Iga Vandenhove PORTFOLIO 2025

MARÉE MONTANTE - Installation plastique & sonore - 2025

 $G\'{e}otextile, peinture\ acrylique, tube\ multicouche, scratch, enceintes, lampes.\ Dimensions: L4m\ x\ l11m\ x\ h3m$

Marée montante est une installation immersive née d'une résidence sur la banquise du Saint-Laurent au Québec auprès de physiciens franco-québécois. Par la chronophotographie, elle met en relation l'ondulation du corps des scientifiques pendant leurs relevés de terrain et celle de la glace de mer qu'iels étudient tandis que l'expérience sonore déplace le point d'écoute au cœur de la glace de mer grâce à des captations à l'hydrophone, révélant un milieu mouvant aux consonances organiques. A travers ces résonances, la pièce cherche à questionner le rapport des sciences naturelles à l'environnement dans un contexte d'urgence climatique, de la collecte de données à la constitution d'un savoir institutionnalisé. A l'aide de pochoirs réalisés en découpe laser au laboratoire du PMMH (antenne du CNRS), des milliers de silhouettes ont été déposées à la peinture sur du géotextile, un matériau à forte empreinte anthropique utilisé pour l'aménagement paysager incluant le recouvrement de glacier. Ces différentes séquences mises en rapport, telles des strates temporelles, viennent évoquer le processus de sédimentation des connaissances quand le motif global, simultanément fixe et ondoyant, évoque l'ambiguïté entre l'institutionnalisation du savoir et sa nécessaire évolution.

<u>igavandenhove.com/maree-montante-fr</u>

LES MILLE ET UN HECTARES - Installation plastique & sonore - 2024

 $Mat\'eriaux: Laiton, microphones\ pi\'ezo-\'electriques, panneau\ OSB, b\'eton, perles\ en\ bois, pinces, c\^ables.\ Dimensions: L2m\ x\ l1,50m\ x\ h1,50m\ perles\ en\ bois, pinces, c\^ables.$

Les Mille et un hectares est une installation plastique et sonore participative qui interroge notre rapport au vivant et aux logiques écosystémiques en singeant l'esthétique et la physique d'un champ de blé, ce dernier réalisé à partir de tiges de métal et l'assemblage de milliers de micros-contacts (piezos électriques) sous forme d'épis. Entre art et ingénierie, le projet scénarise ainsi la mécanisation et l'artificialisation croissantes de nos moyens de subsistance tandis que l'aspect stéréotypé/logotypé du champ évoque directement les semences modifiées au profit de tiges de blé plus courtes et plus résistantes. Dans un même temps, les visiteurices sont invité.e.s à toucher et traverser le champ, provoquant un son de friction et d'entrechoquement tout en laissant l'empreinte de leur passage, de sorte que le champ préfabriqué initial tend vers une forme plus organique, imprégnée au contact du vivant. Le sentiment de liberté symbolique que procure la traversée d'un champ de blé ici mis en tension vise à questionner les côtés émancipateurs autant qu'asservissants de l'agriculture et mettre en évidence l'absurdité d'une humanité en quête incessante de rendement. igavandenhove.com/les-mille-et-un-hectares-fr

SANS TITRE - Performance participative et installation plastique & sonore - 2024

Matériaux : Sonnettes de vélo chinées, pieds de micro, paille en métal et goupillon, pupitres, partitions en papier. Dimensions : L5m x l5m x h2m

Quelle place accordons-nous aux teintes, rythmes, épaisseurs des vibrations qui émanent d'un objet banal du quotidien qu'est la sonnette de vélo ? D'outils de signalement peuvent-ils devenir instruments, parties prenantes d'un orchestre ? La vingtaine de sonnettes qui viennent composer cette canopé sonore et métallique invitent à la déambulation et l'expérimentation chez tout.e un.e chacun.e. Les partitions qui l'accompagne nous guident dans une exploration patiente de leurs timbres et de nos musicalités intimes et collectives. L'oeuvre, en mettant en scène une potentielle cacophonie, pose la question de l'écoute et de l'attention mutuelle comme actes fédérateurs de création commune. igavandenhove.com/sans-titre-fr

