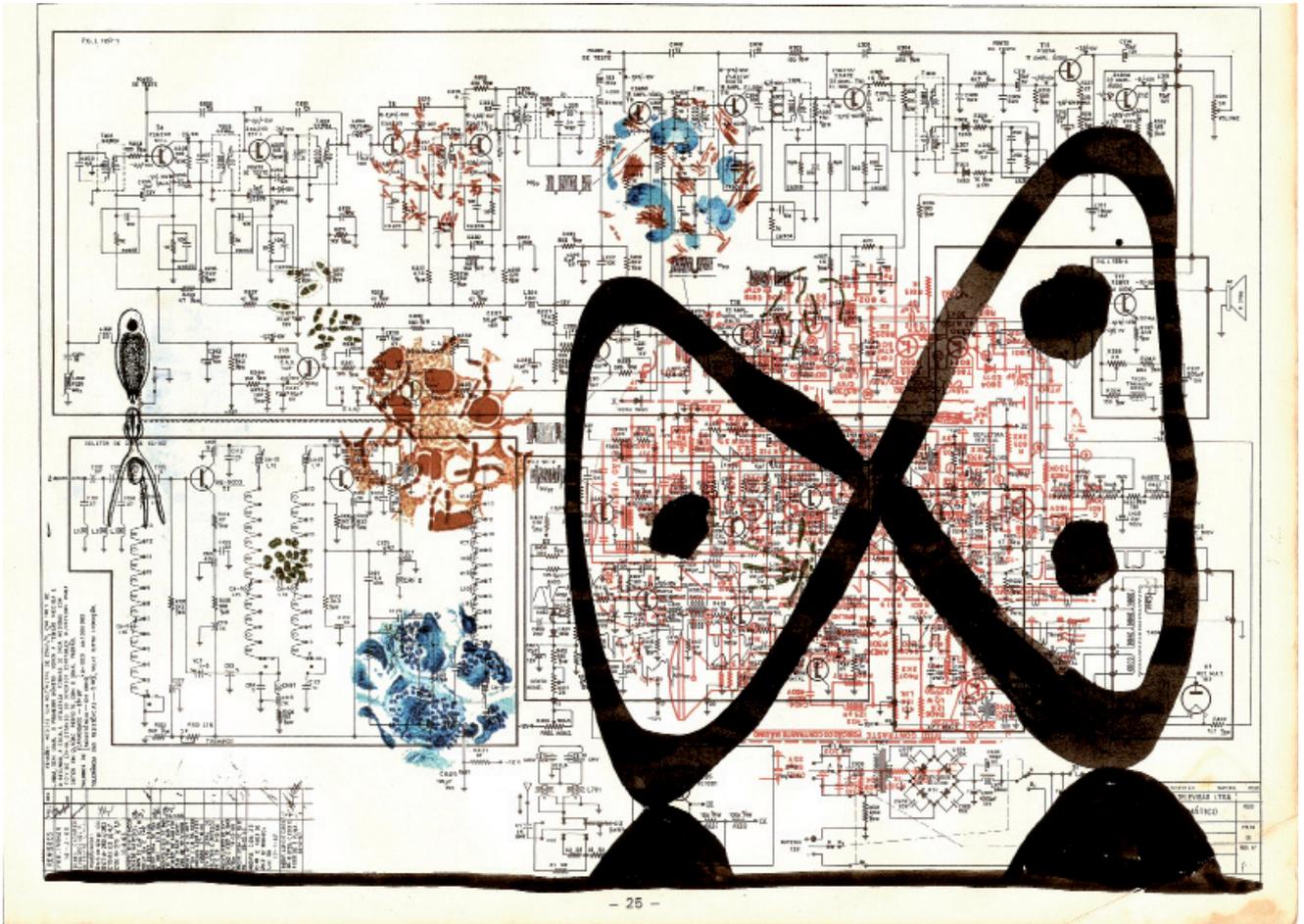

Zaven Paré

Untitled 9, Short circuit serie, encre sur papier / ink on paper

Né en 1961 en France. Vit et travaille entre Rio de Janeiro et Paris.

Born in 1961 in France. He lives and works between Rio de Janeiro and Paris.

