



FAB

MusBA
Musée
des Beaux-Arts
Bordeaux

STRANDBEESTS, THE NEW GENERATION

UNE EXPOSITION DE THEO JANSEN
LIVRET DE VISITE

FAB.FESTIVALBORDEAUX.COM
STRANDBEEST.COM

THEO JANSEN

STRANDBEESTS, THE NEW GENERATION

DU SAM 1^{ER} OCT AU DIM 1^{ER} JAN
JARDIN DE L'HÔTEL DE VILLE - BORDEAUX

TOUS LES JOURS
8H - 18H

DU MER AU LUN
11H - 18H
MUSÉE DES BEAUX-ARTS - BORDEAUX

Theo Jansen, est né en 1948 à Scheveningen près de La Haye. Après des études scientifiques, il décide de se consacrer uniquement à une production artistique. C'est en observant la nature, plus particulièrement le phénomène des marées, qu'il imagine la fabrication de digues mouvantes. De cette volonté de lutter contre l'érosion des plages naîtront ses premières créatures, moitié animal et moitié machine. Dès le début, il les conçoit évolutives et autonomes pour l'immensité des plages de sable.

A la fois, artiste, ingénieur et inventeur, Theo Jansen conjugue art et sciences. Il utilise des logiciels de simulation de vie artificielle pour concevoir ces gigantesques sculptures cinétiques. Ses œuvres ont été largement exposées à l'international, dans des musées d'art contemporain comme dans des festivals et des foires. Entre création plastique et ingénierie, Theo Jansen contribue à abolir les frontières et permet à chacun de retrouver le goût de l'invention et sûrement une part de son enfance.



UNE NOUVELLE FORME DE VIE !

Chaque été depuis 1991, sur les immenses plages de Scheveningen aux Pays-Bas, des créatures impressionnantes apparaissent et se déploient dès que le vent se lève...

Ce sont les « Strandbeesten », les Bêtes de plage de Theo Jansen.

Ces étranges animaux, qui se déplacent avec une grande légèreté et beaucoup de grâce, reviennent au cours des années avec de plus en plus de force et d'agilité. Plusieurs générations de bêtes se sont ainsi succédées sur le sable. De la première rudimentaire qui n'arrivait pas à se déplacer à la dernière, certainement la plus complexe, Theo Jansen n'a jamais cessé de croire en leurs capacités et en leur force.

Ces créatures, ce sont les siennes, il les a pensées, construites et menées jusqu'au bout de ses rêves. Malgré leur précarité et la fragilité de leur fabrication, il persiste toujours à les faire exister dans un monde où la nature reprend ses droits. Il s'engage dans la création de ces formes sculpturales, qu'il veut vivantes et qu'il fait exister dans un paysage grandiose.