LA MONTAGNE, ÇA VOUS GAGNE !- Pièce sonore (23min) - France - 2024

Comme un pied de nez au slogan publicitaire des années 90 "La montagne, ça vous gagne !", cette pièce sonore aux sons anthropiques questionne le bien-fondé des aménagements touristiques en montagne; particulièrement lors des sports d'hiver; en résonance avec les problématiques environnementales actuelles. Espace autrefois craint et sauvage puis terrain de conquête et de liberté, qu'avons-nous fait de la montagne aujourd'hui ? L'auditeurice est invité.e à arpenter la vallée de Chamonix et un petit morceau d'Italie tout en s'interrogeant sur l'impact écologique d'un certain type de loisir.

igavandenhove.com/la-montagne-ca-vous-gagne-fr

PROCHAINE EXTINCTION- Happening - 2024

 $Mat\'eriaux: Serviette \ de \ bain, colle, tissu \ thermocollant, couture. \ Dimensions: L3,3m \ x \ l0,05m \ x \ h1,10m \ and large \ an$

A l'occasion du 8 mars, cette banderole caricaturale entièrement réalisée à partir de serviettes de bain réutilisées vient questionner les injonctions genrées véhiculées par la société patriarcale et les rôles qui leurs sont échus. Ces serviettes, produits dérivés du capitalisme, reprennent des symboles forts de la culture populaire du divertissement. Evoquant le temps du bain ou du loisir à la plage, ces serviettes, objets intimes directement en contact avec la peau, soulignent la prégnance de ces fictions dans nos quotidiens et ce dès l'enfance. Ici, les symboles qui initialement servent un discours dominant dépassé sont subvertis en un objet de lutte. Le ton ironique et la référence à une ère passée éteinte pointent du doigt la fuite en avant d'un système sociétal et écologique à bout de souffle.

<u>igavandenhove.com/prochaine-extinction-fr</u>

HERITAGE ERODE - Installation plastique et sonore - 2023 - avec Isabel Judez

Matériaux: Terrazzo marin, terre cuite, béton, roches sédimentaires de réemploi, tiges métalliques et dispositif sonore avec détection de mouvement. Dimensions: L15m x l5m x h1,40m

L'installation interroge l'incidence humaine sur les cycles écosystémiques actuels en reflétant de manière abstraite et cinétique le paysage de la falaise d'Aval. Reprenant les étapes d'érosion du silex au galet, l'œuvre se compose de milliers de pierres flottantes. Evanescente, elle évoque le statut précaire des ressources naturelles. Les matières régionales employées, dont un terrazzo marin issu de coquillages réutilisés, ainsi que le paysage sonore martime, capté dans un atelier de construction, suggèrent l'enchevêtrement entre naturel et artificiel. La production de l'œuvre a été réalisée au Lycée Schuman-Perret au Havre.

igavandenhove.com/heritage-erode-fr

LES PETITS INVISIBLES - Installation plastique et sonore - Biennale d'Arras - France - 2022

Matériaux: Bois contreplaqué réutilisé, bois aggloméré inifugé et imperméabilisé, sable de construction, dispositif sonore avec détection de mouvement. Dimensions: L5m x l5m x h2,10m

S'articulant autour de l'objet-nichoir, l'installation constituée de trois totems questionne la notion de refuge dans un contexte de biodiversité menacée. Si les nichoirs constituent un abri pour les oiseaux de nos villes – les « petits invisibles » –, leurs formes calquées sur l'habitat humain interrogent néanmoins sur l'uniformisation de notre rapport au vivant et témoignent de l'absence d'espaces sauvages due à l'urbanisation croissante. Dissimulés à l'intérieur des structures, des capteurs de mouvement déclenchent des sons naturels en fonction du passage des visiteur·euse·s à proximité de l'installation, invitant le public à interagir avec l'œuvre pour créer un écosystème sonore en constante évolution. Se pencher, tourner autour, traverser…les visiteur·euse·s sont amenés à entrer dans une sorte de danse rituelle comme pour réinventer notre lien au vivant. Cet engagement corporel incite chacun·e à tendre l'oreille pour accorder une écoute attentive à ces « petits invisibles », se mettre à leur portée et faire partie du chœur. <u>igavandenhove.com/les-petits-invisibles-fr</u>

LES VOIX DU MADIDI - Pièce sonore (23min)- Bolivie - 2022

Dans le parc national Madidi en Bolivie, les voix de la forêt se mêlent aux rondes des gardes-forestiers. Entre singes hurleurs, drône, vocalises de grenouilles, pirogue à moteur, brûlis, imitations de caïman et d'oiseaux, les mondes humains, animaux et technologiques se confondent. La pièce sonore propose une exploration plastique d'une nature habitée là où, plus qu'un simple paysage, elle devient sujet. Les gardes-forestiers en sont les médiateurs.