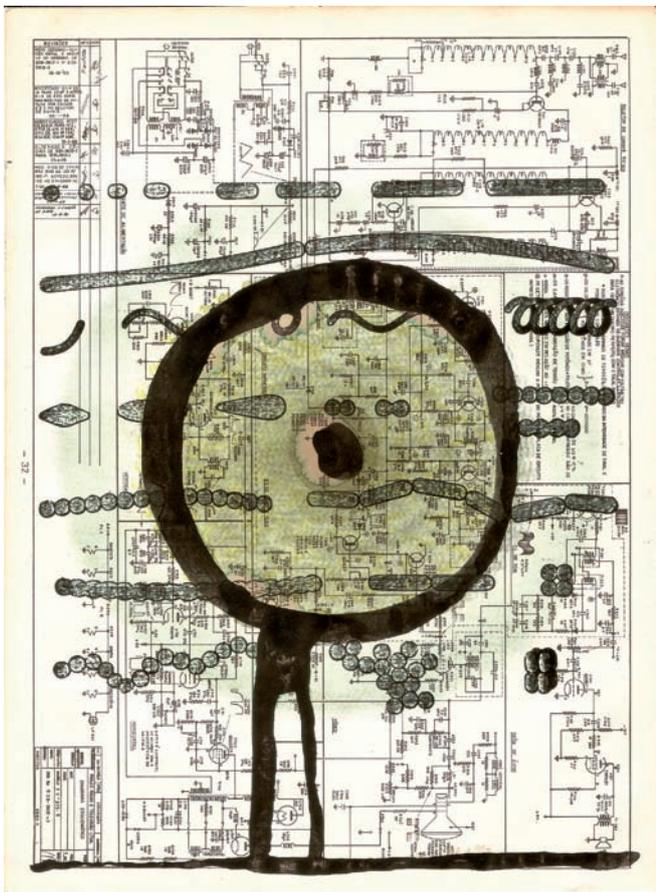
Formation / *Education*

2010 Post-Doctorat en Robotique / *Post doctorate in robotics* - Osaka University (Jp)

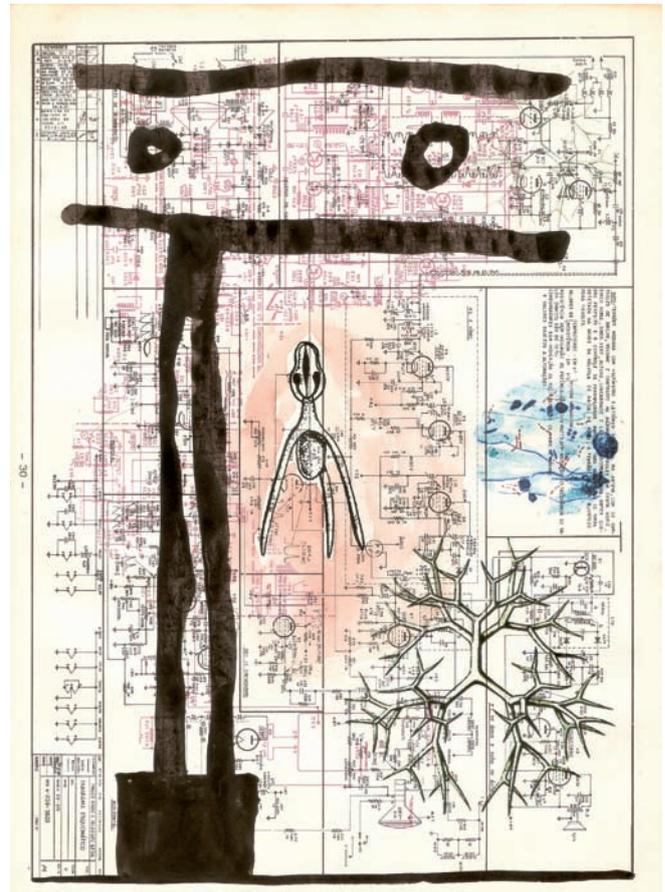
2009 Doctorat en Lettres / *Doctorate in humanities* - Université de Metz (F)

2003 Maîtrise en Arts Plastiques / *Master degree in Arts* - Univeristé Paris VIII, (F)

Elève de / *Student at* École Nationale Supérieure des Beaux Arts de Paris (F)

Untitled 1, Short circuit serie, encre sur papier / *ink on paper*

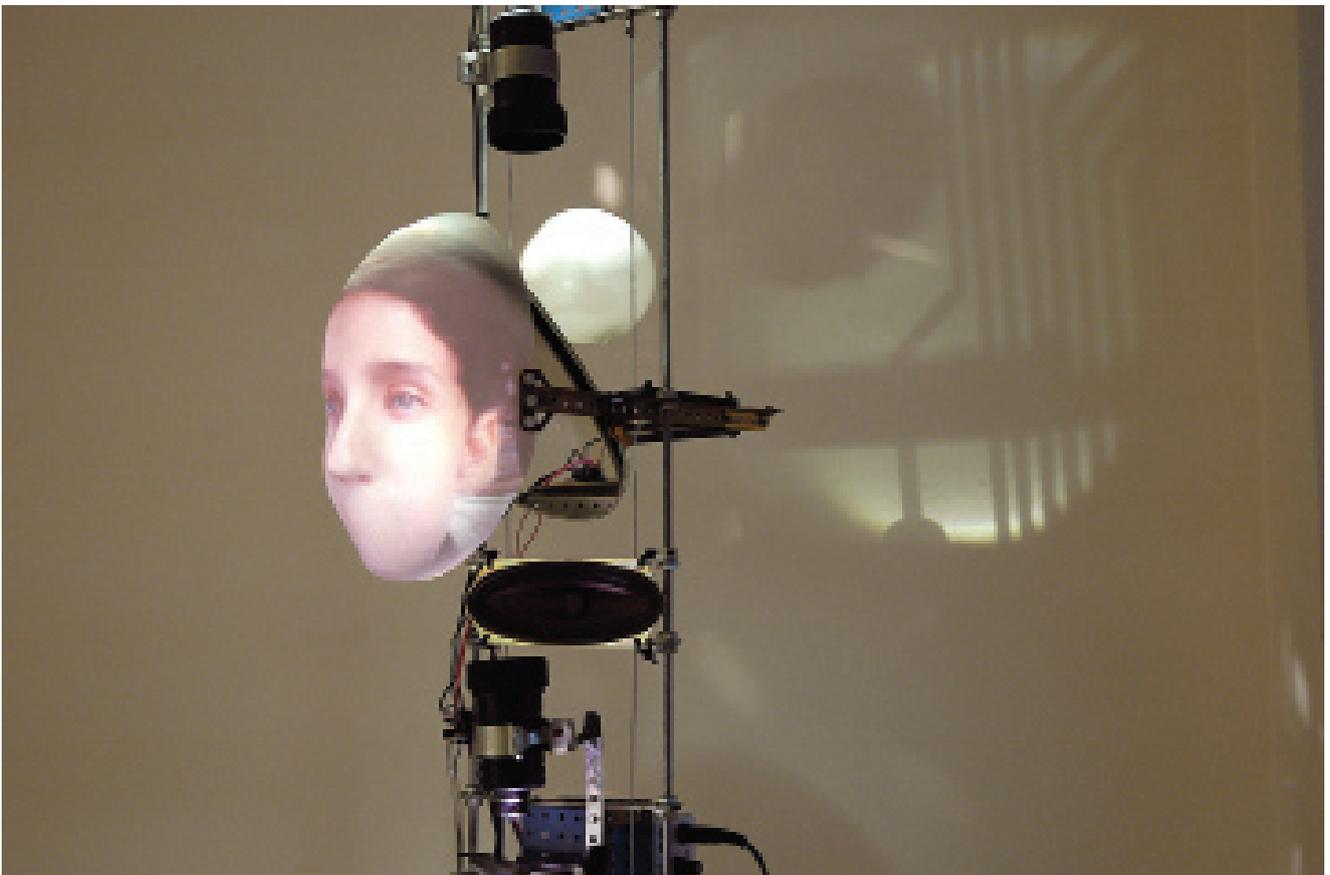
Untitled 4, Short circuit serie, encre sur papier / *ink on paper*

Biographie / Biography

Zaven Paré construit les machines qu'il dessine (collections du Ballard Museum of Puppetry/Connecticut et collections du Musée Gadagne/Lyon). Zaven Paré est artiste et «Robot Drama Researcher ».

