

XANADU: THE BASTARD'S DREAM

56th Biennale di Arte Venezia, Collateral Events, Istituto Santa Maria della Pieta, Venice, 2015 by NIKUNJA

www.nikunja.net

XANADU: THE BASTARD'S DREAM

The Bastard is the one who is not belonging to anything but who is suspended between everything: between races, religions, ideologies, cultures, identities, histories; he is he, who unites the contradictions, bridges the gaps between communities, morals, ideologies; by the nature of his illegitimacy he makes possible the renewal of the legitimate; the bastard is the only artist possible and the only future citizen of the world.

The Bastards Dream is Nikunja's evolutive exhibition, suspended in time, suspended between medias, between the artist and the visitor, an exhibition, never accomplished, never assured, an open-ended poetry in constant progress by and with each visitor. The Bastard is You, the traveller between cultures, between consciousness, the adventurer of your life's experiences.

Nikunja concentrates on the cultural and spiritual energy *in-between* things, the *Cultural Interactivity* as the *Dark Matter* on which all civilisations are built. This existential matter is more important as the individual subjects and objects as such, for progressive in nature, unfixed, infinite, inclusive, synthetic, suspended between origins and reasons and extremely precise.

The Bastards Dream is the dream, and thus the origin of the future in the making; it is the age-old dream of the united humanity, united not under suppressing uniformity, but by the suspended awareness of the bastard's consciousness: *Je suis un Autre*, as the bastard Rimbaud wrote.

Xanadu: The Bastard's Dream is born in Reunion Island, it's name not a place, but an act, the country of the bastards, uniting all contradictions: Reunion Island is not a Nation, but an Imagi-Nation, suspended between the explosive creative powers of the unpredictable active volcano and the infinite life-spending and life-taking dangers of the Indian Ocean. This constant insecurity make people friendly, but dangerous, because undecided. This suspension in time and space, without real history, without any future but a cultural and artistic one, make weak people powerful and the strong people alert in their reclusion, observing the pretence of false values, waiting for the moment, when they may show their secret treasures. For the treasures are rich: they unite all the world's futures.

For *Xanadu: The Bastard's Dream*, Nikunja collaborated with performance artist MANNEE for the movie performances, which were developed based on her real dreams, avoiding their simple representation. With Swiss electronic musician ALAIN PERRET he collaborated for the sound creation playing the Indian dilruba.

The exhibition is supported by:
Conseil Regional, Conseil General de La Reunion, Pro Helvetia
Valcoba AG, Air France, Lux Ressort
Daniel Ebner, Bastien Ebner, Alain Perret

contact: artrun.fr@gmail.com; nikunja.info@gmail.com;
nikunja.net

www.nikunja.net

la Biennale di Venezia

56. Esposizione Internazionale d'Arte
Eventi Collaterali

Nikunja's XANADU The Bastard's Dream

Biennale di Arte di Venezia
9th of May till 22 November 2015

Istituto Santa Maria della Pietà Castello 3701, 30122 Venezia
(near Riva degli Schiavoni) Daily from 10:00 to 18:00 hours (closed on Mondays)

performance: Mannee, Mauritius
soundcreation: Alain Perret, Switzerland

Producer:
Artrun Production, Reunion Island
Alefa production, Reunion Island

organiser:
Arte Communications, Venezia

AIRFRANCE / valcoba / prohelvetia

Xanadu: The Bastard's Dream: 56th Biennale di Arte Venezia, Collateral Events, Istituto Santa Maria della Pieta, Venice, 2015
evolutive interactive transmedia installation and movie (78min/HDD, 16:9 portrait format, 2015), installation, interactive performance, painting/sound

Le Bâtard est lui, suspendu entre tous, qui n'appartient à rien; Il est suspendu entre races, religions, ideologies, cultures, identités, Histoires; c'est lui qui unie les contradictions, qui est le pont entre communautés, morales, idéologies; par la nature de sa illégitimité il permet le renouvellement du légitime; le bâtard est le seul artiste possible et le seul citoyen du monde du futur.

Comme la ville et l'île de Venise, suspendue entre ciel et terre, entre rêve et réalité, entre vie et mort, entre passée et futur, est l'exposition evolutive de l'artiste franco-suisse Nikunja, né à Bâle et vivant sur l'île de la Reunion, suspendue entre médias, entre spectateur et artiste, une exposition, jamais accomplie, jamais assurée, une poésie infinie en constante progrès, par et avec chaque visiteurs.