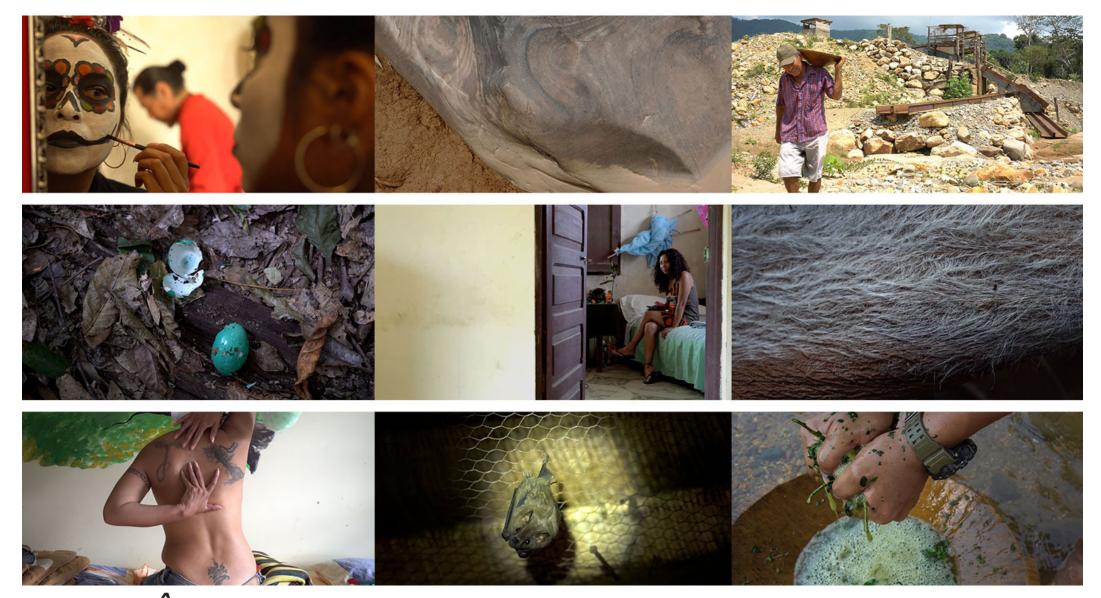
«Évoluant d'abord par anadiplose et bondissant de drones à des abeilles puis des moteurs, la pièce manifeste une écoute singulière et renouvelle l'écologie sonore. Elle s'attache aux relations qui se nouent autour d'un lieu donné à un instant donné, aux concordances et dissonances toujours nouvelles entre vivant et non vivant, entre humain et non humain.» - Critique de Juliette Volcler <u>igavandenhove.com/las-voces-del-bosque-madidi-fr</u>

LES VOIX DU MADIDI - Vidéo expérimentale (23min)- Bolivie - 2022 - avec Knorke Leaf

Cette vidéo expérimentale est une exploration plastique et visuelle de la pièce sonore Les voix du Madidi dans laquelle les voix du parc national Madidi en Bolivie se mélangent aux patrouillages des gardes-forestiers. Entre singes hurleurs, drône et abeilles, vocalises de grenouilles, pirogue à moteur, brûlis, imitations de caïman et d'oiseaux... Les mondes humain, animal et technologique se confondent. La vidéo propose une grammaire visuelle faite de superpositions jouant avec la transparence, les textures et les couleurs. En provoquant des associations visuelles inédites, ces strates du réel enchevêtrées cherchent à dessiner d'autres perspectives dans un monde en crise.

