

LUCY+ JORGE ORTA: CLOUDS | NUAGES VERSAILLES is published in association with the Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles and its contemporary art centre La Maréchalerie. It traces the inception of *Clouds* | *Nuages* co-commissioned by énsa-v and La Maréchalerie for an exhibition in the arts centre and the *Co-creation* workshop conducted with the architecture students presented in the Gypsothèque du Musée du Louvre.

CLOUDS | NUAGES draws from the artists previous research on issues effecting our environment, in particular the theme of water. Leading from their project *OrtaWater*, the artworks pose questions about the scarcity of this natural resource, the exploitation, purification and the distribution networks. The recycling communities in Cairo inspire them as well as the lifespan of the water bottle that gradually disintegrates to create the enormous floating islands in our Oceans. In Versailles, these environmental threats radiate with an unexpected lightness and hedonism. Waste materials undergo metamorphosis. Technological processes, exuberant metallic colours and Baroque shapes confront us with a bright and optimistic world.

LUCY+ JORGE ORTA : CLOUDS | NUAGES VERSAILLES est publié en association avec l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles et son centre d'art contemporain, La Maréchalerie grâce à un projet de coproduction. Cette action artistique originale regroupe des œuvres créées par le Studio Orta pour l'exposition à La Maréchalerie et les œuvres *Co-crétions* issues d'un workshop avec les étudiants, enseignants et chercheurs de l'école présentées à la Gypsothèque du Musée du Louvre.

CLOUDS | NUAGES s'inscrit dans la continuité des recherches des artistes sur les questions environnementales, et plus particulièrement sur la thématique de l'eau. Les œuvres dans la lignée de *OrtaWater* posent la question de la rareté de cette ressource naturelle, de sa collecte, de sa purification et de sa distribution. Le processus de réflexion se réfère aux systèmes organisés de recyclage rencontrés par Lucy+Jorge au Caire et à la chaîne de déchets qui s'agglomèrent peu à peu dans l'océan en îlots errants et fragmentés. A Versailles, le travail sur le péril écologique s'irradie avec une légèreté et un hédonisme inattendus. Le matériau de récupération se métamorphose. Processus technologiques, couleurs exubérantes métallisées et formes baroques nous mettent en présence d'un univers éclatant et optimiste.

centre d'art contemporain
la maréchalerie

énsa-v
école nationale supérieure
d'architecture de versailles

DAMIANI

LUCY+JORGE ORTA

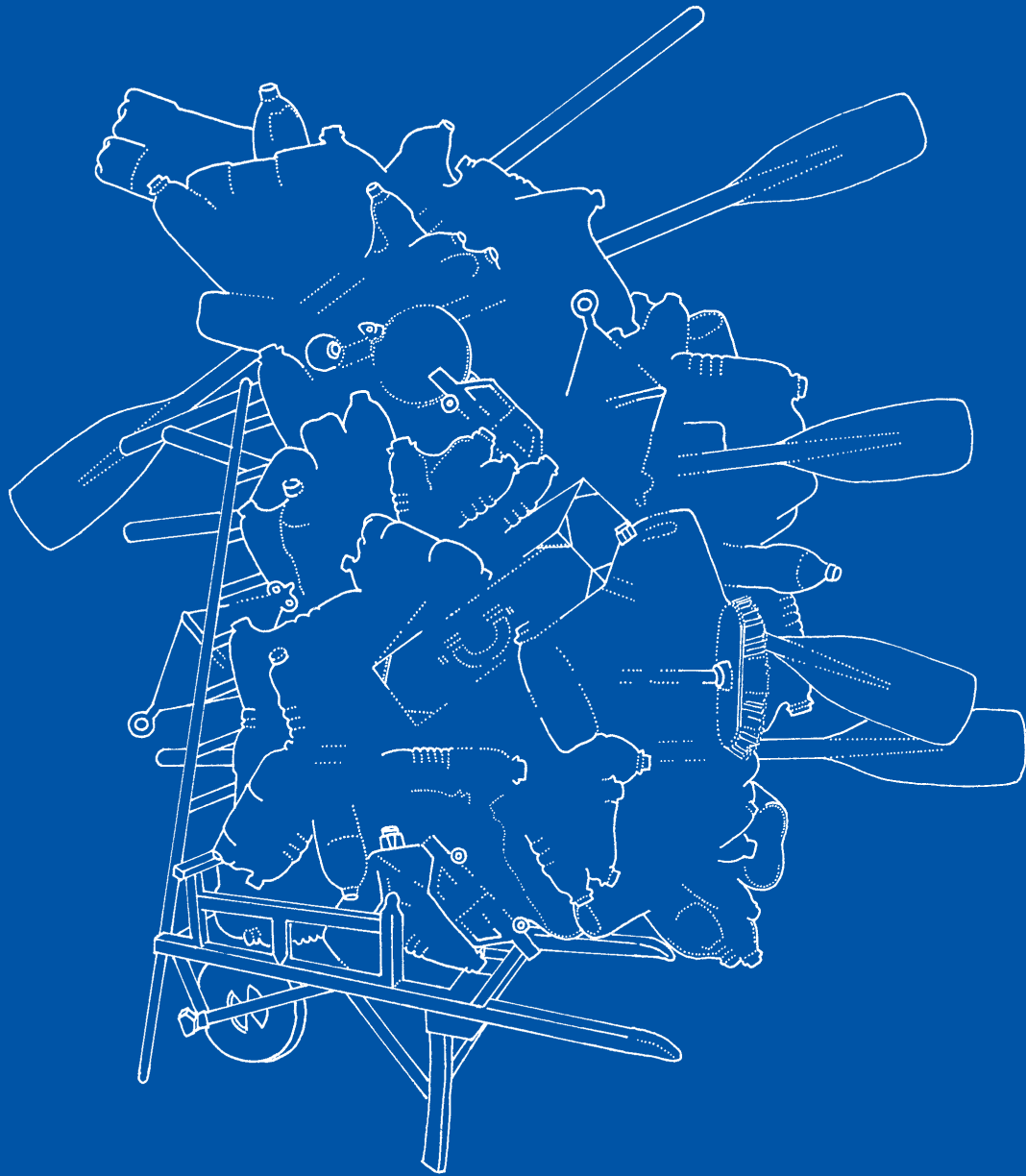
CLOUDS | NUAGES énsa-v VERSAILLES

CLOUDS NUAGES énsa-v VERSAILLES

LUCY+JORGE ORTA

DAMIANI

Interview

Valérie Knochel Abécassis
Lucy + Jorge Orta

Valérie Knochel: The artistic research carried out by Studio Orta refers to environmental, social and political issues: habitat, movement, displacement, sharing, natural resources, food... but also to issues related to the preservation of nature, as well as the survival of the mankind. What circumstances brought you together in the 1990s - around different disciplines - and made you decide to engage in a shared artistic reflection and creation?