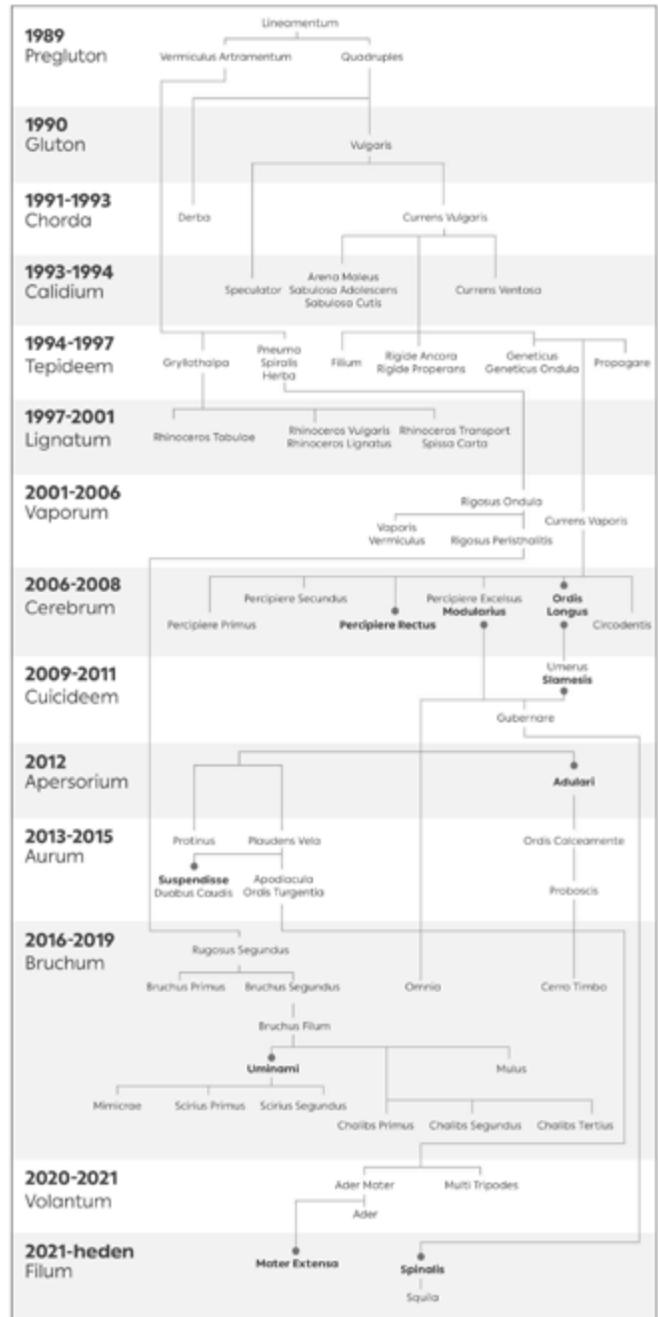
L'adéquation qui existe entre ces structures squelettiques constituées de tubes, de bouteilles en plastiques, d'autres matériaux recyclés et l'énergie éolienne qui les fait fonctionner permet à Theo Jansen de composer un macrocosme poétique peuplé par un bestiaire fantastique.

Cette exposition inédite, répartie dans les Jardins de l'Hôtel de ville et à l'intérieur du Musée des Beaux-arts nous permet de découvrir ses immenses créatures mais aussi son univers de travail grâce à ses dessins et aux photographies de Léna Herzog et de Stéphanie Riquois.

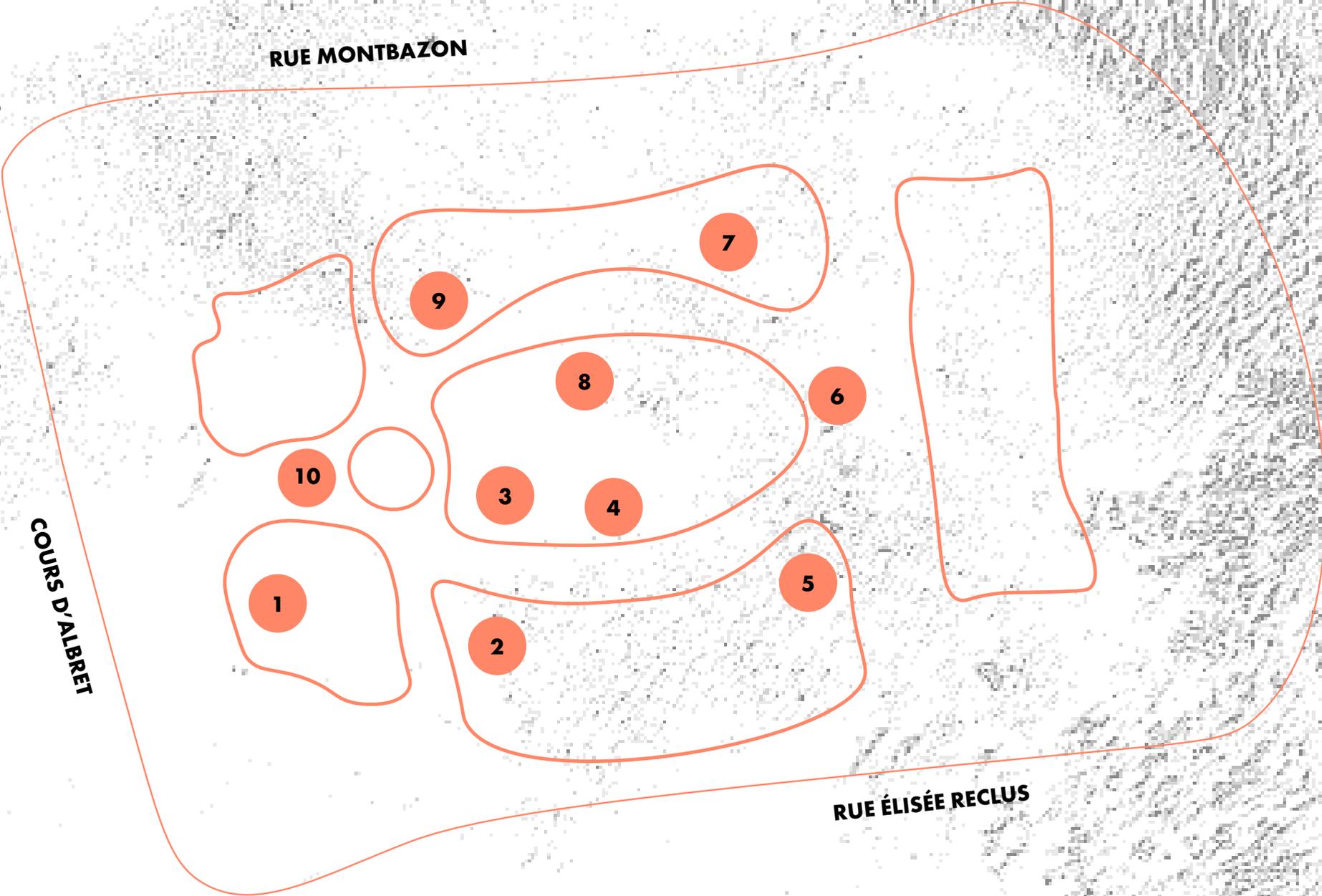
En trente ans, Theo Jansen a fait évoluer une douzaine de périodes déterminées par des propriétés techniques différentes. Les différentes espèces «Strandbeests» se développent selon les principes de l'évolution et de transformations génétiques, mettant en cause la division communément admise entre le naturel et l'artificiel, l'organique et le mécanique et dessinant ainsi un arbre généalogique riche et complexe.