Par cette exposition, issue du projet monumentale et long-terme *temple contemporain du rêve*, Nikunja se concentre sur l'interactivité comme énergie créatrice, la matière évolutive entre les choses. Entre peinture, images en mouvement, sons, installation d'art, performance, Nikunja a créé et composé un filet de relations interactives, lié par la lumière du jour, qui devient acteur important dans l'installation de l'exposition. La lumière du jour, filtrée par des étoffes oranges et mauves, ou dirigée par un petit cadre à l'autre cote de la salle, intervienne sur les images de projections en temps réel, ainsi, par des reflexions des eaux du canal adjoint la salle d'exposition, sur l'écran de projection.

L'autre acteur principale dans la constellation de l'exposition est le spectateur. Dès qu'il entre la salle, il définit par ses mouvements d'abord les interactions entre les feuilles de peintures et leurs environnement, suspendues dans l'espace dans une chorégraphie légère. projeté sur la grande toile "Senzo Titolo" (230 x 280cm) par la seule lampe halogène posé sur le sol, influençant ainsi la lumière de l'espace et ainsi de la projection vidéo en temps réel.

Le spectateur est invité de prendre place sur l'installation de lit, d'un hamac suspendu au-dessus de bûchers et d'une tube longue en cuivre. Aussitôt il apparaisse dans les images en mouvement et devient partie du film projeté par les images en temps réel. En prenant du temps, il peut interagir avec ces images, aussi en utilisant les 3 bâtons de bois flottant de l'Océan Indien. Et puis l'artiste, s'il est present, lui propose de choisir une partie de son corps, qu'il peint et puis imprime sur une petite plaque en terre cuite. Ces petites plaques de 10cm x 5cm s'alignent au long des murs de la salle au cours des prochaines sept mois d'exposition et deviennent part permanent de l'installation évolutive.

"Je me concentre sur l'énergie culturel et spirituel entre les choses, l'interactivité comme "matière noire" culturelle, en référence à la science de physique contemporain, l'énergie sur laquelle toute civilisation s'est construite. Cette énergie est progressive dans sa nature, infinie, inclusive, synthétique, suspendue entre origines et raisons et extrêmement précise."

Xanadu: The Bastard's Dream: 56th Biennale di Arte Venezia, Collateral Events, Istituto Santa Maria della Pieta, Venice, 2015

evolutive interactive transmedia installation and movie (78min/HDD, 16:9 portrait format, 2015), installation, interactive performance, painting/sound

Pour *Xanadu: The Bastard's Dream*, Nikunja a collaborer avec l'artiste de performance mauricienne MANNEE pour les performances dans le film de projection de l'installation de 78 minutes. Les performances étaient inspirées de ses uniques voyages de rêves, en évitant leur simple représentation, mais en transposant leurs forces spirituelles et leurs savoir universel. MANNEE et Nikunja travail ensemble depuis 2009 pour des projets de films, de performances et de peintures performatives.

Avec le musicien électronique suisse ALAIN PERRET, Nikunja a composer la bande du son en jouant le Dilruba indien. Alain et Nikunja travail ensemble depuis plus de 15 années pour les créations sonores pour des films et des performances.

To realise *Xanadu: The Bastard's Dream* Nikunja worked with the Mauritian performance artist MANNEE to create the performances for the Installation movie de 78 minutes. These performances were inspired by her unique dream trips across time and cultures, avoiding their simple representation, but by transporting their spiritual strength and universal knowledge. MANNEE and Nikunja work together since 2009 for the creation of movies, performances and performative paintings.

With Swiss electronic musician ALAIN PERRET Nikunja composed the soundtrack and playing the Indian DILRUBA. Alain and Nikunja work together since over 15 years for the sound creation for the movies and performances.