Il est affilié à différents laboratoires de recherche : Performativité et effets de présence (UQAM) ; Anthropologie et anthropomorphisme (ARTMAP) ; Populations japonaises (INALCO).

Il a été lauréat de la Villa Kujoyama et de la Japan Society for Promotion of Science en 2009 et 2010. Il a reçu le Prix Sergio Motta (São Paulo/Brésil) pour l'ensemble de sa carrière artistique en 2011.

Lindberg Flug, 20 x 80 x 50 cm, Installation sonore / *sound installation*, 2002

Zaven Paré builds the machines he draws (Ballard Museum of Puppetry/Connecticut and Musée Gadagne/Lyon collections).

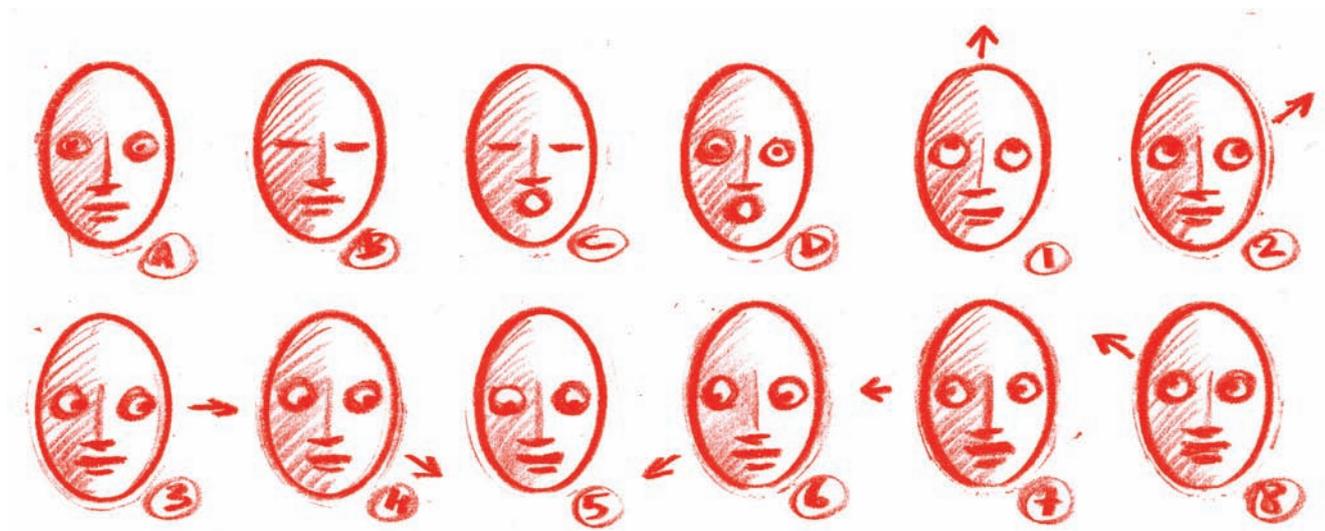
He is affiliated to different research laboratories : Performativity and presence effects (UQAM) ; Anthropology and anthropomorphism (ARTMAP) ; Japanese population (INALCO).

He was awarded by the Villa Kujoyama and by the Japan Society for the Promotion of Science in 2009 and 2010. He received the Sergio Motta award (São Paulo/Brésil) for his artistic career in 2011.

Expositions (sélection) / *Exhibitions (selection)*

Personnelles / Solo

- 2012 Galerie Charlot, Paris (F)
2011 «Cyber Art» (machine art), Caixa Cultural, Curitiba (Br)
2010 «Cyber Art» (machine art), Caixa Cultural, Brasilia et Salvador (Br)
2009 «Cyber Art» (machine art), Caixa Cultural, Rio de Janeiro et São Paulo (Br)
2008 «El coloquio de los perros» (installation), Alameda Arte Laboratorio, Mexico (Mx)
«L'intégrale jusqu'à l'épuisement des piles» (installation), Festival VIA, Mons (B)
2006 «Work in progress» (installation), Parque das Ruínas, Rio de Janeiro (Br)
2004 «Making of» (installation), Scène Nationale, Petit Quevilly (F)
1999 Museu Nacional de Belas Artes (gravure), Rio de Janeiro (Br)
1997 Centro Cultural Sérgio Porto (sculpture), Rio de Janeiro (Br)
Casa de Cultura Laura Alvim (sculpture), Rio de Janeiro (Br)
Galerie La Hune (gravure), Paris (F)
1995 Galerie La Hune (gravure), Paris (F)
1992 Galerie 12C4 (peinture), Paris (F)
Centre Culturel Français (peinture), Oslo (No)
Galerie La Hune (gravure), Paris (F)
1991 Galerie 12C4 (sculpture), Paris (F)
Galerie Camard (peinture), Bruxelles (B)
1990 Centre Culturel Français (sculpture), Oslo (No)
1987 Casa de Cultura Laura Alvim (peinture), Rio de Janeiro (Br)
Galerie TCB (peinture), Montréal (Ca)
1983 Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris (installation), Paris (F)

Yeux et bouche, esquisses de projet / *Eyes and mouth, draft of the project*, 1999

