escenografía, creación de esculturas

Aneymone Wilhelm es artista visual, escenógrafa, decoradora y atrezzista de teatro y cine.

Trabajó principalmente como ayudante de escenografía en largometrajes, hasta que se incorporó al equipo permanente de atrezzistas de la Comédie Française, donde permanecerá de 2014 a 2020. Con una media de 5 creaciones al año, trabaja con numerosos escenógrafos y directores, explorando una amplia gama de estéticas y manipulando diversos materiales.

Al mismo tiempo, trabaja en proyectos más personales, colabora con Farewell Poetry en los decorados de las películas de Jayne Amara Ross, su instalación con la escritora Pauline Jupin S'il pleut, alors je... se expone en el Institut Français de Copenhague, asiste a la artista de efectos Elise Kobisch Miana en la creación de máscaras y maniqués hiperrealistas de silicona y mantiene una estrecha colaboración con la directora Julie Benegmos. Actualmente trabaja en un largometraje, diseña la escenografía de una obra de teatro para jóvenes y realiza una gira con STRIP - au risque d'aimer ça, de la Compagnie Libre Cours, de la que es escenógrafa.

Colectivo IAKERI

Creado en 2017, el colectivo IAKERI es la reunión de tres mujeres con formaciones e investigaciones variadas, componiendo a varias manos, confrontando sus visiones, y con la ambición de hacer dialogar, en función de las creaciones, las artes plásticas, las artes vivas y performativas, con la física, las matemáticas, las ciencias humanas y la música experimental.

Fuertemente comprometido con el trabajo con la materia, con el sonido como arma política, con un uso crítico y reflexivo de las tecnologías y las representaciones digitales, y con la naturaleza porosa de la investigación y la creación, el colectivo está deseoso de suscitar diálogos entre campos y disciplinas, y de situarlos en el contexto del cuestionamiento sociopolítico y feminista.

LINKS VIDEO

- [Teaser video](#)
- [Présentation de l'oeuvre à l'Abbaye de Maubuisson, novembre 2019](#)
- [Présentation au Cube de l'installation](#)
- [Interview Collectif IAKERI \(Alice Guerlot-Kourouklis\), prun' radio](#)

CONTACTOS

Collectif iakeri

iakeri.fr

Alice Guerlot-Kourouklis - Jimena Royo-Letelier - Aneymone Wilhelm : iakeriproject@gmail.com

+33 6 09 93 11 39

Producción:

Association IAKERI PROJECT : asso.iakeri@gmail.com

41, rue de la Chine, 75020 Paris

N°SIRET : 833 317 126 00013

APE/NAF : 90.01Z

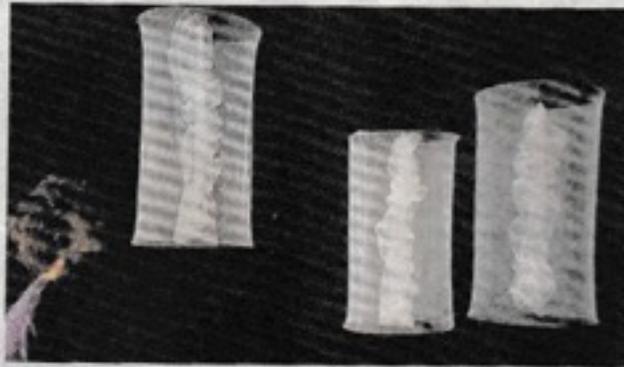
ouest france

Justice et Liberté

Elles font des inégalités de l'art numérique

Le collectif Iakeri, composé de trois, propose une œuvre aussi poétique que politique, dans laquelle s'immerger à Stereolux.

Aeymone Wilhelm observant une méduse.

(Photo: Gaëlle)

C'est une expérience sensorielle qui vous fait perdre vos repères pour mieux retrouver vos esprits, le temps d'une visite à la plateforme Intermedia, à l'étage de Stereolux.