la Biennale di Venezia

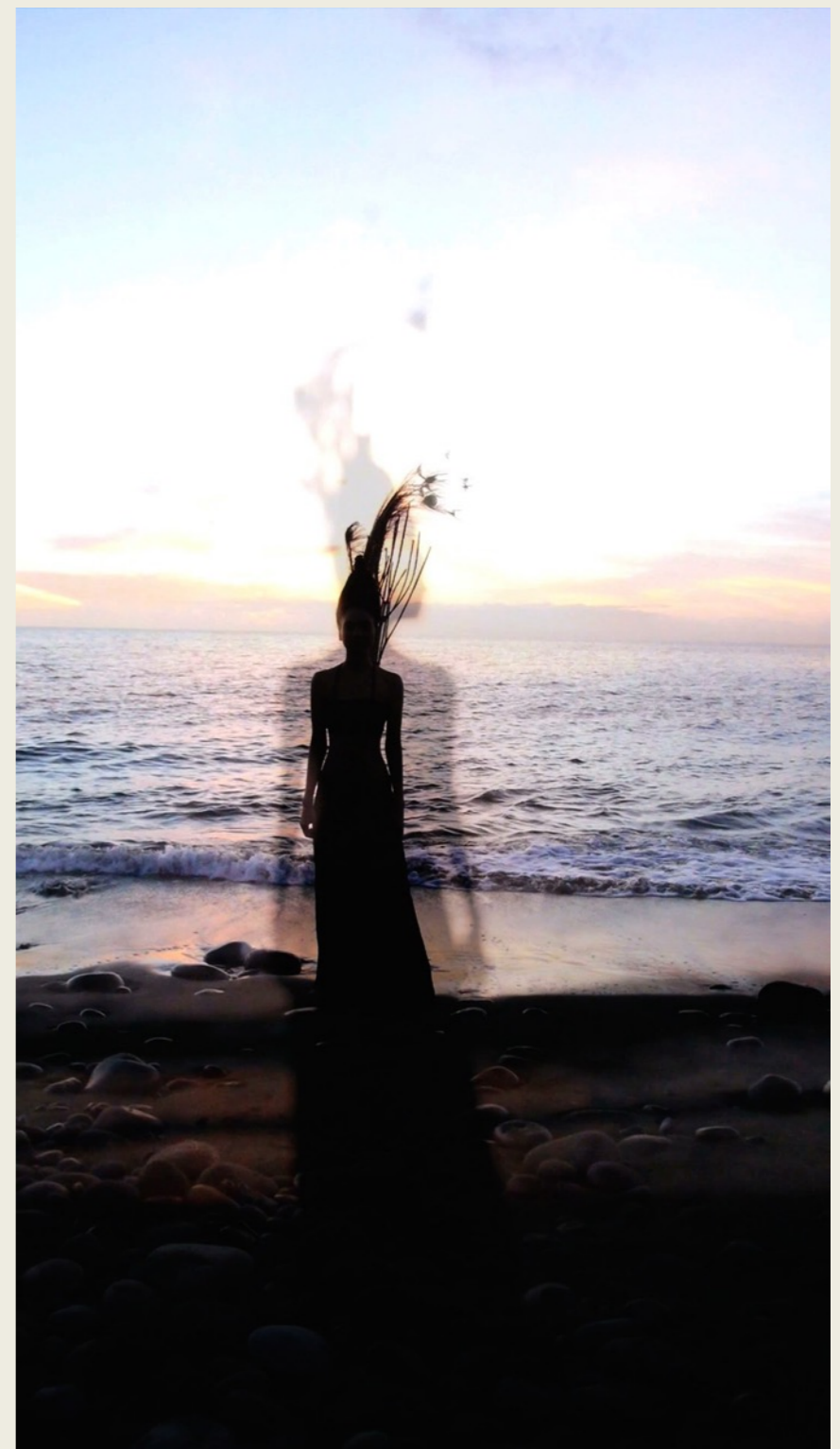
56. Esposizione Internazionale d'Arte

Eventi Collaterali

Xanadu: The Bastard's Dream: 56th Biennale di Arte Venezia, Collateral Events, Istituto Santa Maria della Pieta, Venice, 2015

moviestills (78min/HDD, 16:9 portrait format, 2015)

Xanadu: The Bastard's Dream: 56th Biennale di Arte Venezia, Collateral Events, Istituto Santa Maria della Pieta, Venice, 2015

moviestills (78min/HDD, 16:9 portrait format, 2015)

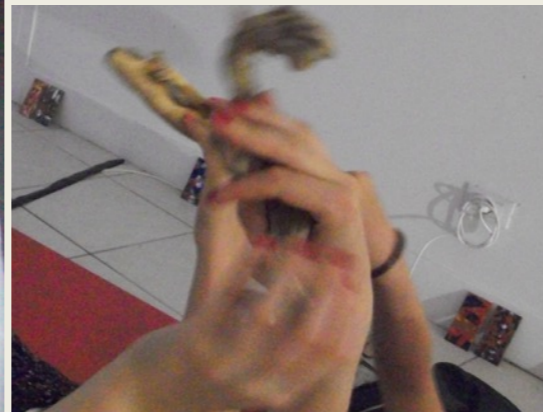

Xanadu: The Bastard's Dream: 56th Biennale di Arte Venezia, Collateral Events, Istituto Santa Maria della Pieta, Venice, 2015

evolutive interactive transmedia installation and movie (78min/HDD, 16:9 portrait format, 2015), installation, interactive performance, painting/sound