igavandenhove.com/voces-del-madidi-video-fr

PEAU DE FORÊT - Documentaire de création (75min)- Bolivie - En cours de production avec Avril films

A Ixiamas en Amazonie bolivienne, la coopérative d'or autochtone tacana «El Turbion» est en passe d'extraire le précieux minéral de la rivière Tequeje. A sa tête depuis deux ans suite au décès de son père, mon amie Clarivel cherche à exploiter en polluant le moins possible; un vrai dilemme pour cette artiste, anthropologue et citoyenne engagée qui voit la forêt disparaître. Conscientisatrice auprès de ses associé.e.s, elle butte face à un système extractiviste globalisé, l'immobilisme d'État et la pauvreté locale. Écartelée entre son rôle de présidente minière dans les terres basses et sa vie de comédienne sur les hauts-plateaux de La Paz, elle conjure la perspective d'une possible catastrophe écologique en convoquant dans une fable les Jichis, gardien.ne.s imémoriel.le.s de l'équilibre de la forêt. Là où le profit menace les relations inter-espèces, la quête de Clarivel questionne la survie d'un lien au(x) vivant.e.(s) tout autant que notre place d'humain.e parmi elleux. igavandenhove.com/peau-de-foret-fr

LES EAUX DE MA MÈRE - Pièce sonore - 2023 - avec Isabel Judez et Antonin Bexson

La pièce sonore recompose à partir de sons réels (field recording) une réalité fictive où l'auditeurice est amené à expérimenter sensoriellement le cours d'un fleuve vénézuélien, aujourd'hui menacé de pollution par les extractions minières aurifères illégales, en suivant le parcours de l'eau depuis l'amont du fleuve jusqu'à la mer en passant par des machines extractivistes. Ensemble, la sculpture abstraite (réalisée en impression 3D et représentant la topographie de l'aval d'un fleuve vénézuélien dans la région du Canaima) et la pièce sonore nous parlent de l'arrivée de la technologie dans une forêt ancestrale et questionnent la dichotomie entre nature et culture, humain et autres vivants (animaux, végétaux...) engendrée par la binarité de nos systèmes technologiques contemporains.

igavandenhove.com/les-eaux-de-ma-mere-fr

ECHAP - Pièce sonore (20min)- Paris et ailleurs - 2020 - avec Noémie Fargier et Vanessa Vudo

Exclusivement réalisée à partir de sons du réel et d'enregistrements de terrain (field recording) issus de multiples lieux, «Echap» recompose une réalité fictive (ou une réalité fiction) en forme de parcours initiatique. Ce parcours questionne les espaces de contrôle et d'évasion possibles dans un monde où tout se fabrique, s'achète et se standardise, interrogeant les glissements entre mécanique et organique, réel et imaginaire. Le choix du field recording est posé comme le terrain d'un je(u) possible, d'une horizontalité et d'un élargissement des espaces en interrogeant ce qui est « déjà là », déjà présent autant que notre place en tant qu'humain.

igavandenhove.com/echap-fr

LES CLAMEUSES - Documentaire sonore, 4 ép (4x15') - Clichy-sous-Bois - 2020 - avec Sarah Mathon et Sofia Sept

Les Clameuses est une série documentaire de 4 épisodes sur l'expérience de la prise de parole d'un collectif de femmes habitantes de quartiers prioritaires de Clichy-sous-Bois qui les mènera jusqu'à devenir ambassadrices culturelles de leur ville. Les épisodes s'articulent autour du choeur de leurs voix vibrantes, des spectacles vus et des critiques que les Clameuses en font durant l'année 2019/2020 jusqu'au choix de celui qu'elle programmeront pour l'espace 93, théâtre de leur ville. C'est une parole libératrice et d'affirmation de soi, vectrice de nouveaux possibles et de nouveaux récits du monde et de soi-même que j'ai souhaité accompagner dans ce projet.