En entrant dans la vaste pièce plongée dans le noir, on tombe nez à nez avec des mobiles, sortes d'abat-jour en toile de tulle, qui montent et descendent, sur lesquels des textes clignotent et dans lesquels des formes vaporeuses évoquant des méduses semblent évoluer. Le tout au son lancinant d'une musique douce et distordue, composée par Alice Guerlot-Kouroukhis, une des trois dirigeantes de dames du collectif Iakeri.

Ces sculptures mouvantes et émouvantes sont signées Jimena Royo-Letelier, par ailleurs docteure en physique mathématique, tandis que l'on doit la scénographie à Aeymone Wilhelm. Le trio s'attache à traduire les données concernant les inégalités entre hommes et femmes, collectées à des sources diverses et publiques, de l'Onu à l'Insee, en un objet visuel et sonore... Elles espèrent, grâce à ce travail de détachage et de déchiffrement, rendre visible des faits qui sont, trop souvent à leur goût,

occultés.

Ainsi, apprend-on qu'au Chili, le temps journalier consacré aux corvées domestiques est plus élevé chez la gent féminine que chez l'autre, que 20 % des maires d'Île de France en 2014 étaient des femmes, ou encore que 39 % des rédacteurs en chef français sont des rédactrices en chef...

L'idée de la méduse est une référence à la figure mythologique qui pétrifie ceux qui la regardent : ici, « les données ne sont pas seulement dressées en constat, mais se veulent une dénonciation d'un système, peut-être arbitraire, mais patriarcal, à contrôler », selon Jimena Royo-Letelier.

L'exposition, déjà montrée au Canada et en Colombie, est baptisée *Murs invisibles*, et sous-titrée *Les murs visibles du patriarcat*. C'est fascinant et vertigineux, aussi baré qu'intelligent.

Jusqu'au 3 avril, du mardi au dimanche, de 14 h à 18 h 30, à Stereolux, 4, boulevard Léon-Bureau, à Nantes, gratuit.

Investigadora radicada en Francia presenta instalación artística en Temuco

ARTE. La invitación gratuita es para este martes 12 de marzo a las 19.30 horas en Casa Raíz, espacio cultural de la capital regional.

Hasta el centro cultural independiente Casa Raíz (General Mackenna 888) de Temuco, llegará un extracto de la instalación sonora y visual "Muros Invisibles", creada por Jimena Royo-Letelier doctora en Física Matemática, música y científica en computación chilena; diseñada en conjunto con Alice Guerlot-Kourouklis y Anseymone Wilhelm. El novedoso trabajo artístico llega a la capital regional, de forma gratuita, este martes 12 de marzo (19.30 horas) en formato de pre-estreno, ya que para fines de año se estará presentando en forma completa en la Abadía de Maribusson, un espacio de arte contemporáneo en París, Francia.

LA OBRA SE PRESENTARÁ A FINES DE AÑO EN PARÍS.

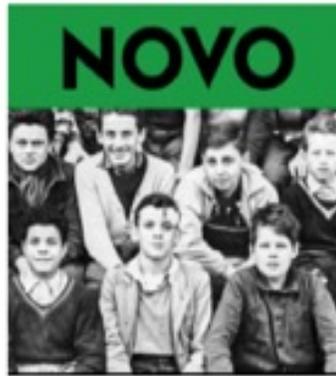
MUROS INVISIBLES

Royo-Letelier, radicada hace 13 años en Francia, divide su tiempo entre la investigación en música computacional y proyectos artísticos que integran el sonido, las matemáticas, la robótica y la visualiza-

ción de datos. "La obra hace alusión al llamado techo de vidrio, sobre los impedimentos que tienen las mujeres -en este caso son las mujeres aunque también podrían ser otro grupos sociales- y que no son visibles para acceder a puestos de

poder o cargos de responsabilidad. La idea es mostrar esos muros invisibles a partir de datos extraídos de la ONU, Unesco u otras entidades, que caractericen desigualdades entre hombres y mujeres, como diferencias de salarios en mismo cargos o el tiempo que cada uno ocupa en las labores domésticas, entre otros temas", explicó la artista.