Jorge Orta: In the 1970s, and especially during the years of revolution and dictatorships in South America (1973-83), I was desperate to define the role of the *Contextual Artist*¹. I never thought of art as a purely personal expression and even less as an act of self-satisfaction. Each work or action was like a painful delivery with an extremely high "social price". The only conviction that was driving me was my belief that art was a builder of society and that it was urgent to add poetry to every act of life. Believing in *Art as a Catalyst*² required the involvement of a large number of people in the process of creation, production and distribution, so I created working groups: *Huaqui* (1976) and *CEAC* (1981) with students and friends, which allowed us to consider action on a larger scale. My arrival in Paris in 1984 put the brakes on this form of collective action

Valérie Knochel : La recherche artistique menée par le Studio Orta réfère à des problématiques environnementales, sociales ou politiques : logement, déplacement, mixité, partage, ressources naturelles, alimentation... mais aussi à des questions liées à la préservation de l'élément naturel, comme à la survie de l'être humain. Quel est le contexte qui vous a réuni tous les deux dans les années 1990 - autour de disciplines différentes - et qui vous a décidé à engager une réflexion et une création artistiques communes ?

Jorge Orta : Dans les années 1970, et surtout pendant les années de révolte et de dictatures en Amérique du Sud (1973-83), je cherchais désespérément à définir le rôle de l'*Artiste Contextuel*¹. Je n'ai jamais imaginé l'art comme une expression purement personnelle et encore moins comme un acte d'autosatisfaction. Chaque œuvre ou action était un accouchement douloureux avec un « prix social » extrêmement élevé. J'étais animé par l'unique conviction que l'art était un bâtisseur de société et qu'il était urgent de poétiser chaque acte de la vie. Croire dans un *Art Catalyseur*² nécessitait l'implication d'un grand nombre de personnes dans le processus de création, de production et de diffusion ; j'ai donc créé les groupes de travail *Huaqui* (1976) et *CEAC* (1981) avec des étudiants et amis, ce qui nous a permis d'envisager des actions de plus grande envergure. Mon arrivée à Paris en 1984 a freiné brutalement cette forme d'action collective et j'ai eu du mal à accepter le travail individualiste et le conditionne-

and I struggled to accept the fact that work could be individualistic and the conditioning required by the art market that I had just discovered. I worked for several years in great solitude, trying to define a new working method for this new reality. The fire in my studio in the Magasins Généraux on the bank of the Seine in 1989, my meeting with Lucy in 1991, the first Gulf War and the economic and social crisis that followed, all allowed me to resume working on a new participatory basis. Together with Lucy, and through actions and interventions, we worked in alternative spaces, independent from the art world, and we invented *Co-creation* as a creative alternative for expanded poeticization. The aim was to reflect and create collectively by including the maximum number of individuals in the process, from the homeless to philosophers. Because of the enormous scale of the *Light Works - Imprints on the Andes* expedition (1992), with huge images projected across the mountains, we learned

ment du marché de l'art que je venais de découvrir. J'ai travaillé pendant quelques années dans une grande solitude, essayant de définir une nouvelle méthode d'action pour cette nouvelle réalité. L'incendie de mon atelier dans les Magasins généraux du Quai de Seine en 1989, la rencontre avec Lucy en 1991, la première guerre du Golfe et la crise économique et sociale qui a suivi, m'ont permis de repartir sur de nouvelles bases participatives. Ensemble avec Lucy, et à travers des actions et des interventions, nous avons investi différents espaces alternatifs éloignés du marché de l'art et nous avons formulé la *Co-création* comme une alternative poétique. Il s'agissait de réfléchir et de créer collectivement en associant le maximum d'individus dans le processus, des sans-abris jusqu'aux philosophes. L'échelle démesurée de l'expédition *Light Works - Empreintes sur les Andes* (1992), avec les immenses projections d'images à travers les montagnes, nous a appris à gérer des situations extrêmes et de grandes équipes. Ensuite, sur la cime du volcan du Mont Aso au Japon, devant trente millions de téléspectateurs lors du *Light Works - Aso-Le cri de la terre* (1994), nous avons compris qu'un discours

Arte Correo (Mail Art), 1980-1984

The Gift - Life Nexus, 1996-2006

how to handle extreme situations and large teams. Then, on the summit of Mount Aso in Japan, in front 30 million television viewers, during *Light Works - The Cry from the Earth* (1994), we realized that an individual approach could not measure up to the opportunity we were offered. It became necessary to emphasize the collective creation of a work capable of resonating meaning on a large scale. Finally, *The Gift - Life Nexus* (1996-2006), which was spread over 45 cities worldwide with the participation of tens of thousands of people from all walks of life, paved the way for ten-year projects. Building over time, by involving as many people as possible, to foster *Art as a Catalyst*. Today, *Studio Orta - Les Moulins* allows us to go much further. More than a collective project, it is a community based on affection and the pleasure of being together, learning from each other every day, putting the world to rights by the fireside and most of all, unwaveringly believing in the *Founding Utopia*³. And finally, to live fully each day as I had dreamt of doing with the Base Communities when I was 18 years old.

Lucy Orta: When I met Jorge in 1991, he was then hard at work rebuilding the archives of his performances and works created during the Argentine dictatorship, which had been destroyed in the fire in his studio. I was working as a fashion stylist for Parisian trend agencies and fashion designers. I became interested in the social and political commitment of his work, and we began to collaborate on a series of textile works and performances in response to the Gulf War for the exhibition *Poussière* at the Galerie Paris Bastille (1991). At that time, I joined a research group of artists and designers called *TexTec*, who were interested in innovations in the spinning and textile industry and created objects using these new breathable and anti-abrasive membranes and

Refuge Wear Interventions, 1992-1998

individuel ne suffisait pas à l'opportunité qui nous était offerte. Il devenait indispensable d'insister sur la création collective d'une œuvre capable de faire résonner du sens à une grande échelle. Finalement, *The Gift-Life Nexus* (1996-2006), qui s'étalait dans quarante-cinq villes du monde avec la participation de quelques dizaines de milliers de personnes de tous les horizons, a ouvert la voie à des projets décennaux. Construire dans la durée, en impliquant le maximum de personnes, pour un *Art Catalyseur* à travers des *Artistes Médiateurs*. Aujourd'hui *Studio Orta - Les Moulins* nous permet d'aller beaucoup plus loin. Plus qu'un travail collectif, c'est une communauté fondée sur l'affection et le plaisir d'être ensemble, apprendre quotidiennement les uns des autres, refaire le monde autour du feu et surtout croire encore et encore en l'*Utopie Fondatrice*³.