igavandenhove.com/les-clameuses-fr

LES MADELEINES SONORES - Installation sonore - France - 2018

Matériaux : Bois, câbles, casques, boutons. Dimensions : L5m x l5m x h2,20m

Agés de 16 à 18 ans, originaires du Mali, du Sénégal et du Pakistan; Sidi, Mamoudou, Kandé et Ali sont arrivés en France il y a peu. Armés d'un magnétophone, ils parcourent la capitale et font du médium sonore le vecteur d'expression d'une mémoire sensorielle, reliant prise de son et prise de parole. Ils nous partagent leurs histoires, leurs rêves, leurs espoirs comme autant de petits trésors, si tant est qu'on prenne le temps de saisir un casque, d'ouvrir un coffre et de réaliser que ce qui est précieux réside aussi dans la connexion émotionnelle qui se crée alors entre deux inconnus, dans le temps de rencontre et d'écoute qui s'ensuit. Les évocations qui viennent alors en tête, en ce qu'elles ont d'intime et d'universel, ouvrent un champ d'introspection au monde propre à chaque auditeur tout en invitant à découvrir celui des jeunes. vidéo : vimeo.com/499692704 igavandenhove.com/les-madeleines-sonores-fr

TISSU URBAIN - Expérimentation plastique, broderie - France - 2010

Par la superposition de cartes routières à différentes échelles de différents pays, ces cartes brodées telles des palimpsestes composent des territoires imaginaires tissant des liens par delà les chemins habituels. Elles soulèvent la question de notre place dans ces tissus urbains, comment on les perçoit tout en invitant à élargir les perspectives de nos connections et de nos tissus relationnels.

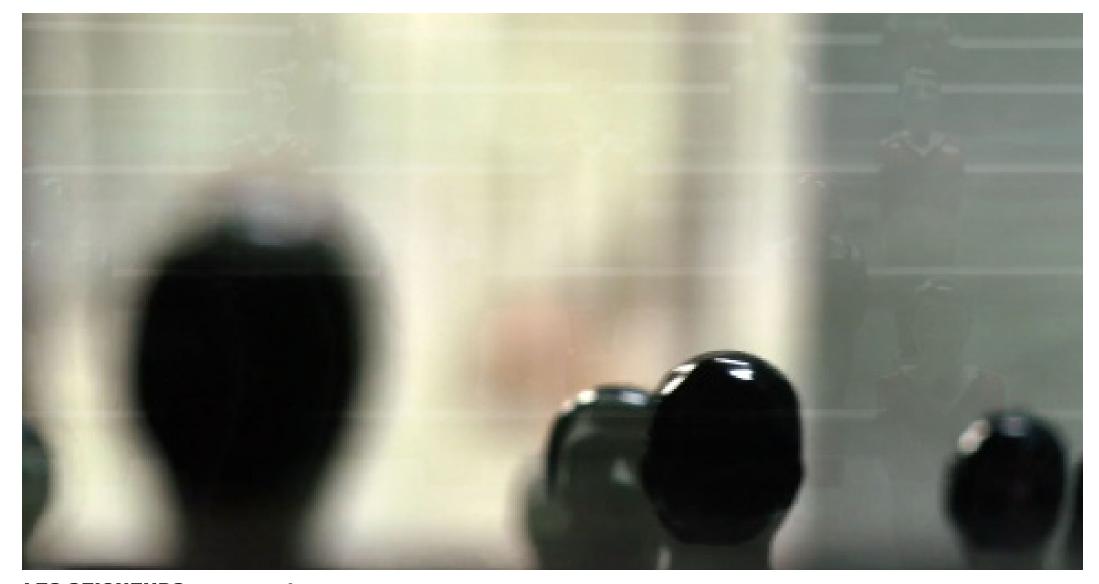
igavandenhove.com/palimpseste-fr

010120 - Article sonore (9min) et expérimentation plastique - France, Italie - 2020

Basé sur les mémoires sensorielles ressenties lors d'une expédition à ski dans le massif du Mont-Blanc, cet article sonore invite à plonger dans l'expérience de cette journée singulière. De la pureté des hauteurs enneigées au glacier décharné en contrebas en passant par les crevasses laissant entrevoir les entrailles gelées de la montagne, les lieux traversés m'évoquent un corps en souffrance. Dans cette période où le réchauffement climatique s'impose avec force en altitude, les analogies organiques qui émergent offrent une autre lecture de la dualité homme/nature comme entités viscéralement interconnectées l'une à l'autre et questionnent notre rapport à l'environnement.