"A partir de esos datos modificamos una música, que ya existe, con una distorsión sonora, donde a más desigualdad mayor es la distorsión. La idea es generar una reflexión y cuestionamiento en los asistentes. Esto es una visión distinta de lo que vivimos todos los días", finalizó Royo-Letelier. **CS**

focus

Par Emmanuel Donda

Data face !

Les inégalités en chiffres et en lettres, noir sur blanc, pour prendre en pleine tronche la faible représentation des femmes dans la sphère artistique et politique ou les violences qu'elles subissent. L'installation numérique sonore *Murs invisibles* du Collectif *lakeri*, du 5 au 19 mai à la brasserie culturelle dijonnaise *Un Singe en Hiver*, nous place face à l'évidence. Au mot.

unsingenhiver.com

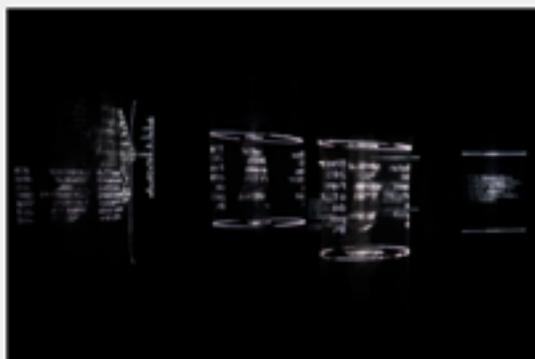

TRADUIRE LES PHÉNOMÈNES DE DOMINATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES AVEC LE COLLECTIF IAKERI (INTERVIEW)

ARTS NUMÉRIQUES • PUBLIÉ LE 23/02/2022

Imaginée et conçue par le collectif IAKERI, l'exposition *MURS*

INVISIBLES sera présentée à Stereolux du 12 mars au 3 avril 2022. Cette installation évoque les inégalités et les rapports de domination entre les femmes et les hommes à partir de statistiques de genre projetées. Présentation de cette œuvre engagée par deux artistes du collectif, Alice Guerlot-Kourouklis (compositrice) et Aneymone Wilhelm (scénographe).

© Conseil Départemental du Val d'Oise - photo - Catherine Brossais

AVEC MURS INVISIBLES, VOUS ABORDEZ UN SUJET IMPORTANT, CELUI DES INÉGALITÉS ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES. COMMENT L'ÉVOQUER ARTISTIQUEMENT ?

ALICE : Notre premier défi était d'adopter une forme pertinente pour traduire ces inégalités et faits sociaux par le son. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi d'utiliser les écarts statistiques entre les femmes et les hommes. Cela permet de sculpter le son et la matière avec les données. Ces chiffres parlent d'une réalité en traduisant les phénomènes de domination entre les femmes et les hommes.

ANEYMONNE : On voulait, à travers le travail plastique, donner une autre dimension au sujet. Organique et presque charnelle. Les mobiles conçus présentent un double aspect. La surface extérieure lisse sur laquelle les données projetées sont très lisibles, et l'intérieur plus organique qui suggère que derrière ces chiffres, des vies sont impactées. Leur forme évoquant des méduses est un clin d'œil à la figure mythologique de Méduse, qui pétrifie la personne qui croise son regard. Saisir le regard pour saisir le propos.

CES INÉGALITÉS SONT EXPLORÉES SOUS LA FORME DE TABLEAUX : "DISPARITION", "ÉCARTS", "VIOLENCE". POUVEZ-VOUS EN DIRE PLUS ?

ALICE : L'installation se structure en trois tableaux pour une durée totale de 20 minutes. Dans le tableau "Disparition" on évoque les phénomènes d'invisibilisation - c'est-à-dire comment les femmes sont occultées de l'histoire mais aussi dans la production de l'imaginaire actuel - et de la représentation au sein des instances culturelles et de pouvoir. Avec le tableau "Écarts", la focale est mise sur les inégalités économiques et sociales, et de leurs conséquences. Parmi elles, les retraites entre femmes et hommes qui peuvent varier de 50% selon les tranches d'âge. Pour le tableau "Violence", on parle des violences de genre, physiques, sexuelles, psychologiques, dans la sphère familiale, professionnelle ou celle des études.