Quelques unes des périodes les plus marquantes de cette filiation sont présentées dans l'exposition : The Brains period (2006-2008), The Weak-Winds period (2013-2015), The Caterpillar period (2016-2019), The Flying period (2020) et The Cord period (2021).

Evolution



PLAN DE VISITE



RUE MONTBAZON

COURS D'ALBREI

RUE ÉLISÉE RECLUS

1

2

3

4

5

10

8

6

9

7

ŒUVRES EXTÉRIEURES

1 – RECTUS

Cerebrum, 2006 – 2008

Era of brain

Tube PVC, fil de fer, corde, fil de pêche

« Pour Rectus les cordes utilisées sont des bas de ligne destinés à la pêche aux requins. Avec les nouvelles restrictions sur la pêche, elles n'ont plus été disponibles sur le marché et j'ai dû inventer un nouveau système pour assembler les bêtes. La nouvelle méthode s'est avérée être beaucoup plus efficace que l'ancienne. Travailler avec la contrainte c'est très important, le problème devient la solution, les bêtes s'adaptent. »

Theo Jansen

2 – MODULARIUS

Cerebrum, 2006 – 2008

Era of Brain

Tube PVC, fil de fer, corde, bouteille en plastique, voile

« Modularius est modulable.

Ici l'air, le vent est comprimé dans des bouteilles. A la manière de pompes, les bouteilles poussent l'animal qui peut se déplacer dans du sable sec. »

Theo Jansen

3 – LONGUS

Cerebrum, 2006 – 2008

Era of Brain

Tube PVC, fil de fer, corde, voile

« La plupart du temps les idées ne marchent pas, c'est très frustrant, il y a beaucoup de moments très improductifs, je n'ai pas le contrôle, les tubes déterminent la manière dont je travaille. J'en suis venu à la conclusion que mes idées peuvent être comparées à des mutations, la plupart du temps les mutations ne marchent pas mais parfois quelque chose se passe dans mes mains et je vois comme un message du tube qui me dit « tu devrais faire ça ou ça ». Ce n'est pas très créatif comme processus, je ne fais que suivre les conseils des tubes dont je suis l'esclave. »