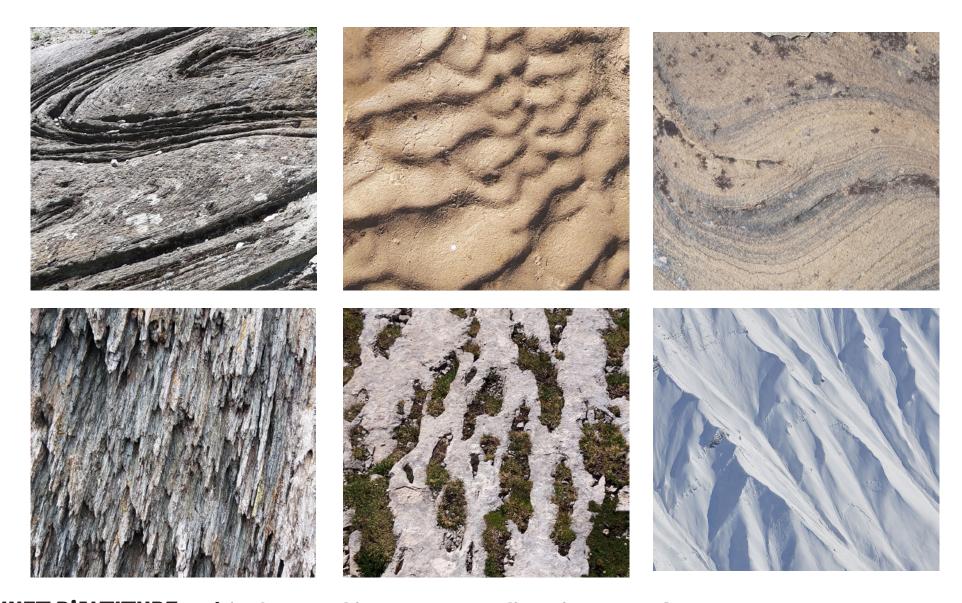
igavandenhove.com/010120-fr

LES SEIGNEURS - Court-métrage documentaire (10min) - France - 2015

Kandé, Sidi, Mamoudou et Ali font parti des dizaines de mineurs isolés étrangers accueillis de jour à la maison du jeune réfugié (MJR), au 18 villa Saint-Michel à Paris. En période d'instruction de leur dossier qui peut durer des mois ils attendent, au coeur d'une situation qui les dépasse. Face à l'incertitude, dans un quotidien rythmé par les rendez-vous avec les intervenants sociaux, les sorties, les cours de français, le réfectoire et bien sûr le baby-foot, l'attente se matérialise et devient le terreau d'espoirs, de rêves, de frustrations et de désillusions aussi. Invisibilisés et pourtant présents, là mais pas encore admis, autour du baby-foot catalyseur d'énergie se dessine la lutte et l'envie d'y croire.

igavandenhove.com/les-seigneurs-fr

CABINET D'ALTITUDE - Série photographique - France, Italie, Suisse - 2019/2021

Les motifs qui se dessinent sur ces surfaces d'altitude, pour la plupart minérales, prennent des allures organiques. Les failles se transforment en gerçures, les crêtes en lignes de corps, les craquelures en rides, les bourrelets de sable en chair, la pierre creusée en membrane, les pentes en courbes... Ces matières soumises à des conditions extrêmes, sculptées par les éléments, deviennent les témoins d'une interaction entre les différents éléments d'un même milieu. Ces instantanés invitent à (re)penser et élargir notre relation aux écosystèmes par ces surfaces immuables à notre échelle temporelle humaine et pourtant plastiques à celle des temps géologiques. Les clichés invitent à regarder au delà du cadre et à considérer les forces invisibles qui façonnent inlassablement les milieux qui nous entourent.

PAYSAGES URBAINS - Série photographique - France et ailleurs - 2019/2021

Derrière son armure de béton, que cache la ville? Sous nos pieds, des craquements, des interstices, des épanchements se transforment en vallées, en collines, en canyons, en delta et autres comme vus du ciel. Ces paysages urbains invitent à penser autrement notre rapport à la ville, à l'environnement et aux écosystèmes dans lesquelles nous nous inscrivons.

<u>igavandenhove.com/paysages-urbains-fr</u>