UNE COMPOSITION SONORE RÉALISÉE PAR VOS SOINS ACCOMPAGNE CES TABLEAUX...

ALICE : Toutes les statistiques projetées sont appuyées par un travail sonore. Cependant nous ne souhaitons pas associer un son à une donnée précise au risque de tomber dans un écueil esthétique qui nous aurait éloigné du sujet. On a préféré imaginer une détérioration générale du son, dans un style noise. Pour le tableau "Disparition" le son se dissipe et est dépouillé de sa substance. Pour "Écarts" le son est détérioré, abîmé. Pour "Violence" le son part d'une basse profonde puis tend progressivement vers les aigus.

D'OÙ PROVIENNENT LES STATISTIQUES QUE VOUS UTILISEZ ?

ALICE : Nos données proviennent d'enquêtes publiques et accessibles en ligne. Aujourd'hui il y a davantage de chiffres qu'il y a 5 ans. Par exemple, les Ministères publient maintenant des statistiques des secteurs d'activités sous leur tutelle. L'INSEE, l'ONU ou l'OCDE fournissent également beaucoup de données. À une échelle plus locale, les collectivités (Région, Département, Ville) et les acteur-trices de terrain publient également des rapports précieux.

« Ces chiffres parlent d'une réalité en traduisant les phénomènes de domination entre les femmes et les hommes. »

Certaines statistiques, notamment en ce qui concerne les violences, sont parfois plus difficiles à récupérer. Déjà parce que les études sont relativement récentes. Auparavant il y avait un manque d'intérêt des pouvoirs publics sur ces sujets. Ensuite parce qu'il faut une méthodologie poussée et adaptée pour obtenir des chiffres fidèles à la situation. Ce n'est pas un simple sondage, il y a des phénomènes d'autocensure de la part des femmes, par exemple au sujet du viol. Nous nous sommes donc appuyés sur l'enquête VIRAGE (Ined) de 2015 et 2020. Jimena Royo-Letelier, la troisième membre du collectif IAKERI, tient des tableaux extrêmement précis sur les sources des données et sur les méthodologies de ces études.

QUELLES ONT ÉTÉ LES RÉACTIONS DES VISITEUR-EUSES ?

ANEYMONE : Il y a plusieurs attitudes. Celles et ceux qui passent du temps dans cette installation en ressortent ébranlé-es. Il y a certaines personnes en réaction, voire en opposition à l'œuvre. Par exemple, un homme nous a déjà dit que notre œuvre n'était pas assez poétique. Une remarque surréaliste par rapport au sujet abordé... La réaction des adolescent-es est aussi très intéressante car ils-elles sont souvent outré-es par ces chiffres. Cela montre d'ailleurs que les nouvelles générations avancent grâce aux efforts de sensibilisation.

© Conseil Départemental du Val d'Oise - photo - Catherine Brossais

Au bout du compte, qu'on soit encore peu au fait des inégalités entre les femmes et les hommes et des phénomènes de domination ou qu'on soit déjà sensibilisé-es à ces sujets, *MURS INVISIBLES* a le mérite de ne laisser personne indifférent. Signe incontestable que le collectif IAKERI réussit là un pari artistique à la hauteur des enjeux qu'il aborde.

Propos recueillis par Adrien Cornelissen

MURS INVISIBLES : LES INÉGALITÉS FEMMES-HOMMES ÉCLAIRÉES PAR LE SON

MARINE ROUCOU X 10/05/2022

Sparse a rencontré le collectif Iakeri au Singe en Hiver pour le vernissage de leur exposition « Murs invisibles ». Le Singe en Hiver, c'est ce bar qui brasse sa propre bière et dispose d'une salle d'expo/concert. Vous le trouverez pas loin de la flambant neuve Cité de la Gastro. Cette œuvre féministe, numérique et sensorielle est présente jusqu'au 19 mai et s'adresse à toutes et tous. Au menu : mise en lumière des inégalités, des sous-représentation et des violences sur fond de musique discordante. Une œuvre inédite née d'une observation banale de la vie des femmes.