Lucy Orta : Quand j'ai rencontré Jorge en 1991, il était en plein travail de reconstruction des archives

Kevlar, antibacterial, reflective and anti-UV fibres. I started designing conceptual pieces of clothing, notably the *Refuge Wear* series, temporary, light and flexible shelters that were in fact symbolic survival items made for nomadic populations.

In 1992, I made my first sculpture, *Habitent*. My technical skills as a designer allowed me to explore the many three-dimensional transformations of fabrics and membranes to create sculptural works that were situated between clothing and habitat, and these discoveries led to the search for endless possibilities going far beyond the fashion industry, with progressive impact on the design of the garment towards a mobile architecture – the *Habits Bivouacs*, *Mobile Cocoons* and *Refuges Ambulants*. Nurturing this research, I engaged in "relational" artistic activities and *Co-creation*, carried out with different communities: *Identity Refuge* with residents of the *Cité de Refuge* of the Salvation Army in Paris and New York (1995-98); *Commune Communicate* with inmates of the prison in Metz, in collaboration with FRAC Lorraine (1996-99); *All In One Basket* with the gleaners of the markets in Paris and Vienna (1997-99); *Dwelling*, with foster children in care in Thiers, France, and teenagers in the United States, Australia and Scotland (1997-2002), to name a few.

de ses œuvres créées durant la dictature argentine et qui avaient été détruites lors de l'incendie de son atelier. Je travaillais comme styliste de mode pour des bureaux de tendance et des couturiers parisiens. Je me suis intéressée à l'engagement social et politique de son œuvre, et nous nous sommes mis à collaborer sur une série d'œuvres textiles et de performances en réaction à la guerre du Golfe pour l'exposition *Poussière* à la Galerie Paris-Bastille (1991). À cette époque, j'ai rejoint un groupe de recherche de stylistes et de designers *TexTec*, qui s'intéressaient à des innovations dans l'industrie de la filature et du textile et qui créaient des objets utilisant ces nouvelles membranes respirantes et anti-abrasives, des fibres Kevlar, antibactériennes, réfléchissantes ou anti-UV. J'ai commencé à dessiner des vêtements conceptuels, dont la série de *Vêtements Refuges*, des abris temporaires, légers et modulables, qui étaient en fait des vêtements destinés à des populations nomades. En 1992, j'ai réalisé la première sculpture *Habitent*. Mes connaissances techniques en tant que styliste m'ont permis d'explorer les multiples transformations tridimensionnelles des tissus et des membranes pour créer des œuvres sculpturales qui se situaient entre l'habit et l'habitat. Ces découvertes ont débouché sur la recherche de possibilités infinies dépassant largement le domaine de la mode de l'époque, avec des répercussions progressives dans la conception du vêtement vers l'architecture mobile - les *Habits Bivouacs*, *Cocons Mobiles* ou *Refuges Ambulants*.

Commune Communicate, 1996

Identity + Refuge - New York, 2006

Arte Correo (Mail Art), 1980-1984

V.K.: Your commitment across the world, whether for social, political, or environmental causes, is very strong. Your art projects question contemporary society. What is the meaning of your approach: raising awareness, alerting people or implementing tangible solutions?

L.O and J.O.: As members of the community, we have been affected by various problems that our society is facing: loneliness, homelessness, forced migration, famine, water scarcity, climate and change. And as artists, we develop poetic strategies in an attempt to address these issues. Like Joseph Beuys, we support the idea that art can act as a catalyst for social change. Together, we believe that the creative potential of every individual no longer needs to be proven, it needs to be fully recognized and converted into initiatives that will engage a wider range of community members, whether they are street sellers, passers-by, scientists, museum curators or visitors. We set up collaborative initiatives in the form of events, performances, workshops,

Nourrissant ce travail de recherche, je me suis engagée dans les actions artistiques « relationnelles » et la *Co-création*, menées avec diverses communautés : *Identity + Refuge* avec les résidents de la Cité de Refuge de l'Armée du Salut de Paris et New York (1995-98) ; *Commune Communicate* avec les détenus de la Maison d'Arrêt de Metz en collaboration avec le FRAC Lorraine (1996-99) ; *Dans le Même Panier* avec les glaneurs des marchés parisiens et viennois (1997-99) ; *Dwelling* avec les enfants en foyer d'accueil à Thiers en France, des adolescents aux États-Unis, en Australie et en Écosse (1997-2002)...

V.K. : Votre engagement dans le monde est très fort. Vos projets artistiques interrogent la société contemporaine. Quel est le sens de votre démarche : prise de conscience, mise en alerte, mise en place de solutions concrètes ?

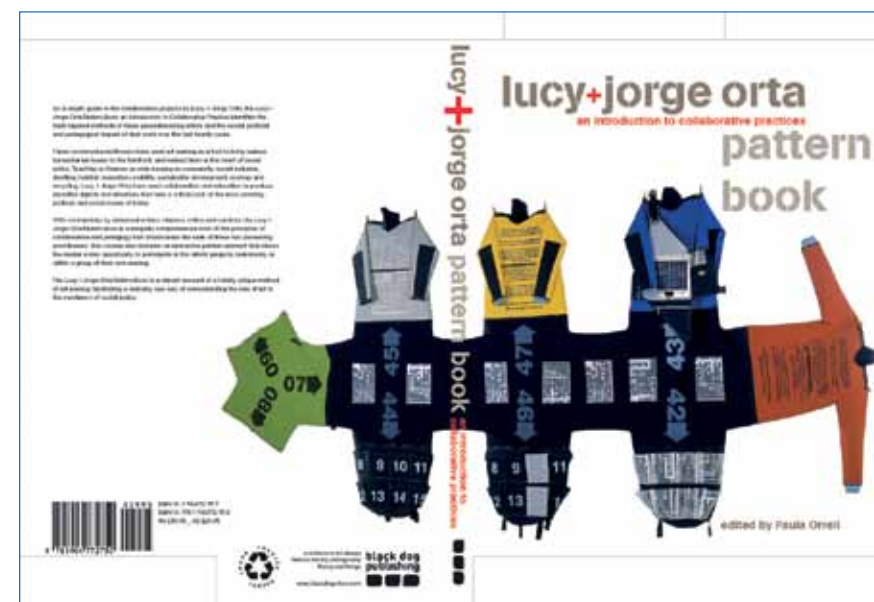
L.O et J.O. : En tant que citoyens, nous sommes touchés par les divers problèmes auxquels notre société doit faire face : la solitude, les sans-abris, les migrations forcées, la famine, la pénurie d'eau, le changement climatique, etc. Et en tant qu'*Artistes médiateurs*, nous élaborons des schémas poé-