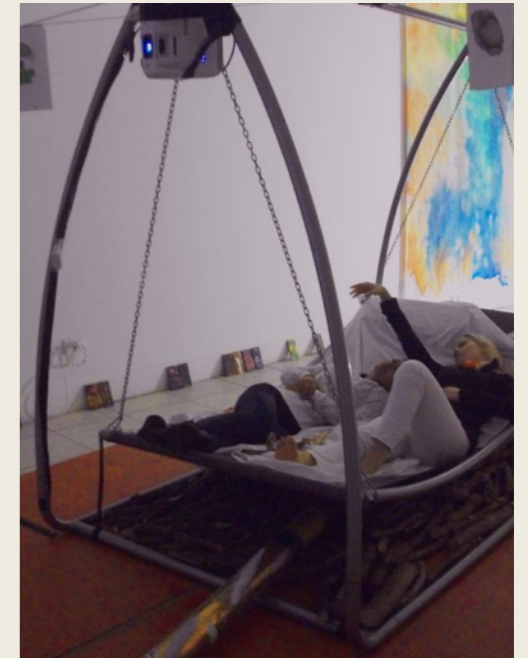
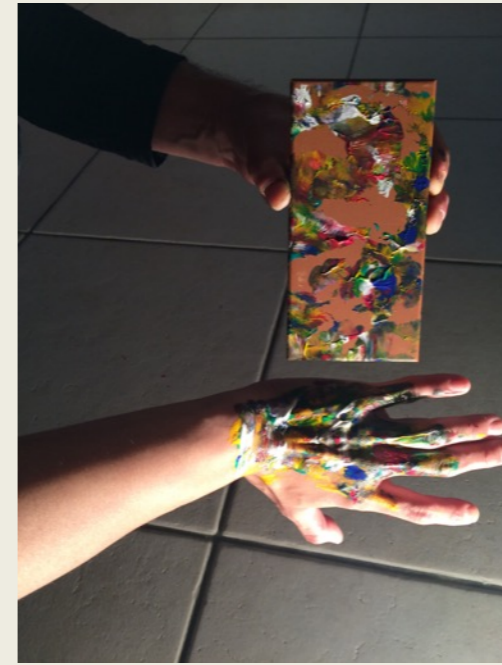

Mongolian Biennale artist ENKHBOLD TOGMIDSHIREV, Irish and Ukrainian artlovers performing, some of about 5000 visitors of Nikunja's Installation.

Xanadu: The Bastard's Dream: 56th Biennale di Arte Venezia, Collateral Events, Istituto Santa Maria della Pieta, Venice, 2015

evolutive interactive transmedia installation and movie (78min/HDD, 16:9 portrait format, 2015), installation, interactive performance, painting/sound

Xanadu: The Bastard's Dream: 56th Biennale di Arte Venezia, Collateral Events, Istituto Santa Maria della Pieta, Venice, 2015

evolutive interactive transmedia installation and movie (78min/HDD, 16:9 portrait format, 2015), installation, interactive performance, painting/sound

Xanadu: The Bastard's Dream: 56th Biennale di Arte Venezia, Collateral Events, Istituto Santa Maria della Pieta, Venice, 2015

evolutive interactive transmedia installation and movie (78min/HDD, 16:9 portrait format, 2015), installation, interactive performance, painting/sound