Prix / Awards

- 2011 Prix Sergio Motta em Arte e tecnologia, São Paulo (Br)
2010 Fellowship Japan Society for Promotion of Science (JSPS-CNRS), Osaka University (Jp)
2009 Lauréat de la Villa Kujoyama, Cultures France, Kyoto (Jp)
2002 Première place de la Bourse Arte e Tecnologia RioArte, Rio de Janeiro (Br)
1999 et 2001 Deux fois lauréat du Fond "Étant Donné", The French American Fund of Performing Arts, Californian Institute of the Arts (CalArts), Los Angeles (Us)

Performances / *Performances*

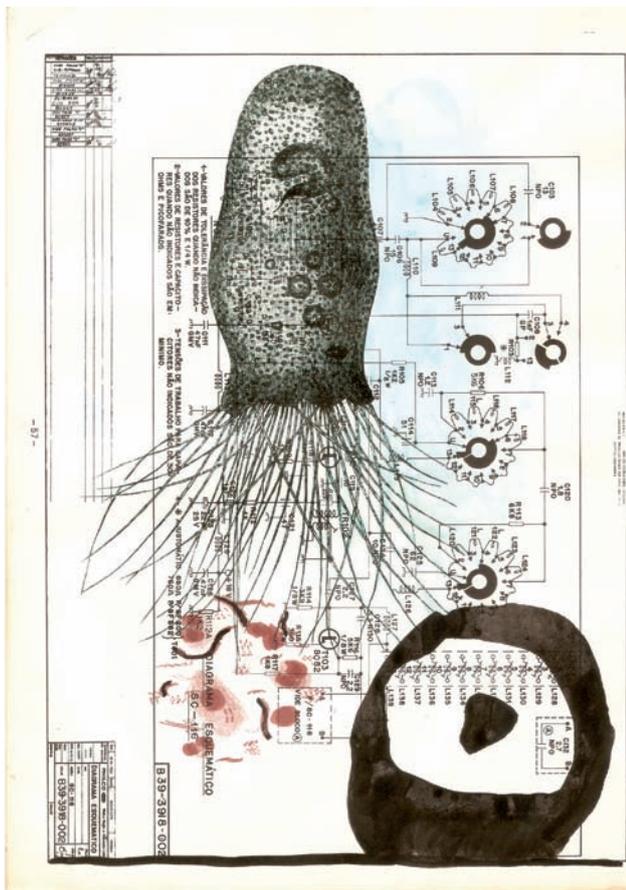
- 2003 Conception des marionnettes électroniques, "La scène" de Novarina, Festival d'Avignon (première marionnette électronique analogique, Collections du Musée Gadagne, Lyon).
Direction, scénographie et conception des marionnettes électroniques, " Le colloque des chiens" d'après Cervantès, Institut International de la Marionnette, Charleville Mézières.
- 2001 Direction, scénographie et conception des marionnettes électroniques, "Le Théâtre des Oreilles" de Novarina, Institut International de la Marionnette, Charleville Mézières, Biennale Internationale de la Marionnette, LaVillette, Paris, Festival d'Avignon (première marionnette électronique digitale, Collections du Ballard Institute, Connecticut, USA).
Direction et scénographie, "Mestre Noza" de Zaven Paré, Teatro Sergio Porto, Rio de Janeiro.
- 2000 Direction, scénographie et conception des marionnettes électroniques, "The Theatre of the Ears" de Novarina, Henson Festival, La Mama e.t.c., New york.
- 1999 Direction, scénographie et conception des marionnettes électroniques, "The Theatre of the Ears" de Novarina, Calarts, Los Angeles.
Direction, scénographie et conception vidéo, "The Man in the Green Suit" de Felipe Santander, Theater Festival of San Antonio, Texas.

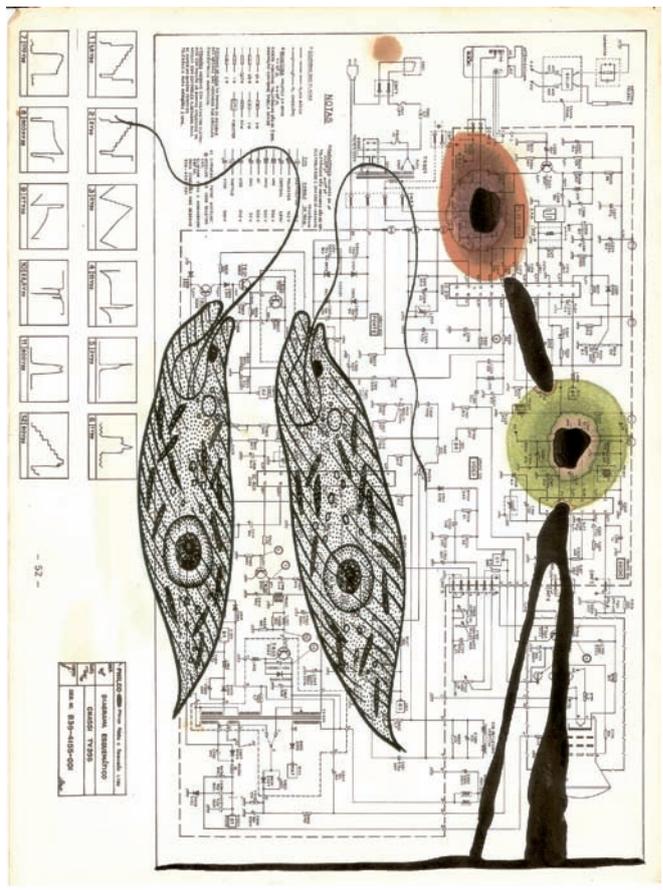
L'origine du monde, images rétroprojetées / *The origin of the world, retroprojected images*, 40 x 35 x 50 cm, 2005

La glande pinéale, métal, bois et verre, image rétroprojetée / *The pineal gland, mecano, wood and glass, retroprojected image*, 120 x 100 x 20 cm, 2005

Untitled 6, Short circuit serie, encre sur papier / *ink on paper*

Untitled 11, Short circuit serie, encre sur papier / *ink on paper*

Zaven Paré par lui-même

Ces machines ont été conçues et construites au cours de ces dix dernières années. Elles sont des marionnettes, des automates ou des robots, des objets anthropomorphiques, des fragments du corps humains ou d'animaux, sous forme de prototypes, de sculptures ou d'installations. Elles constituent un inventaire d'appareils et d'assemblages qui fonctionnent selon des énoncés spécifiques.