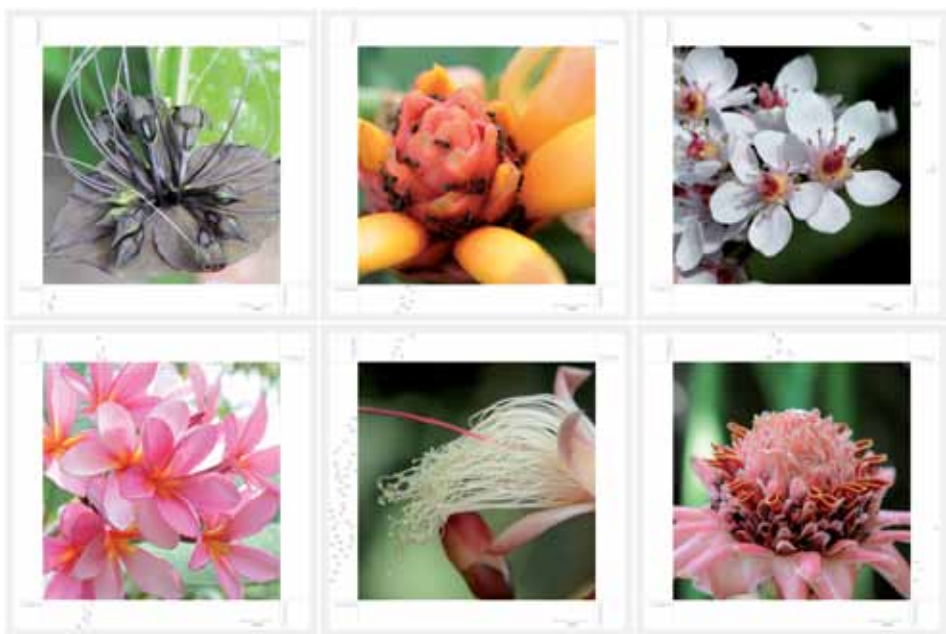
exhibitions and installations. These multiple formats are needed to strengthen the catalysis process, and the poetic responses resulting from these events are attempts to overcome these challenges. The method is as follows: developing strategies for long-term research over 10 to 15 years, which result in *Acts*. With this long term approach, we can better understand the challenges. We can then offer potential solutions that contribute to resolving the complex issues raised by the ecological, political, humanitarian and economic fields, such as food distribution and production, water consumption, or organ donation.

V.K.: The participatory aspect is a fundamental element to your working process. When you invite people to take part in your projects around the world, you mostly use local actors: self-taught participants, students, specialists from different disci-

plines pour tenter de s'attaquer à ces problèmes. Tout comme Joseph Beuys, nous soutenons l'idée que l'art puisse agir en tant que catalyseur de changement social. Conjointement, nous pensons que le potentiel créatif de tout individu n'a plus besoin d'être prouvé, il a besoin d'être totalement reconnu et transformé en initiatives qui mobiliseront un plus vaste panel de membres de la communauté, que ces derniers soient vendeurs de rue, passants, scientifiques, conservateurs de musées ou visiteurs. Nous mettons en place des initiatives collaboratives sous forme d'actions, de performances, d'ateliers de travail, d'expositions ou d'installations. Ces multiples formes sont nécessaires pour renforcer le processus de catalyse, et les réponses poétiques issues de ces actions sont des tentatives pour surmonter ces défis. La méthode est la suivante : développer des stratégies de recherche à long terme, sur dix à quinze ans, qui se concrétisent en *Actes*. Avec cette démarche sur le long terme nous arrivons à mieux comprendre les enjeux. Nous pouvons ainsi propo-

Black Dog Publishing
London, 2007

Perpetual Amazonia - S12 48 21.6 W71 24 17.6, 2010

plines and representatives from science and industry. How do these collaborations work? How do these exchanges feed the development of your work?

L.O. and J.O.: We have defined this process of exchange and creative interaction as an act of *Co-creation*. The aim is to reflect and create collectively, including in the process a maximum number of individuals from all backgrounds. It is clear that all human beings have an enormous creative potential, but it is often wasted or diluted by the difficulty of its realization. As "artist mediators", we want to accompany this process of collective reflection and bring some artistic know-how to convert this exercise into a poetic work. What a pleasure it is to be informed and accompanied by a scientist or a philosopher when the topics addressed are beyond our expertise! What a joy to see

ser des solutions potentielles contribuant à résoudre des difficultés écologiques, politiques, humanitaires et économiques, tels que la distribution et la production de nourriture, la consommation d'eau, ou les dons d'organes.

V.K. : L'aspect participatif est un élément fondateur de votre processus de travail. Lors de vos invitations à intervenir à travers le monde, vous associez la plupart du temps des acteurs locaux : publics autodidactes, étudiants, jusqu'à des spécialistes de champs disciplinaires différents et des représentants du monde scientifique ou industriel. Comment ces collaborations fonctionnent-elles ? Comment ces échanges nourrissent-ils l'élaboration de votre travail ?

L.O. et J.O. : Nous avons défini ce processus d'échange et d'interaction créative comme un acte de *Co-création*. Il s'agit de réfléchir et de créer collectivement, en incluant dans le processus le maxi-

OrtaWater workshop
Boijmans Museum van Beuningen, 2006

the work develop and deepen through the contribution of other points of view, other thoughts, other life experiences! And therefore to assert – rather than the notion of absolute authorship – the mediating role of a collective process which is more rewarding for all. We have published many examples of *Co-creation* in the book *Pattern Book: Introduction to Collaborative Practices*, published by Black Dog London (2007). And there are so many other projects like, *70 x 7 The Meal*, which continues, from the 2000s, to bring together thousands of people around an endless banquet and to infiltrate art into everyday life. Or again, *Perpetual Amazonia - S12 48 21.6 W71 24 17.6*, which results from an expedition with scientists to the Amazon forest. For the *Amazonia* exhibit at the Natural History Museum in London (2010), we continued the scientific work by dividing an

mum d'individus de tout horizon. Il est évident que tous les êtres humains ont un énorme potentiel créatif, mais souvent il est gaspillé ou dilué par la difficulté de sa matérialisation. En tant qu'artistes-médiateurs nous souhaitons accompagner ce processus de réflexion collective et apporter un certain savoir-faire artistique pour convertir l'exercice en œuvre poétique. Quel plaisir que d'être éclairés et accompagnés par un scientifique ou un philosophe quand les sujets abordés dépassent nos compétences ! Quel bonheur que de voir l'œuvre se construire et se développer grâce à l'apport d'autres regards, d'autres pensées, d'autres expériences de vie ! Et par conséquent revendiquer – plus que la notion d'auteur absolu – le rôle de médiateur d'un processus collectif plus enrichissant pour tous. Nous avons publié de nombreux exemples de *Co-création* dans le livre *Pattern Book Introduction to Collaborative Practices*, édité par Black Dog London (2007). Et il y a tant d'autres projets comme, *70 x 7 The Meal*, qui continuent depuis les années

acre in the Manu National Park - an environmentally sensitive area - into 10,000 square metre allotments in order to raise awareness and involve as many people as possible in the safeguarding of biodiversity.