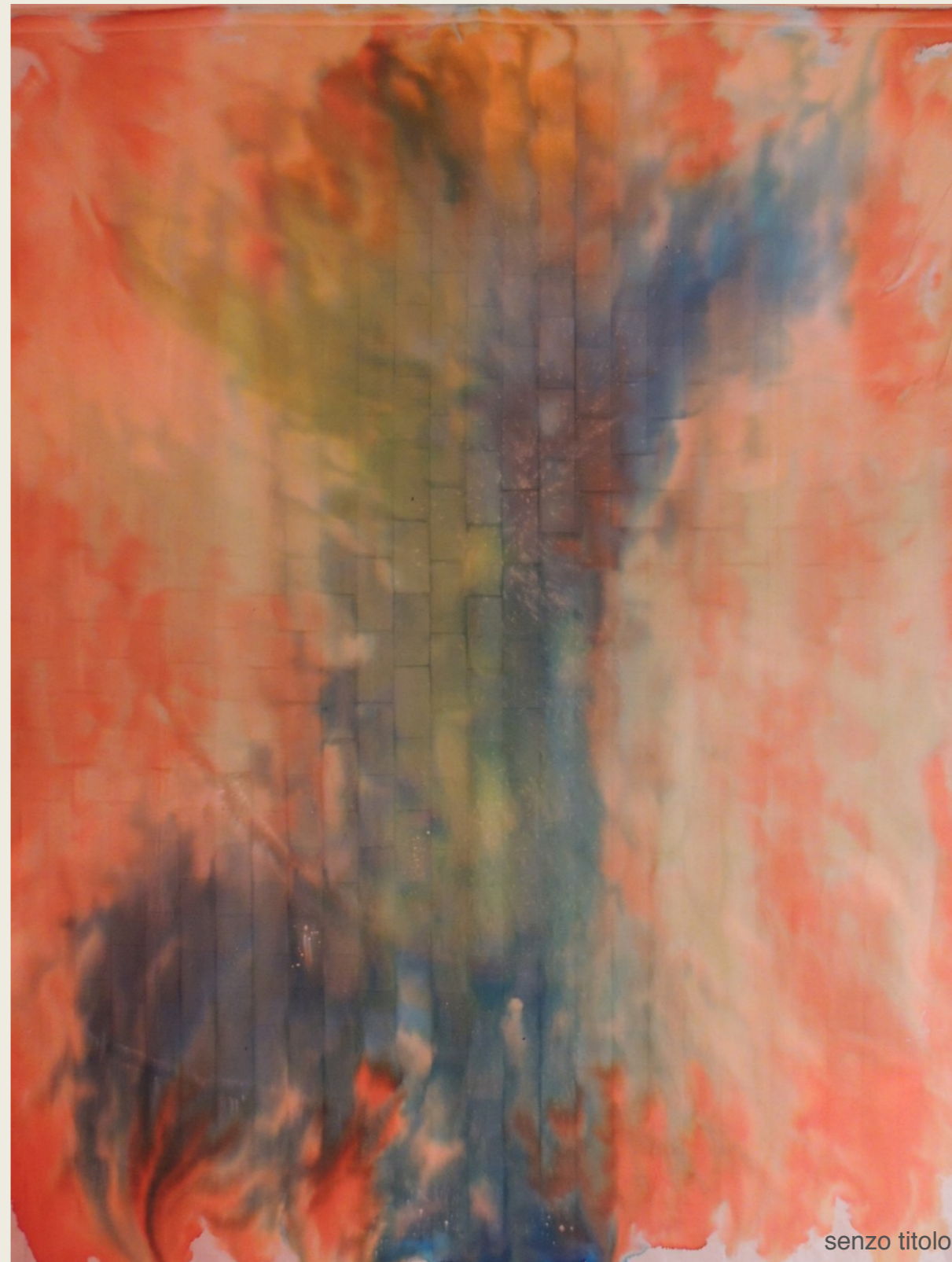
sunset
oil/mixed media on plate, 40 x 40cm, 2015

DADA body
stone, books, human hair, 2015

antonio vivaldi landscape
mixed media/marble stone/porter's carriage
125 x 45cm, 2015

senzo titolo
Chinese inks, rice on bedsheet, 230 x 280cm, 2015

Xanadu: The Bastard's Dream: 56th Biennale di Arte Venezia, Collateral Events, Istituto Santa Maria della Pieta, Venice, 2015

evolutive interactive transmedia installation and movie (78min/HDD, 16:9 portrait format, 2015), installation, interactive performance, painting/sound

Xanadu by Nikunja

The dream
as creative energy

Organization

Dream Amsterdam Foundation

Curator

Jamain Brigitha

Production

Artrun Production

Video Production

Sami Chalak—Alefa Production

Cinematography / Photography

Jean Marc Selva

Performer

Mannee

Sound Composition

Alain Perret

Sound Engineering

Benoît Sallet

Graphic Design

Michael Søndergaard Grafisk Design—MSGD

Coordination in Venice

Carlotta Scarpa—PDG Arte Communications

With the support of

Conseil général de La Réunion
Conseil régional de La Réunion
Ministry of Culture and Communication
Ministry of France Overseas