Comme des manifestes artistiques – qui sont des «constitutions littéraires» – ces machines s'apparentent à de véritables «constitutions techniques».

La science comme la littérature ne pastichent pas la vie, mais contribuent à créer des mythes viables, et à légitimer des objets trouvés. Aujourd'hui, ce sont davantage les pratiques qui représentent de véritables «ready made» et non plus les objets. Parmi ces pratiques «ready made», les progrès scientifiques et technologiques alimentent l'imagination et nous questionnent avec de nouvelles thématiques et des objets pionniers...

(...)

La robotique est une représentation schématique de l'humain. L'anthropomorphisme des robots se fait essentiellement par l'esquisse de la tête : le visage de face ; et l'artifice des jambes : la station verticale et la démarche.

Cette verticalité, l'échelle, les proportions, le regroupement des interfaces et des sens (essentiellement les yeux, les oreilles et la bouche) n'obéissent à aucun critère technique. Au delà de l'imitation de l'homme, l'enjeu du robot qui n'a pas une fonction domestique ou de travail prédéterminé pour un milieu restreint, a pour finalité la théâtralisation de la technologie.

Tracer le chemin à rebours de mon parcours est comme traverser une forêt cybernétique qui serait plantée des arbres mécaniques de Nicolas Schöffer et de Jean Tinguely. C'est à New York, en 2000, avec la sensation de la forêt des hommes qui s'intensifie, que se présenta l'occasion de révéler mes machines dans des conditions de spectacle. Elles apparurent comme porteuses d'un message d'un monde mystérieux, avant d'être baptisées «marionnettes électroniques».

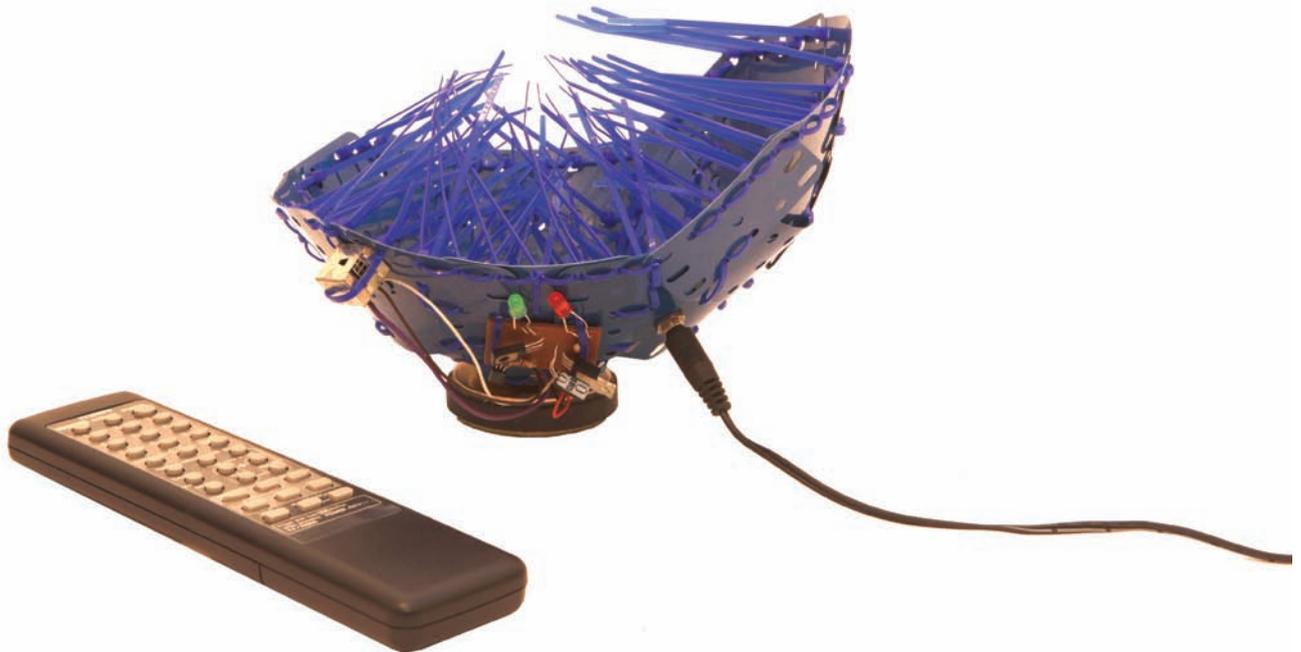
Il est fascinant de savoir que Méliès, au comble de la misère, se sépara de tous ses biens et de ses archives de travail, à l'exception de sa dizaine d'automates construits par Robert Houdin. L'inventeur du cinéma signa de son vivant le testament de l'image animée au profit de l'objet en mouvement. Nous savons combien ces objets peuvent aujourd'hui nous sembler puérils, voir anecdotiques, mais combien ils participent d'une culture mécaniste visionnaire.

L'idée de développer un nouveau médium était de chercher à esquisser des portraits entre sculptures et projections; trouver l'archétype d'autant de ces acteurs potentiels qui remettent en question la mise en scène, l'auteur, le geste, le souffle et la parole au théâtre. Les acteurs sont des marionnettes ou des animaux dans les mains du metteur en scène, mais il fallait à la fois que ces marionnettes ressemblent à des ébauches de machines, sans qu'elles n'en deviennent pour autant des instruments trop manichéens. Il ne restait plus qu'à dessiner ces machines, puis à les fabriquer.

