

L'ŒUVRE VIVANTE DE SABINE KACUNKO

EIN WERK ZWISCHEN WISSENSCHAFT UND KUNST

Sabine Kacunko est une photographe allemande et une artiste conceptuelle. Ses installations se situent à la convergence de l'art et de la science. Compris dans sa relation avec son environnement naturel, l'homme devient une interface vivante, propre à suggérer une nouvelle alliance entre nature et culture.

PAR JEANETTE ZWINGENBERGER

BOOTSCHAFT/CRISTAL MIRROR de Sabine Kacunko constitue l'événement de l'assemblée générale du 17e ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) le 27 novembre à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, sous le patronage de l'UNESCO. Dans son œuvre, passé, présent et avenir se rejoignent. L'artiste y présente l'échantillon de la poussière de sable provenant du Sahara, offert à Paris en 1823 à Alexander von Humboldt, puis archivé dans la Berliner Ehrenberg Sammlung. Elle a demandé à l'Institut de microbiologie et d'hygiène du Robert Koch Forum Berlin et à la Bundesanstalt für Materialforschung Berlin de la

PERFORMANCE "CRYSTAL MIRROR"
À L'ÉCOLE DES BEAUX-ARTS DE PARIS

**BLOODY MOON LIVE PROJECTION,
EHRENHOF, DÜSSELDORF, 2006**

sortir de l'oubli. Dès que les bactéries ont retrouvé un milieu propice à la vie avec l'eau, l'air et la lumière, elles ont retrouvé une nouvelle vie. Lors de l'analyse scientifique de l'ADN, il fut trouvé une sous-unité de la séquence du gène 16s rARN que l'artiste a nommé "Oceanobacillus Pulverienatus" – poussière renaissante. L'arbre généalogique a pu être agrandi grâce à la découverte de ce matériel génétique que l'on retrouve inscrit dans le génome de tous les règnes du vivant : humain, animal et végétal.

SCULPTURE EN FORME DE CRISTAL

Les visiteurs entrent dans la sculpture du CRISTAL MIRROR dans laquelle sont installés un microscope vidéo, un ordinateur et une plaque de Pétri avec la

culture de bactéries historiques d'Humboldt. Les prises de vue des cultures microscopiques sont directement transmises sur Internet.

La forme du cristal se réfère au processus de communication entre les bactéries qui sécrètent pour se lier des cristaux de sucre, ces molécules formant simultanément un biofilm. Les cristaux de sucre sont des briques nécessaires à la vie, mais aussi à la haute technologie, comme pour les écrans de l'ordinateur dont les constituants sont des cristaux.

Les coordonnées de la sculpture rappellent également la pyramide de Kheops, un des monuments les plus anciens que l'humanité ait conservé avec sa chambre sépulcrale. Les images microscopiques des cultures biologiques vont être pro-

© Sabine Kaurin

**"BOOTSCHAFT LIFE FLAG", INSTALLATION
À L'AMBASSADE D'AUTRICHE À BERLIN, 2010**

© Sabine Kaurin

jetées sur la façade de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. Elles évoquent le temps d'Humboldt, quand ces particules de poussière ont été répandues dans l'atmosphère. Les spectateurs peuvent suivre en temps réel le développement des bactéries.

L'œuvre met en évidence que les murs des bâtiments ont aussi une peau naturelle, qui nourrit la pierre apparemment morte et la protège. La perception du temps ne s'inscrit plus dans la séquence vie/mort mais dans celle de l'Immanence. Il remonte aux premières formes de vie sur Terre.

LA CULTURE COMME AMBASSADRICE

Les 1500 invités des champs culturel, scientifique et politique sont des pionniers – *Schrittmacher* –, des hommes qui

travaillent activement à la conservation et à la construction de notre environnement. La rencontre avec l'art devient ici le projet d'une prise de conscience de la préservation de notre écosystème : le désert mort s'avère fertile et la particule trouvée en Calabre, dans l'Italie du Sud, venant du Sahara, témoigne d'une mobilité qui traverse les continents, d'un tissu social des micro-organismes.

La visualisation de cultures cellulaires de bactéries permet une conception du monde et de la vie en dehors des frontières géographiques et nationales, loin des conflits actuels. En tant qu'ambassadrice, l'artiste relie l'art et la science, créant ainsi une symbiose entre des processus de représentations artistique et scientifique.

ANIMATION DE LA PROJECTION "CRYSTAL MIRROR"
SUR LES PYRAMIDES DE GIZEH, EGYPTE

© Sabine Kacunko

ANIMATION DE LA PROJECTION "CRYSTAL MIRROR"
SUR LA PYRAMIDE DU LOUVRE, PARIS

© Sabine Kacunko

L'angle de vue sur les "cultures" biologiques ouvre à une nouvelle vision interactive, si caractéristique des micro-organismes et qui sert de modèle pour l'actuelle diversité culturelle. Comme Noé, nous sommes assis dans le même bateau, ainsi le titre BOOTSCHAFT (jeu de mots entre les mots "message", "ambassade" (Botschaft) et "bateau" (Boot)), suscite l'espoir des nations et continents unis. Le bateau se meut sur l'eau, le médium qui fait naître la vie. L'artiste investit également le network du World Wide Web pour communiquer et associer ces visiteurs activement aux processus de ses projets.

Pour Kacunko, l'humaniste et le naturaliste Alexander Von Humboldt est une figure fondatrice tutélaire car il a été le premier à comprendre l'écosystème

dans son interaction avec les influences environnementales et géographiques sur la vie végétale et animale.

SAVOIR EST L'ART — L'ART EST SAVOIR

Déjà lors de son action BOOTSCHAFT/LIFE FLAG en 2010 à Berlin, Sabine Kacunko a exposé dans quatre-vingts ambassades et au ministère des Affaires étrangères, le drapeau *News From Everywhere*. La visualisation des cultures cellulaires fondait le motif du drapeau et de la rencontre. Avec BOOTSCHAFT/Life Propagation, l'art devient un médiateur, un messenger d'une nouvelle vision. La réalité scientifique que tous les êtres vivants sont reliés aux forces élémentaires de l'univers devient ici une métaphore politique que toutes les nations devront coexister en paix et respect.

En 2002, lors de son action OUT OF CONTROL, Sabine Kacunko a déjà exposé à Cassel son bio-art basé sur les bactéries, d'autres étapes ont été Barcelone en 2003, Düsseldorf en 2005, Cluj Napuka en 2006 ou Pékin et Séoul en 2009.

En novembre 2010, elle a recouvert la façade du musée de Martin Gropius Bau de Berlin d'un biofilm constitué des bactéries historiques de Humboldt. Les spectateurs pouvaient assister pendant dix jours au développement des bactéries réactivées placées sous microscope vidéo dans une boîte de Pétri à l'intérieur du musée. Les Pyramides de Gizeh en Égypte seront probablement une étape ultérieure du projet fin 2012. ●

BIO EXPRESS

Sabine Kacunko vit et travaille à Berlin. Elle a commencé sa carrière artistique par des photos en noir et blanc. Depuis 2001, elle travaille sur des installations multimédias, notamment dans l'espace public, comme dans son projet „BOOTSCHAFT“.