Soir de vernissage, le Singe en Hiver est encore désert. À l'étage, deux artistes installent une exposition qui met à l'honneur non pas les femmes mais l'injustice qui les frappe. Il s'agit du collectif Iakeri, composé de trois femmes qui unissent leurs talents. Leur première œuvre s'appelle « Murs invisibles » et vous pouvez venir l'expérimenter jusqu'au 19 mai prochain gratuitement à l'étage. Si je dis « expérimenter », c'est parce qu'il s'agit d'une œuvre numérique pleine de vie. Composé d'une dizaine de mobiles évoquant des méduses (en référence à Médusa, figure mythologique de femme pétrifiant ceux qui croisent son regard), le dispositif vous plonge dans une immense base de données chiffrées reflétant la condition des femmes dans le monde. Pas besoin d'être fort en maths pour voir que les chiffres passent d'un extrême à l'autre. En France, seulement 17% des propriétaires sont des femmes, tandis que 95% des aides soignantes sont des femmes et que 90% des victimes de viol dans le couple sont... des femmes. Alors oui, les chiffres vont vous faire réagir. « Les gens ne mesurent pas l'ampleur des inégalités, ils sont encore surpris des chiffres » confie Alice Guerlot-Kourouklis, la musicienne du groupe. Mais ce qui vous frappera avant même d'entrer dans la pièce, c'est la musique. Les sons sont tellement dérangeants qu'on voudrait appeler ça du bruit. C'était ça l'ambition première du collectif : mettre en avant ce fait social par le canal du son. Et vu les constats, c'est évidemment désagréable à entendre. « Traiter de ce thème par le son était un vrai défi technique » ajoute Alice.

En haut, de gauche à droite : Aneymone Wilhelm et Jimena Royo-Letelier ; en bas à gauche : Alice Guerlot-Kourouklis

Comptez une vingtaine de minutes pour pouvoir explorer les trois tableaux qui composent l'œuvre. Trois temps qui permettent d'aborder la question sous trois angles différents et avec des ambiances sonores distinctes. Le premier tableau s'appelle « écarts » et met en avant les écarts de salaires, les temps de travail domestique supplémentaires, l'accès à la propriété ou encore à un compte bancaire personnel... Le son appuie le propos en se déformant selon les chiffres. Vous apprendrez par exemple qu'au Chili, les femmes passent en moyenne trois heures de plus que les hommes à réaliser des corvées domestiques. Chaque jour. Le second tableau s'appelle « disparition » et démontre la sous-représentation des femmes dans les postes de pouvoirs ou dans le milieu de l'art et leur surreprésentation dans les métiers du soin et du social. Là, c'est le volume du son qui est altéré par la valeur des chiffres. On y apprend par exemple que seulement 11% des postes en machinerie dans le secteur du spectacle vivant sont occupés par des femmes. Enfin, le tableau « violences » se caractérise par ses faibles variations. Le son est désagréable et ne se modifie que très légèrement. Malheureusement, les chiffres ne mentent pas, n'arrondissent pas les angles. La violence est genrée, et elle est clairement destinée aux femmes.