(...)

La relation au corps, au geste et à la voix est graduellement substituée par des prothèses de toutes sortes ainsi que par des ébauches anthropomorphiques. Le robot (ou l'«animatronique») et ses parties électroniques additionné aux arts de la marionnette, aux nouvelles technologies et à l'image de la vidéo, sont la manifestation de la recherche de nouveaux supports d'un certain type d'expression artistique.

Zaven Paré - Introduction à Zaven Paré, «Maquinas», 7letras, 2009.

Anémone (interactive), mécano et liens plastiques / *Anemone, mecano and plastic*, 15 x 15 x 15 cm, 2007

Zaven Paré about his work

These machines were conceived and constructed over the last ten years. They are marionettes, automatons or robots, anthropomorphic objects, fragments of human bodies or of animals in the form of prototypes, sculptures or installations and making up a list of devices and assemblies which function according to specific propositions. In the same way that artistic manifestos are “literary constitutions,” these machines can be likened to true “technical constitutions”.

Science just as literature and the arts in general does not imitate life. Rather it contributes to the creation of viable myths and thus legitimises objects discovered. Increasingly these days, it is no longer objects but practices which represent ready-made truths. Inside ready-made practices, scientific and technological progress feeds the imagination and debates by pioneering approaches and offering new themes and unfamiliar objects.

(...)

Robotics is also a schematic representation of man. The anthropomorphism of robots is made up essentially of the outline of the head (facing forwards) and the artifice of the legs (standing vertically and moving) The verticality, scale, proportions, combination of the interfaces of the senses (principally the eyes, ears and mouth) do not conform to any technical criteria. Apart from imitating a human being, the aim of the robots which do not have a domestic function or which are aimed at a specific restricted work, is to theatricalise technology.

Following the path of creation of these machines is like crossing a cybernetic forest populated with mechanical and electrical trees made by the sculptors Nicolas Schöffer and Jean Tinguely. It was in New York in 2000, with apprehension about the densification of the human forest, that the opportunity arose for me to reveal my first machines as a true performance. They appeared like a message from a mysterious universe, but later came to be known as “electronic marionettes”.

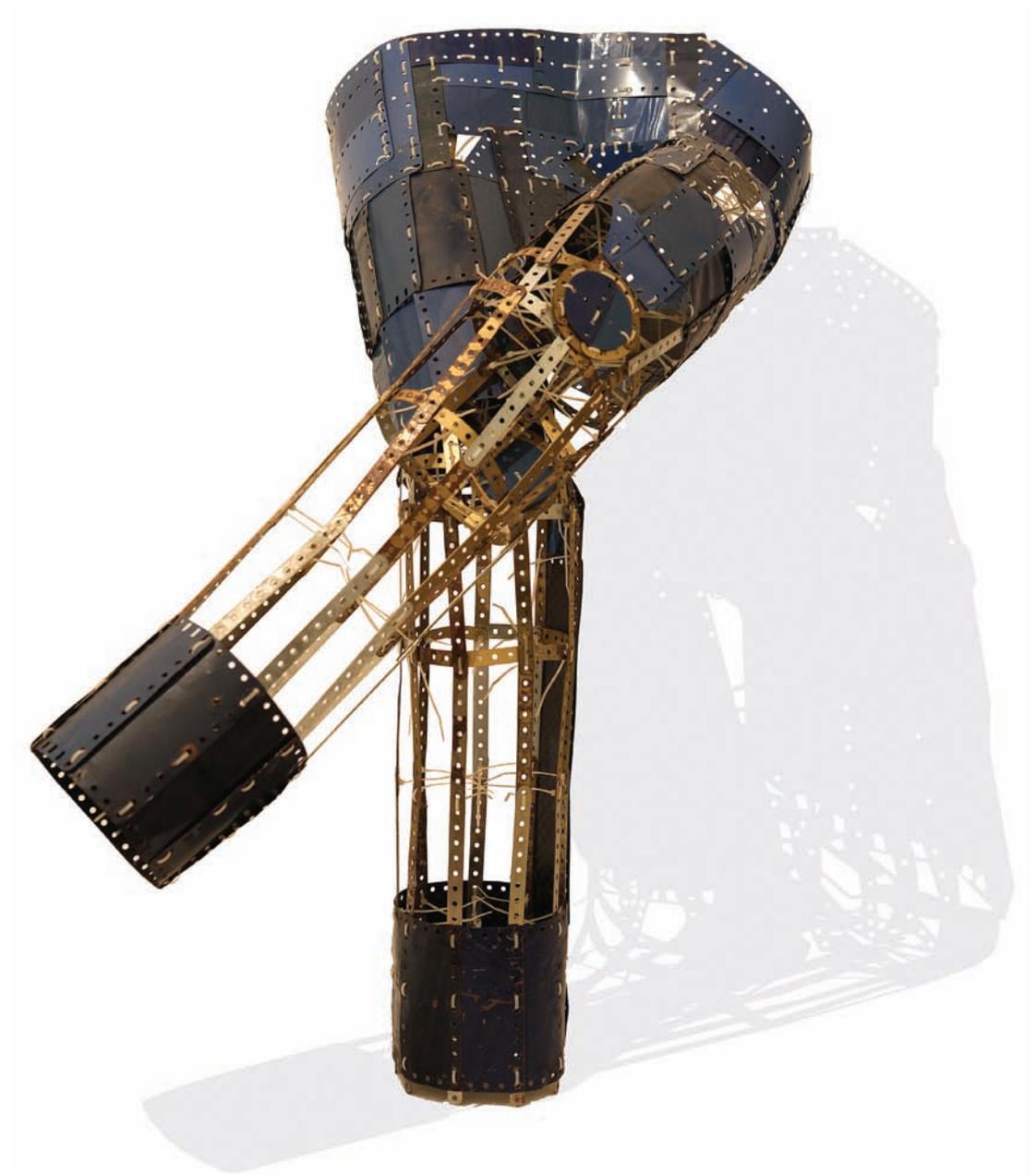
It is fascinating to learn that the film-maker Georges Méliès, in absolute hardship, parted with all of his possessions and work files with the exception of ten automatons made by the illusionist Robert Houdin. The inventor of cinema imagined the supremacy of objects in motion over animated images. We now know how these objects can seem childish, at times anecdotal, but it is impossible to deny the importance they play in a visionary mechanistic culture.