V.K.: Lucy, you founded the postgraduate 'Man & Humanity' course at the Design Academy Eindhoven, and you are currently a research professor at the University of the Arts, London. Does education play a vital role in your work? What do you consider are the challenges of transmission?

L.O.: Between 2000 and 2004, and thanks to the initiative of Li Edelkoort, my participation in the creation of the first Master's programme dedicated to humanitarian design in Eindhoven was a wonderful addition to our artistic practice and, again, evidence of an "operational aesthetics". I

Nexus Architecture, 2000

2000 à réunir des milliers de personnes autour d'un banquet sans fin et à introduire l'art dans la vie quotidienne. Ou encore *Perpetual Amazonia - S12 48 21.6 W71 24 17.6* (2010), qui est issu d'une expédition avec des scientifiques dans la forêt de l'Amazonie. Pour l'exposition *Amazonia* au Musée d'histoire naturelle de Londres (2010), nous avons élargi le travail scientifique en lotissant un hectare dans le parc national de Manu – une zone écologiquement sensible – en 10 000 mètres carrés afin de responsabiliser et faire participer autant de personnes que possible dans la sauvegarde de sa biodiversité.

V.K. : Lucy, vous avez fondé le post-diplôme design humanitaire «Man & Humanity» à la Design Academy Eindhoven, et vous êtes actuellement professeur de recherche à la University of the Arts London. L'enseignement occupe une place essentielle dans votre travail ? Quels sont pour vous les enjeux de la transmission ?

L.O. : Entre 2000 et 2004, et grâce à l'initiative de Li Edelkoort, ma participation à la création du premier programme de master consacré au design humanitaire à Eindhoven était un merveilleux complément à notre pratique artistique et, encore une fois, la preuve d'une œuvre en fonctionnement. J'ai partagé avec des jeunes designers et l'équipe pédagogique les idéologies de Studio Orta. Et j'ai pu transmettre notre énergie à vouloir trouver des idées créatives, de multiples supports pour améliorer la vie des gens, que ce soit celle de personnes à faibles ressources, de personnes âgées, de personnes à mobilité réduite ou de réfugiés. Pour ce faire, nous avons développé et utilisé des matériaux écologiques afin de participer au développement durable et à la pratique soutenable. En collaboration avec des ONG, comme Fair Trade ou Emmaüs, nous avons mis en place de nombreux ateliers de recherche à travers le monde pour aider les artisans à développer des produits économiquement viables, ou pour trouver des solutions aux conditions de travail, en utilisant des produits ou techniques moins polluants

OrtaWater - Bottlerack, 2005

shared the ideologies of Studio Orta with young designers and the teaching staff. And I could pass on our energy to try to find creative ideas using multiple media to improve people's lives, whether they were people with low resources, the elderly, the disabled or refugees. We developed and used environmentally friendly materials to contribute to sustainable development and practices. In collaboration with NGOs, such as Fair Trade or Emmaüs, we have implemented many research workshops around the world to help artisans in developing economically viable products, or in finding solutions to improve working conditions, using less polluting or dangerous products or techniques. In 2002, at the beginning of the transformation of art schools into universities, I accepted the first Chair at the London College of Fashion, University

ou dangereux. En 2002, au début de la transformation des écoles d'art en université, j'ai accepté la première chaire au London College of Fashion, University of the Arts London pour m'engager dans une dynamique de recherche approfondie sur le rapport vêtement, architecture et communication. J'ai imaginé des expositions et publié de nombreux ouvrages sur des artistes qui se consacrent à ces démarches, afin de rendre leurs œuvres visibles à un public plus large et d'horizons différents. J'ai fondé un nouveau projet de recherche *Totipotential Architecture* (2004) construit sur une théorie de la différenciation (l'évolution de l'embryon et le processus de la communication des cellules humaines) avec des biologistes pour imaginer des espaces habitables en rapport avec l'architecture du corps. Je dirige également des travaux d'élèves en master et en doctorat et je fais du « mentoring » pour mes collègues, jeunes chercheurs artistes.

J. O. : Une grande partie de notre action trouve sa raison d'être dans la conscience de faire partie de la classe des privilégiés ayant pu accéder à des études. Et ce privilège comporte, à mon avis, un devoir de transmission. Je ne serais pas arrivé où je suis aujourd'hui sans l'appui inconditionnel de quelques professeurs qui m'ont soutenu inlassablement dans les moments les plus difficiles de ma vie. Oui, je sens une passion et une obligation de rendre une partie de tout ce qui m'a été offert. Mon diplôme de Professeur d'arts plastiques avec une large formation pédagogique, les huit années passées comme professeur à l'Universidad Nacional de Rosario, et les six années passées à travailler comme chercheur en Science de l'Éducation au CONICET (Conseil National de Recherche Scientifique et Technique), sous la direction de Ricardo Bruera, ex-ministre de l'éducation d'Argentine, m'ont permis d'exercer cette transmission académique. Aujourd'hui le temps nous est compté, et c'est avec grand regret que nous nous consacrons entièrement à notre travail artistique. Cependant l'accueil d'artistes en résidence aux Moulins, les ateliers de travail et les conférences à travers le monde ont pour but de prolonger cette vocation.

of the Arts, London, to engage in a process of extensive research on the relationship between clothing, architecture and communication by creating exhibitions and publishing several books on artists who are committed to these approaches, in order to introduce them to a wider audience from different backgrounds.

I founded a new research project, *Totipotent Architecture* (2004), on a theory of differentiation (the evolution of the embryome and the communication process of human cells) with scientists in biology to imagine living spaces and public facilities inspired by the architecture of the body. I am also supervising the work of Master's and PhD students and I am mentoring my colleagues, young artist-researchers.

J. O.: Much of our work finds its rationale in the consciousness of being part of the privileged class who had access to education. And this privilege involves, in my opinion, a duty of transmission. I would not be where I am today without the unconditional support of some teachers who helped me tirelessly in the most difficult moments of my life. Yes, I feel a passion and an obligation to share part of all that was offered to me. My degree in Visual Arts teaching with a extensive pedagogic training, the eight years as a professor at the Universidad Nacional de Rosario, and six years working as a researcher in Science of Education at CONICET (National Research Council of Science and Technology), under the direction of Ricardo Bruera, former Minister of Education in Argentina, have allowed me to undertake this academic transmission. Now time is running out, and it is with great regret that we are now totally dedicated to our artistic work. However, the hosting of artists in residence at *Les Moulins*, the workshops and lectures we give around the world aim at continuing this vocation.