Theo Jansen

4 – SIAMESIS

Suicideem, 2008 – 2011

Era of Self-Destruction

Tube PVC, fil de fer, corde, bouteille en plastique, voile

« Siamesis a un nouveau système de pompe, qui la fait marcher étape par étape depuis les épaules jusqu'aux pattes. Quand j'ai commencé à les sortir sur la plage elles se tuaient elle-même en brisant leur dos à cause du sol qui n'était pas parfaitement plat. J'ai nommé cette période la période suicidaire. Siamesis ne peut survivre que dans des musées et c'est aussi pour ça qu'elle est jaune, à la différence des blanches qui se sont éclaircies au soleil. »

Theo Jansen

5 – ADULARI

Aspersorium, 2012

Era of Tail Wagging

Tube PVC, fil de fer, corde, collier plastique

« L'ère du «remuer la queue», quand j'ai découvert ce mouvement j'ai beaucoup aimé cette manière de bouger très animale, mais je ne voyais pas comment les bêtes pourraient mieux survivre en bougeant leur queue. J'ai ensuite réalisé que beaucoup de gens qui regardaient les vidéos étaient charmés spécialement par le mouvement de la queue et du nez et que séduire dans l'évolution était un critère important dans la survie, comme le paon qui fait la roue, c'est un moyen de séduire et c'est un critère de survie.

On peut voir les Strandbeest comme des spécimens qui séduisent les gens pour qu'ils s'en occupent. Elles donnent l'air de se séduire entre elles, mais en fait elles séduisent l'humanité. C'est la manière dont les chats et les chiens survivent, ils sont si mignons que nous les nourrissons et c'est grâce à cela qu'ils peuvent se multiplier. Remuer la queue est donc un critère de survie, pas sur la plage, mais sur internet les bêtes survivent beaucoup mieux quand elles bougent leur queue. »

Theo Jansen

6 – SUSPENDISSE

Aurum, 2013 – 2015

Era of the Weak Winds

Tube PVC, fil de fer, corde

« Parfois j'enlève les jambes et les utilise pour la génération suivante, les jambes ne changent pas beaucoup elles sont au bout de leur évolution et c'est pour cela que celle-ci n'a plus de jambes, la seule chose qui change ce sont les chaussures. »

« Si une tempête vient du devant, Suspendisse pousse son nez vers le sol et cela l'empêche de s'envoler, elle est ainsi protégée en cas de tempête. »

Theo Jansen

7 – UMINAMI

Bruchum, 2018 – 2019

Era of the Caterpillars

431cm Tube PVC, fil de fer, corde

« Il y a plusieurs années j'ai été invité par hasard en Californie pour rejoindre une session de travail avec de vrais scientifiques qui préparaient une mission sur Venus. Sur Venus les températures sont très basses et on ne peut pas utiliser l'énergie solaire. Ils devaient trouver un moyen de se déplacer sans les énergies que l'on connaît.

Je leur ai conseillé d'y aller avec des chenilles, et ils m'ont pris au sérieux. Ces bêtes viennent un peu d'une autre planète, il y a aussi du vent sur Venus, la chenille n'a pas besoin de grand-chose pour bouger donc ça pourrait être une solution. »

Theo Jansen

8 – ORDIS

Cerebrum, 2006 – 2008

Era of the Brain

264cm

Tube PVC, fil de fer, corde, voile

« Ce qui change le plus dans les bêtes ce sont les ailes. J'espère qu'à la fin de ma vie ces animaux pourront survivre par eux-mêmes. »

Theo Jansen

9 – SPINALIS

Filum, 2021 – aujourd'hui

Era of the Cord

629cm

Tube PVC, fil de fer, corde, collier plastique

« Je voulais faire un animal très léger, c'est pour ça que les tubes sont ici plus fins, je me suis ensuite rendu compte qu'il n'y avait pas besoin de faire plus léger, alors je suis revenu aux anciens tubes. »

Theo Jansen

10 – EXTENSA

Filum, 2021 – aujourd'hui

Era of the Cord

855cm

Tube PVC, PVC, fil de fer, corde, collier plastique

« Ces animaux sont migrants, ceux-ci marchent avec le vent, ils avancent avec le vent parallèle à la plage, puis se fixent et attendent que le vent s'inverse, ils migrent comme les oiseaux d'un lieu à l'autre. »

Theo Jansen

ŒUVRES INTÉRIURES

Hall de l'aile nord du Musée des Beaux-Arts

« PROPELLER »

« hélice »