The idea to create a new medium was based on attempts to sketch portraits (from sculptures to projections) in such a way as to find an archetype for every type of “potential actor” which would allow the redrafting of the rules for the director, author, gesture, breath and word in installations and scenic spaces. Actors are marionettes in the hands of the director, but these marionettes needed to resemble the forms of machines without falling into the representation of mechanical instruments. All that remained was to design and then construct them.

(...)

The relationship with the body, gesture and voice is gradually substituted by all manner of prostheses and by anthropomorphic delineations. The robot (or animatronic) and its electronic components, the combination of the arts of puppetry, new technologies and video images are

Zaven Paré - Introduction to Zaven Paré, «Maquinas», 7letras, 2009.

Les jambes croisées, mécano et liens plastiques / *Cross legs, mecano and plastic*, 70 x 90 x 70 cm, 2004

Il est impossible de classer le travail de Zaven Paré dans des catégories connues : un néologisme, une nouvelle discipline, un nouveau champ d'étude serait nécessaire mais toujours limitatif.

Son travail se situe au croisement d'un nombre infini de suggestions, réflexions, interrogations : il s'agit d'une approche holistique à la vie au travers de l'art et vice-versa.

Les oeuvres de Zaven Paré s'inspirent de la littérature et du théâtre traditionnels et internationaux ainsi que de réflexions philosophiques et anthropologiques ancestrales. Les études plus récentes sur la robotique et la science comportementale viennent enrichir ce travail lié à la recherche basée sur de nouvelles technologies.

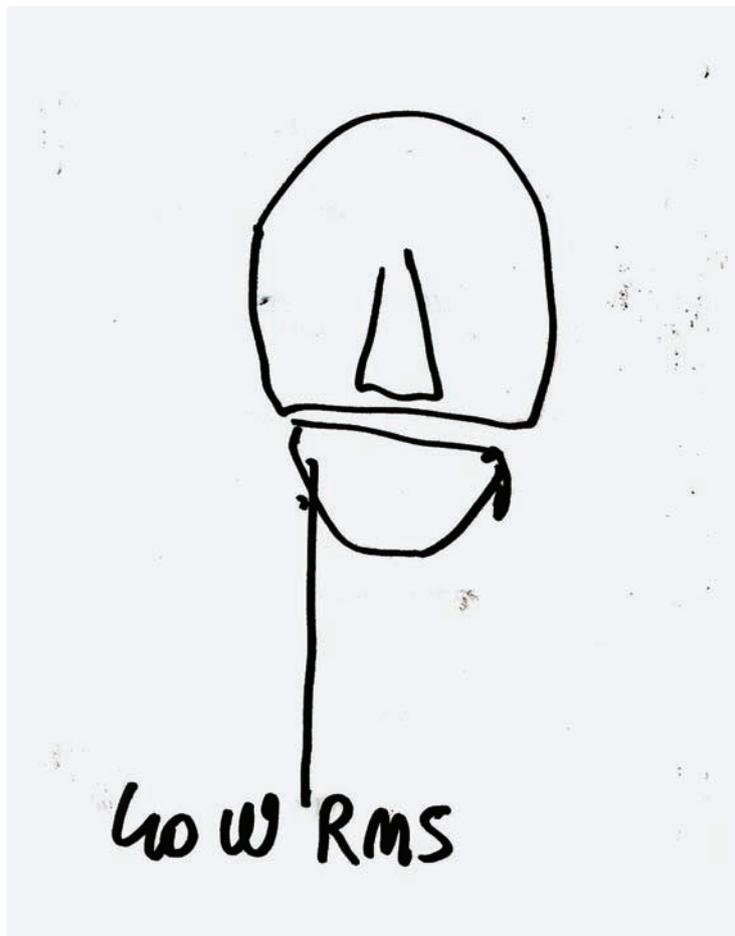
Sa production semblerait répondre favorablement aux interrogations de l'animisme technologique, l'idée que les machines ont un âme, qu'elles sont dotées d'une vie propre (peut être différente de la notre)...?

Zaven Paré construit un univers singulier. Ces oeuvres dialoguent sans complexes avec celles des réalisateurs Georges Méliès et Terry Gilliam, ainsi que avec les animations de William Kentridge et les marionnettes mécaniques de Jan Švankmajer.

Les recherches de Zaven Paré s'inspirent de la théorie de l'Uncanny Valley (la Vallée de l'inquiétante étrangeté) développée par le roboticien Masahiro Mori en 1970. Selon cette théorie, plus une marionnette ou un robot nous ressemblent, plus notre réponse émotionnelle à son égard est positive. Mais, lorsque certaines créatures atteignent un trop grand degré de ressemblance, un brusque sentiment de répulsion se produit.

Dans un jeu artistique d'emprunt, de déconstruction et reconstruction, de récupération et d'hybridation, Zaven Paré assemble des matériaux simples avec les technologies les plus avancées.

La sophistication et la complexité de leur technologie en contraste avec l'aspect matériel souvent «brut de décoffrage», nous laisse interrogateurs quant à la présence de «l'âme du robot».