V.K. : Vos projets touchent à des sujets qui vous engagent politiquement et socialement. Votre action s'enracine cependant dans le champ artistique. Comment votre production plastique se situe-t-elle dans le temps et vis-à-vis de votre engagement ?

L.O. : Je suis très intéressée par le concept « œuvre en fonctionnement » développé par Nicolas Bourriaud dans notre monographie (Phaidon Londres, 2005) – comment un objet peut révéler à la fois une symbolique forte, faire rêver, déclencher de multiples interprétations et toucher l'individu, jusqu'à amener un changement individuel ou collectif. À cet effet, nous employons plusieurs niveaux de langage – l'objet, l'image, le symbole, le texte, le son – pour tenter de communiquer et de toucher un maximum de gens. Les objets que nous récupérons pour les intégrer dans nos œuvres sont identifiables par leur fonctionnalité dans nos vies quotidiennes. Mais une fois retravaillés, ils apportent une autre signification par rapport aux thématiques que nous abordons : les gourdes percées, le gilet de sauvetage, l'échelle, la rame, la fenêtre, les flacons ou fioles plasma sont des échantillons de vie et ils sont synonymes de survie. Dans la nouvelle série d'œuvres *Clouds | Nuages*, créée pour l'exposition à La Maréchalerie - centre d'art à Versailles, nous avons « voilé » ces objets avec une peau de résine pour laisser le public leur donner une interprétation plus libre. C'est le début d'un projet en *Actes* qui va s'étendre sur de nombreuses années de recherche. Chaque opportunité à travailler en *Co-création* et chaque possibilité d'une exposition seront un nouveau laboratoire dans lequel de nouvelles œuvres seront intégrées.

J.O. : Nous cherchons une grande qualité plastique et la rigueur technique, c'est une référence chez Studio Orta. Nous sommes capables de démonter une pièce pour la refaire « au mieux » autant de fois que possible et en prenant autant de temps que nécessaire. Nous aimons la discipline de travail et le métier de la Renaissance. Nous sommes des chercheurs et nous aimons

OrtaWater - M.I.U., 2005

OrtaWater - Antarctica, 2008

OrtaWater - Mobile Fountain, 2005

V.K.: Your projects touch on subjects that engage you politically and socially. Your approach, however, is rooted in the artistic field. How is your art work situated in time and in relation to your commitment?

L.O.: I am very interested in the concept of a "operational aesthetics" developed by Nicolas Bourriaud in our monograph (Phaidon, London, 2005) – how an object can be both symbolically strong, make us dream, trigger multiple interpretations and touch the individual, to the point of bringing about change individually or collectively. To this end, we use several levels of language – object, image, symbol, text, sound – to try to communicate and reach as many people as possible. The objects

explorer les formes et les matériaux les plus variés pour passer de la pansémie à la polysémie. Cette recherche en continue relève peut-être de l'insatisfaction ! Nous restons convaincus que l'œuvre majeure, la plus radicale, reste encore à faire.

V.K. : Vos recherches se développent sur le long terme, il y a plusieurs temps de production et de monstration. *Clouds | Nuages* s'inscrit dans la continuité d'*OrtaWater*, projet que vous développez depuis 2005. Pouvez-vous retracer l'évolution de ce travail jusqu'au projet avec La Maréchalerie et l'énsa-v ?

L.O et J.O. : Le projet *Clouds | Nuages* a été déclenché d'une part par nos recherches sur l'environnement et d'autre part par le souhait de continuer à développer le projet *OrtaWater*, présenté

that we gather to integrate into our works can be identified by their functionality in our daily lives. But once modified, they bring a different meaning in relation to the themes that we address: pierced gourds, life jackets, ladders, oars, windows, bottles or plasma vials are samples of life and synonymous with survival. In our new series of works, *Clouds*, created for the exhibition at La Maréchalerie contemporary art centre in Versailles, we have covered these objects with a skin of resin to give the public a freer interpretation. This is the beginning of an *Acts* project that will take many years of research. Every opportunity to work in *Co-creation* and every possibility to exhibit will be a new laboratory in which new works will be included.

J.O.: We seek a high visual quality and technical expertise; this is our reference at Studio Orta. We can dismantle a piece to make it "better" as many times as possible, and taking as much time as necessary. We like to work with the discipline and workmanship of the Renaissance. We are researchers and we like to explore the most varied forms and materials to move from pansemy to polysemy. This continuous research is perhaps due to dissatisfaction! We remain convinced that the major work, the most radical one, remains to be done.

V.K.: You develop your research over the long term; there are several periods of time for production and demonstration. *Clouds* is a continuation of *OrtaWater*, a project you have developed since 2005. Can you trace the evolution of this project up to your work at La Maréchalerie and énsa-v?

L.O and J.O.: The *Clouds* project was triggered firstly by our research on the environment and secondly by the desire to continue

OrtaWater - Storage Unit, 2005-2006

à la Fondazione Bevilacqua La Masa pendant la Biennale de Venise (2005) et au Museum Boijmans van Beuningen Rotterdam (2006). Pendant la conception de *OrtaWater*, nous avons mené en simultané des ateliers de travail de *Co-création* avec des étudiants des écoles d'art et des ingénieurs à Venise, Rotterdam, Eindhoven, Delft, Treviso et Londres. Cette expérience de partage de disciplines a été très enrichissante. Les étudiants ont imaginé des œuvres très significatives en réponse au sujet présenté dans les deux expositions. De plus, ils se sont impliqués dans une recherche approfondie de systèmes de purification et de distribution de l'eau par des communautés en manque de ressources. Et pour démontrer que des solutions existent, nous avons réussi à pomper de l'eau, à la faire circuler à travers les galeries, et ainsi à purifier l'eau polluée des canaux de Venise et de Rotterdam. Nous avons

OrtaWater - F.I.U., 2005

developing the *OrtaWater* project shown at the Fondazione Bevilacqua La Masa during the Venice Biennale (2005) and at the Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam (2006). During the conception of *OrtaWater*, we conducted simultaneous *Co-creation* workshops with students from art schools and engineers in Venice, Rotterdam, Eindhoven, Delft, Treviso and London. This experience of sharing disciplines has been very rewarding. The students conceived highly significant works in response to the topic presented in the two exhibitions. In addition, they have been involved in extensive research on water purification and supply systems for communities lacking resources. And to

OrtaWater - Exodus, 2007

distribué des échantillons d'eau purifiée avec une nouvelle bouteille en verre, permettant ainsi une prise de conscience sur la question de la distribution équitable de l'eau. D'autre part, nous avons été invités par la curatrice Sarah Black de Project Works Cornwall à réfléchir à un projet lié aux questions sociales et environnementales de l'Égypte et de Singapour (2009). Lors de nos repérages et durant des rencontres avec les communautés du Caire, nous avons été interpellés par les quartiers des chrétiens coptes des Zabbaléens, qui organisent le tri des déchets urbains. Leurs conditions de vie nous ont abasourdis. Des familles entières récupèrent toute sorte de déchets recyclables, et de jeunes enfants vivent sur une montagne d'ordures issue de la ville même. Nous avons vu de gigantesques ballots de bou-

show that solutions do exist, we were able to pump water, circulate it through galleries, and therefore purify the polluted water of the canals of Venice and Rotterdam. We distributed samples of purified water in a new glass bottle, raising the awareness of the issue regarding the equitable distribution of water.