1997

120 * 120 * 70cm

PVC, fil de fer, fil de pêche, voile, visserie

« LEGMODEL »

« modèle de jambe »

1991

100 * 100cm

PVC, visserie, bois, crayon papier

FOSSILS :

Cranks

« manivelle »

1991

30 * 19 * 5cm

PVC, visserie

Stick

« bâton »

1991

125 * 15 * 15cm

PVC, corde, fil de fer

STRANDBEESTS :

Ordis

2004

225 * 220 * 200cm

PVC, corde, voile, fil de fer

Uminami

2019

200 * 200 * 200cm

PVC, corde, voile, fil de fer

Les « strandbeests » présentées au sein de l'exposition intérieure peuvent être manipulées avec précaution.

Crédits des photographies présentées dans l'exposition intérieure et ce livret de visite :
LH - Léna Herzog / SR - Stéphanie Riquois
DR - Theo Jansen

SUR LA PISTE DES STRANDBEESTS...

Activités pour enfants

DÉCOUVRE L'ARBRE D'ÉVOLUTION DES STRANDBEESTS

Pour voir l'évolution, tu peux retourner à la page 5

Comme toutes les espèces, les Strandbeests ont leur propre arbre d'évolution qui illustre les liens entre chacune des espèces et elles aussi ont des noms en latin !

Cet arbre phylogénétique (un autre mot pour dire arbre d'évolution, à ne pas confondre avec un arbre généalogique qui regroupe la famille d'un individu) te montre schématiquement toutes les relations et liens de parenté entre chacune des bêtes. Tu peux donc chercher les ancêtres de chaque Strandbeest grâce aux lignes qui les relient.

A chaque génération les Strandbeests évoluent et deviennent de plus en plus intelligentes et autonomes. Pour l'instant, elles ont toujours besoin de Theo Jansen mais peut-être qu'un jour elles survivront sur les plages sans l'aide des humains!

JEU : À TOI DE RETROUVER LES ANCÊTRES DE CES STRANDBEESTS !

1. Qui sont les deux ancêtres de Derba (ère Gluton 1990) ?
2. Qui sont les trois ancêtres de Squila (ère Filum 2021 - aujourd'hui) ?
3. De quelle ère proviennent les rhinocéros ?
4. De qui descend Ordis Calceamente ?

RÉPONSES :
1. Quadruples et Lineamentum
2. Gubernare, Umerus, Currens
3. Ere Lignatum 1997-2001
4. Adulari

CONSTRUIS TA PROPRE STRANDBEEST MINIATURE !

MATÉRIAUX :

Squelette : Utilise des matériaux assez fins et allongés comme des pailles en papier, des cure dents ou un pique à brochette ou tu peux simplement rouler une feuille de papier sur elle-même et la scotcher pour qu'elle garde la forme d'une paille.

Attaches : Tu peux te servir d'élastiques, de ruban adhésif, de petit collier de serrage (serflex) ou si tu as, de fils de fer ou de nylon.

Ailes : Sers-toi d'un mouchoir, un papier souple, une feuille, un plastique fin blanc ou transparent et tout ce qui peut te faire penser aux ailes que tu as vu sur les Strandbeests de l'exposition.

OUTILS :

Munis-toi d'une paire de ciseaux, de colle, d'une règle, d'un crayon à papier. Tu pourras aussi avoir besoin de pinces, d'une perceuse et si tu en as, de lunettes de protection !

À TOI DE JOUER :

Avant de réussir à créer ses Strandbeests, Theo Jansen a d'abord commencé en expérimentant différentes formes et matériaux. Comme lui, créer ta propre bête avec le matériel que tu as déjà à la maison !

Envoie-nous les photos de tes créations à l'adresse :

contact@festivalbordeaux.com





MusBA
Musée
des Beaux-Arts
Bordeaux

STRANDBEESTS, THE NEW GENERATION

DU SAM 1^{ER} OCT AU DIM 1^{ER} JAN
JARDIN DE L'HÔTEL DE VILLE - BORDEAUX

TOUS LES JOURS
8H - 18H

DU MER AU LUN
11H - 18H
MUSÉE DES BEAUX-ARTS - BORDEAUX



photos © Stéphanie Riquois / Studio Riquois

FAB.FESTIVALBORDEAUX.COM
STRANDBEEST.COM