Machine, esquisses de projet / *draft of the project*, A4, 2004

Rencontre avec le professeur Masahiro Mori

Le Bouddha dans le robot

Ce texte est le fruit d'un entretien inédit avec le professeur Masahiro Mori, pionnier de la robotique japonaise. C'est à l'automne 2009 que Zaven Paré, Emmanuel Gradihiva et Chihito Mizuno ont rencontré le professeur de l'université de Tsukuba. Au cours de cette rencontre, dont l'atmosphère a été étonnante, ont émergé l'histoire de la robotique japonaise au moment crucial de la fusion des technologies avec l'ingénierie scientifique, notamment sous l'impulsion de la création du Media Research Institute. En 1991, Mori a aussi publié *The Buddha in the Robot*. A robot engager, il faut un savoir-faire religieux, dans lequel il évoque les implications morphologiques de la robotique. Il est le fondateur du centre de robotique *Robotics*, qui a débuté en 1981. Il est aussi le « grand père » de la plupart des robots japonais, y compris Aibo, le robot humanoïde de Honda, qui a été développé par l'université de Tsukuba, l'un de ses étudiants.

Zaven Paré : Pour commencer, le bouddhisme que vous nous expliquez comment vous en êtes arrivé à l'étude des robots, il a des recherches qui sont connexes.

Masahiro Mori : J'ai commencé vers 1964. Vous savez, à l'époque, à cette époque, de nombreux jeunes expriment un sentiment de rejet du bouddhisme, mais pas moi, et ce depuis tout petit. Au contraire, je me disais que j'aimerais étudier sérieusement le bouddhisme si l'occasion m'en était donnée. Et cette chance s'est présentée alors que j'avais commencé à créer des robots. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai commencé à étudier sérieusement le bouddhisme. Vous savez, pour créer des robots, il faut avoir l'esprit ouvert. Et c'est pour cette raison, pour ouvrir les esprits, qu'il est vital de lire des livres de philosophie, de psychologie, de littérature, de musique, etc. Ce n'est pas un hasard si j'ai écrit *The Buddha in the Robot*. C'est à cette période, lors d'une série de six séminaires, enfin, initialement, lors d'une série de six séminaires, ce n'est pas un hasard si j'ai écrit *The Buddha in the Robot*. C'est à cette période, lors d'une série de six séminaires, enfin, initialement, lors d'une série de six séminaires, ce n'est pas un hasard si j'ai écrit *The Buddha in the Robot*.

GRADHIVA 2012, n° 13 n. 4

ENTRETIEN ROBOTS ÉTRANGÈRE HUMAINS

M.M. : En fait, il est doté d'une « voix de robot ». La voix d'Aibo est composée d'enregistrements de voix humaines, alors c'est un peu plus facile, mais... Il faut le dans les années 1970 ? En quelle année s'est déroulée l'Exposition internationale de Tsukuba ? Ah oui, 1985. Donc, en 1985, j'ai également présenté un robot. J'ai demandé à quelques-uns dans le public s'ils voulaient essayer de parler avec le robot, et j'ai invité un jeune garçon à le faire. Il avait levé la main pour montrer qu'il voulait essayer et il était assis. L'homme qui faisait la présentation lui a demandé d'être le robot. Je vais devoir entrer un peu dans les détails : dans les environs de Tokyo, à Chiba, il y a un endroit appelé Ichikawa. Ici, hier, le garçon a répondu « CHI-KAWA ! ». Tout le monde a éclaté de rire. Il était tellement dans l'illégal de parler au robot que lui aussi avait modifié sa prononciation pour prendre une « voix de robot » pour dire « CHI-KAWA » plutôt qu'« Ichikawa ». Il avait pris une voix de robot. Comme sa caractéristique caractéristique était la manque d'une voix de robot.

Z.P. : Quel âge avait-il environ ?

M.M. : Un élève d'école primaire.

Z.P. : Dans les années 1960, vous avez travaillé sur des robots industriels. À cette époque, les appareils électroniques ménagers étaient déjà dotés de voix, mais pratiquement aucun robot de cuisine de montage.

M.M. : Non, vous là ne l'étaient pas. Parce que la conception vocale est plus complexe.

Z.P. : Aujourd'hui, surtout au Japon, la plupart des machines parlent, comme les GPS par exemple. Mais ceci reste cantonné au niveau domestique, civil, tandis que les robots industriels restent muets.

M.M. : Eh bien, tant que c'est le robot qui parle et l'humain qui écoute, cela reste possible. Mais si un humain parlait à un robot pour lui donner des instructions, cela pourrait être très dangereux. Cela poserait un problème de position et d'exactitude.

C.M. : On trouve deux sortes de temples au Japon, les temples bouddhistes et les temples shintoïstes, n'est-ce pas ? Les raisons historiques, c'est très complexe, mais pas d'exception, dans les temples shintoïstes...

Fig. 10 Interview de Masahiro Mori, photographier Emmanuel Gradihiva.

Zaven Paré, Le Bouddha dans le robot. Rencontre avec le professeur Masahiro Mori, Gradhiva, Juin 2012

Esthétiques de la manipulation

Marionnettes et automates au Japon

Zaven Paré

Le paradis des peintres

Le théâtre de marionnettes est généralement le pantomime des puppets en papier, créés par des artistes japonais. Ces marionnettes, comme le gémeau, ont certaines similitudes avec les marionnettes de papier de la région de Kyoto.

Le théâtre de marionnettes japonais est l'un des plus anciens de ce monde. Les marionnettes de papier sont généralement faites de papier et de tissu. Elles sont contrôlées par des fils et des tiges. Les marionnettes de papier sont généralement faites de papier et de tissu. Elles sont contrôlées par des fils et des tiges. Les marionnettes de papier sont généralement faites de papier et de tissu. Elles sont contrôlées par des fils et des tiges.

Plus de détails sur le théâtre de marionnettes japonais, voir le site de l'Association des artistes japonais de marionnettes de papier.

GRADHIVA 2012, n° 13 n. 4

DOSSIER ROBOTS ÉTRANGÈRE HUMAINS

Fig. 2 Photographie de l'artiste japonais Masahiro Mori, photographier Emmanuel Gradihiva.

Fig. 3 Photographie de l'artiste japonais Masahiro Mori, photographier Emmanuel Gradihiva.

Zaven Paré, Esthétique de la manipulation, Gradhiva, Juin 2012