We were also invited by curator Sarah Black of Project Works Cornwall to create a project related to social and environmental issues in Egypt and Singapore (2009). During our field research and when meeting the local communities in Cairo, we became very interested in the Zabbaleen neighbourhoods of Coptic Christians, who organize the sorting of urban waste. Their living conditions appalled us. Entire families gather all types of recyclable waste, and young children live on mountains of garbage from the city itself. We saw huge bundles of plastic bottles that looked like sculptures. We found a correlation between the lack of water in the world, the privatization of the resource represented by the bottle, the parallel economies based on plastic waste, but also the packaging itself that has become one of the major concerns of pollution, including the formation of huge toxic islands adrift in our oceans. Finally, in the *Clouds* project, the bottle, with its multiple ecological, economic and social meanings, becomes a brick. Once assembled, it allows unprecedented exploration of organic and architectural spaces.

On our return from Egypt, we immediately started a new series of sculptures by assembling by hand thousands of recycled water bottles. We carried out a formal experiment on modelling bottles by integrating our metaphorical objects with them. This return to the manipulation of materials is very craftsmanship-like, close to modelling with clay. Forms evolve instinctively, in a very organic way. This approximation to

teilles en plastique ressemblant à des sculptures. Nous avons trouvé une correspondance entre le manque d'eau dans le monde, la privatisation de la ressource représentée par la bouteille, les économies parallèles vivant des déchets plastiques, mais aussi l'emballage qui devient l'un des soucis majeurs de pollution, notamment dans nos océans avec la formation d'immenses îles toxiques à la dérive. Finalement, dans le projet *Clouds | Nuages*, la bouteille avec ses multiples significations écologiques, économiques et sociales devient une brique. Une fois assemblée, elle permet l'exploration inouïe d'espaces organiques et architecturaux.

À notre retour d'Égypte, nous avons tout de suite commencé une nouvelle série de sculptures en assemblant à la main des milliers de bouteilles recyclées. Nous avons expérimenté de façon formelle le modelage de bouteilles en intégrant nos objets métaphoriques. Ce retour à la manipulation des matériaux est très artisanal, assez proche du modelage de la terre. Les formes évoluent, instinctivement, et de façon très organique. Ce rapprochement à la matière brute et la rapidité des constructions spatiales nous semblent constituer un processus très intéressant pour les ateliers de travail que nous mettons en place avec le Town House au Caire, mais également avec les jeunes étudiants en architecture de l'énsa-v.

V.K. : Quelle place occupent la production et exposition réalisées à Versailles au sein de votre parcours institutionnel ?

L.O. et J.O. : Nous avons bénéficié de grandes opportunités et avons pu exposer dans de prestigieux musées et centres d'art à travers le monde, ce chaque fois, grâce aux commissaires complices, désireux de pousser les murs de leurs espaces et d'impliquer de nouveaux publics dans un processus de partage et de communication. En parallèle, nous nous sommes consacrés durant beaucoup d'années aux grands projets éphémères *Light Works* afin de partager l'art avec le grand public : *Poème Analogique* au Centre Georges Pompidou (1991), les Gorges de Verdon (1995), les cathédrales

raw materials and the speed of spatial constructions seem to us to be a very interesting process for the workshops that we are conducting with the Town House in Cairo, but also with the young architecture students at énsa-v.

V.K.: What role does the production and exhibition held in Versailles play in your career working with institutions?

LO. and J.O.: We have benefited from great opportunities and have been able to exhibit in prestigious museums and art centres around the world, and every time, thanks to very supportive curators, eager to push the boundaries of their exhibition spaces and to involve new audiences in a process of sharing and communication. In parallel, we have spent many years on major ephemeral *Light Works* projects to share art with large audiences: *Poème Analogique*, at the Pompidou Centre (1991), the Gorges du Verdon (1995), the cathedrals of Chartres and Evry (1994 and 1996), *Le Printemps de Septembre* (1996), *LU Unique for Le Grenier du Siècle* (1999), *Life Nexus*, on Place Stanislas in Nancy for the World Transplant Games (2003) and for Lille European Capital of Culture (2004) to name but a few in France. The collaboration of La Maréchalerie and énsa-v was a perfect opportunity for us to work closer to home. Co-creating with many people, young students, professors, artists and architects, but also transforming a university into an art centre to set up a double exhibition both at La Maréchalerie and the Gypsothèque du Musée du Louvre were real challenges. Due to the proximity of our workshops, students and teachers were able to visit us. We went back and forth with our teams and expanded the possibilities of fabrication on a very large scale. The positive dynamics of this network, university/learning and art centre/public, has been very

de Chartres et d'Evry (1994 et 1996), *Le Printemps de Septembre* (1996), *LU Unique pour Le Grenier du Siècle* (1999), *Life Nexus* à La Place Stanislas de Nancy pour les jeux mondiaux des athlètes transplantés (2003) et à Lille *Capitale Culturelle* (2004) pour n'en citer que quelques-uns en France.

La collaboration de La Maréchalerie et de l'énsa-v a été une opportunité rêvée pour nous de travailler en France. De co-crée avec un grand nombre de personnes, jeunes étudiants, professeurs, artistes et architectes, mais aussi de transformer une école en centre d'art pour mettre en place la double exposition à La Maréchalerie et à la Gypsothèque du Musée du Louvre furent de véritables défis. Grâce à la proximité de nos ateliers, étudiants et professeurs nous ont rendu visite. Nous avons fait des allers-retours avec nos équipes et étendu les possibilités de fabrication à une échelle très importante. La dynamique positive de ce réseau, école/apprentissage et centre d'art/public, a été très enrichissante pour le projet et nous a permis de dépasser toute attente. La magnifique interaction des œuvres dans la Gypsothèque du Musée du Louvre en est la preuve.