Le collectif Iakeri, c'est avant tout trois grands esprits qui se rencontrent. Une plasticienne, une compositrice et une ingénieure, c'est au moins ce qu'il fallait pour faire naître le dispositif. Jimena Royo-Letelier est responsable de la partie informatique. « Je suis chilienne, je vis en France depuis 17 ans. Je suis docteure en mathématiques et ingénieure. Je suis passée par l'IRCAM (Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique ndr) et c'est ce qui m'a menée à la musique. » Il y a ensuite Alice Guerlot-Kourouklis, la musicienne compositrice. « C'est moi qui ai composé la musique, et Jimena a élaboré le module informatique musical qui permet de traduire les chiffres en distorsions » explique-t-elle. Elle a aussi fait des études de sociologie. « C'est drôle parce qu'à l'époque je n'aimais pas trop les statistiques, je travaillais sur les études qualitatives ». Et enfin il y a l'absente, Aneymone Wilhelm, la plasticienne. « Elle a été accessoiriste à la Comédie Française, elle sait à peu près tout faire de ses mains » affirment ses collègues. C'est elle qui a construit les méduses et conçu le système d'accroche qui permet à l'œuvre de prendre vie. Une belle équipe de trois artistes talentueuses qui font sûrement partie des petits pourcentages de femmes dans leurs domaines respectifs.

« Il y a un véritable enjeu politique à produire des statistiques. »

Avant de mettre leurs talents créatifs en marche, un important travail de collecte des données a été réalisé. « On a commencé à chercher en 2017. Certains chiffres n'intéressaient pas il y a quelques années et n'étaient donc pas produits » raconte Jimena. Sur les années de collectes, elles ont observé une évolution. « À l'époque, il y a certains chiffres qu'on devait calculer nous-mêmes et qui sont maintenant déjà calculés. Il y a un véritable enjeu politique à produire des statistiques » ajoute Alice. En effet, les statistiques que l'on choisit de financer disent beaucoup sur ce qui préoccupe notre société ou pas. Alice me donne l'exemple du monde de la culture : « En produisant les chiffres, ils se sont retrouvés acculés. Depuis ils se soucient beaucoup plus de la parité ». Au terme de leurs recherches, le collectif a enregistré plusieurs milliers d'informations. Les données utilisées sont toutes disponibles en ligne, ce qui peut amener à se demander l'intérêt d'une telle œuvre alors que tant d'informations sont trouvables sur internet. Jimena propose une réponse. « Sur internet, tu défiles et tu oublies. Nous, on a créé un espace qui permet de vivre un moment marquant. La mise en forme est très importante et permet de recevoir l'information de manière particulière ». « Et puis c'est l'exhaustivité des données qui est impressionnante, le fait qu'elles coexistent met en évidence les choses » ajoute Alice. Et justement, pour que les données soient encore plus percutantes, le collectif prend soin de glisser des données locales partout où il expose. D'ailleurs, elles témoignent aussi de leur volonté de diffuser cette œuvre dans d'autres structures à l'avenir, comme des lycées ou des universités par exemple.

Enfin, Murs invisibles pose aussi la question de l'esthétique dans le traitement de ce type de thématiques. Malgré le travail de mise en forme fourni, Alice qualifie l'œuvre d'assez brute. Et finalement, c'est vrai qu'il n'y a pas à chercher plus loin que ce qu'on voit et entend dans cette salle. On se fait d'ailleurs la remarque avec Alice : « quand on parle des soignants, on devrait même dire « les soignantes » car elles sont en majorité ». De même, le tableau des violences est facile à comprendre : « les femmes sont très peu autrices de violences mais souvent victimes, même pour les violences légitimes, c'est-à-dire dans les forces de l'ordre ». Ainsi, il a été très important pour elles de ne pas tomber dans une surenchère esthétisante pour que les données ne perdent pas de leur sens. Au final, l'installation est assez « simple », mais néanmoins très réfléchie. « On a joué sur l'attraction-répulsion avec ces méduses très légères et attrayantes et à l'inverse ces sons très désagréables » explique Alice.

Murs invisibles, c'est une expo pour laquelle vous devriez prendre un petit moment d'ici le 19 mai. Un petit rappel que non, l'égalité femmes-hommes n'est pas encore là, et qu'en France on n'est pas exemplaires. Histoire de redonner un peu d'élan au féminisme.

Texte : Marine Roucou /// Photos : Collectif IAKERI et Catherine Brossais