V.K. : Vous travaillez aujourd'hui à un projet personnel ambitieux : faire vivre Les Moulins, un lieu de production et d'exposition dédié à la création contemporaine. À la fois lieu de résidence, d'expérimentation et de rencontre, ouvert aux artistes, curateurs, étudiants, il s'agit là d'un projet d'une grande générosité.

LO et J.O. : Depuis l'an 2000 nous mettons en place, petit à petit, un projet très ambitieux – un village culturel que nous appelons aujourd'hui *Studio Orta - Les Moulins* et qui regroupe plusieurs bâtiments industriels le long de la rivière le Grand Morin en Seine-et-Marne. Cette étendue, dans un contexte environnemental et historique important pour la région, nous permet de combler tous nos rêves de collaboration et de partage de l'art contemporain. *Les Moulins* regroupent La Laiterie (2000), le Moulin de Boissy (2007), le Moulin Sainte-Marie (2009) et le Moulin de la Vacherie (2011), tous

beneficial for the project and allowed us to exceed all expectations – the wonderful interaction of the works in the Gypsothèque du Musée du Louvre is the proof.

V.K.: You are now working on an ambitious personal project: bringing life to *Les Moulins*, a place of production and exhibition dedicated to contemporary creation. Both a place of residence, experimentation and a meeting place, open to artists, curators, art students, etc. This is a project of great generosity.

LO. and J.O.: Since 2000, we have been setting up, little by little, a very ambitious project, a cultural village we now call *Studio Orta - Les Moulins*, which includes several industrial buildings along the Grand Morin River in Seine-et-Marne. This venue, in an important area for the region, both environmentally and historically, allows us to fulfil all our dreams of collaboration and sharing contemporary art. *Les Moulins* includes The Dairy (2000), the Moulin de Boissy (2007), the Moulin Sainte-Marie (2009) and the Moulin La Vacherie (2011), all in line in a green valley: tens of thousands of square meters of buildings and landscaped grounds of 20 hectares. We began by welcoming students and scholars in workshops at the Dairy (2000), and internationally renowned artists in residence (2002), but we also opened for Heritage Days (2004). In 2007, we invited and put some of the buildings at the disposal of the Galleria Continua and artist friends in order to assist us in developing an international project for the production and presentation of art. Finally, in 2011, we founded a non-profit association to manage our residence project dedicated to artists and researchers in *Art, Environment and Society* and to coordinate the commissioning of works for the proposed sculpture park.

Light Works - Cathédrale d'Evry, 1996

alignés dans une vallée verdoyante : des dizaines de milliers de mètres carrés de bâtiments et un parc paysager de vingt hectares. Nous avons commencé par accueillir des étudiants et boursiers à La Laiterie (2000) et ensuite, des résidences d'artistes de renommée internationale (2002). Nous avons aussi fait des portes ouvertes pour les Journées du Patrimoine (2004). En 2007, nous avons invité et cédé une partie des bâtiments à la Galleria Continua et à des amis artistes afin qu'ils nous aident à développer un projet d'envergure internationale. Enfin, en 2011, nous avons fondé une association à but non lucratif pour gérer les résidences

Moulin Sainte-Marie, 2009

J.O.: This is a twenty-year-old dream. On one hand, it comes from a visceral passion for the industrial heritage that has led us over the years to find a large derelict site of buildings to give them new life through a cultural project. On the other hand, the main objective is to create a large living area, a community based on complicity, exchange of ideas and shared creation.

L.O and J.O.: With the acquisition of the former paper factories of the Papeteries du Marais – the Moulin de Boissy and Moulin Sainte-Marie– fate has given us a wonderful opportunity to design and finally implement our cultural village project, such a powerful place, the place where the French paper industry began. The complex designed by artists will be dedicated to contemporary creation. We are keen to offer young artists the opportunity to live and work in inspiring surroundings, to share the adventure of art and confront, on a daily basis, all the challenges that allow one to devote their life to contemporary creation. Artists in residence, collaborative projects, on-site commissioned works, pro-

Moulin La Vacherie, 2011

d'artistes et de chercheurs en « art, environnement et société » et coordonner les commandes d'œuvres pour le projet de parc de sculptures.

J.O. : C'est un rêve vieux d'une vingtaine d'années. C'est d'une part la passion viscérale pour le patrimoine industriel qui m'a poussé pendant des années à chercher de grandes architectures en friche, afin de leur donner une nouvelle vie à travers l'action culturelle. D'autre part, l'objectif principal est de créer un grand espace de vie, une communauté axée sur la complicité, les échanges et la création partagée.

L.O et J.O. : Avec l'acquisition des anciennes usines des Papeteries du Marais – le Moulin de Boissy et le Moulin Sainte-Marie – le destin nous a donné une magnifique opportunité de concevoir, et de concrétiser enfin le projet de village culturel, un endroit si puissant, lieu de naissance de l'industrie du papier en France. Le complexe imaginé par les artistes sera dédié à la création contemporaine. Nous souhaitons vivement pouvoir offrir aux jeunes artistes la possibilité de vivre et de travailler dans un lieu moteur, de partager l'aventure de l'art et de les confronter quotidiennement à tous les enjeux qui font qu'une vie peut être consacrée à la créa-

The Dairy - La Laiterie, 2000

duction workshops and partnerships with craftsmen, galleries and public events, a cafeteria and restaurant, a library and book shops. We have planted hundreds of trees to create landscaped grounds to show our willingness to last long beyond our time. This may be our major collective work, an open workshop and a living sculpture, true symbols of the fusion of art and life.

-
1. *Artiste contextuel*, Jorge Orta
 2. *Art catalyseur*, Jorge Orta. *Transparence* (Paris : Editions Jean-Michel Place, 1995)
 3. *Utopie fondatrice*, Jorge Orta. *Poussière* (Paris : Editions Jean-Michel Place, 1994)

Moulin de Boissy, 2007

tion contemporaine. Artistes en résidence, projets collaboratifs, commande d'œuvres *in situ*, ateliers de fabrication et artisans associés, salles d'exposition et événements publics, cafétéria et restaurant, centre de documentation et librairies. Nous plantons des centaines d'arbres pour créer un parc paysager et marquer la volonté d'aller au-delà de notre temps. C'est peut-être notre œuvre collective majeure, un atelier ouvert et une sculpture vivante, symboles véritables de la fusion de l'art et de la vie.

-
1. *Artiste contextuel*, Jorge Orta
 2. *Art catalyseur*, Jorge Orta. *Transparence* (Editions Jean-Michel Place, Paris, 1995)
 3. *Utopie fondatrice*, Jorge Orta. *Poussière* (Editions Jean-Michel Place, Paris, 1994)