CINOR—Cité des Arts
Ville de Saint-Denis
Ville de Saint-Paul
Ville du Port

AFR—Agence Film Réunion
FRAC—Fonds Régional d'Art Contemporain
de La Réunion
Musée Léon-Dierx
Pro Helvetia
Amsterdams Fonds voor de Kunst

Valcoba AG
Daniel Ebner

Air France
LUX* Ile de La Réunion

Websites

www.dreamamsterdam.nl
www.dreamamsterdam.nl/nikunjaxanadu

Exhibitor

Nikunja

“DREAMS allow us to break with the patterns of day-to-day perception and convey a vaster reality of ourselves. The artificial separations in our mind disappear. Dreams connect us to the multilayered reality of space and time. Dreams are reality. What we call awake could very well be asleep. Right now: are you dreaming or are you awake?” Nikunja

The ongoing and evolving project *Xanadu by Nikunja* refers to the ancient summer palace of Kublai Khan in Shangdu, which was built in 1251 exactly according to the dream of the Chinese emperor. Like the ancient dream temples, *Xanadu by Nikunja* gathers the energies and experiences of its visitors; specific to each place and time the work is shown.

Since the early 1990s, Nikunja has put the progressive energy of the artistic process at the center of his work. This interactive approach with the audience results in open-ended poetry, similar to dreams, and allows new perspectives and unforeseen artistic formulations on an infinite timeline. The worldwide premiere of *Xanadu by Nikunja* consists of drawings, paintings, photos, videos, and an interactive, multimedia installation. Nikunja did his research and created the works for *Xanadu by Nikunja* between 2011 and 2015 in Europe (including Venice), Mauritius, and Reunion Island, where he started to work at the end of the 1990s.

Reunion (whose French name signifies an act and not a place) is an exceptional island that successfully unites cultural and social extremes. Established about 350 years ago, the fairly young post-colonial island society is signified by historical crime and reconciliation, but also by a long established multiculturalism and tolerance. Reunionese culture is a *métissage*—a blend of European, African, Indian, Chinese, and insular traditions. It is a country with great diversity, where physical and spiritual energies, sorrows, and dreams, as well as history and legends rooted in major world cultures and religions all merge into a peaceful coexistence. At a time when most of the world seems to be struggling to accept “the other” as equal, the people in this society live in harmony, even in the midst of the colossal extremes of an unstable volcanic landscape.

Nikunja incorporates these significant aspects of hybridization in his artwork as formal principles and psychological references to social and individual states. Consequently, Nikunja acknowledges the dream as a form of creative energy. He sees dreaming as a nomadic, cultural, and spiritual language that belongs to everyone, regardless of age, education, ethnicity, religion, or social status. When visitors enter the exhibition, they are spectators, but they also become part of the artwork as performers. On special dates, the artist will be present to create new works of art in interaction with the individual visitors.

Jamain Brigitha

1. Nikunja, *Xanadu Universal Dream 1*, 2015. Photomontage, 40 x 29.8 cm. © Nikunja. Courtesy the Artist. Photo Nikunja

Xanadu: The Bastard's Dream: *56th Biennale di Arte Venezia, Collateral Events*, Istituto Santa Maria della Pieta, Venice, 2015

evolutive interactive transmedia installation and movie (78min/HDD, 16:9 portrait format, 2015), installation, interactive performance, painting/sound

Xanadu The Bastard's Dream Biennale di Venezia Trailer (10x quality) <https://youtu.be/ufMnoZMSCR4>

www.nikunja.net

Créations Réunion

Nikunja, artiste suisse, né en 1956, vit et travaille à la Réunion depuis 2006, s'exilant régulièrement, dans le foisonnement d'une créativité résolument interdisciplinaire, vers d'autres contrées de l'océan Indien (Maurice, Madagascar et Afrique du Sud, notamment) comme il l'a fait toute sa vie en Europe (Hollande, Angleterre, Allemagne, Pologne) et aussi aux Etats-Unis et au Japon.

De mémoire, il a marqué la Réunion de propositions d'expositions, installations, et autres performances, entre peinture, sculpture, vidéo et chorégraphie, notamment en compagnie de Nadjani, telles que "Vision Video" en 2000, "Art:Re-Public" en 2006 au Musée Léon-Dierx où il donnera ensuite "Eagle Flight" en 2007, proposant également des projections de son film "Comments on Life and Death", la même année, en hommage à l'artiste et styliste brésilien qui vivait à la Réunion, Mael da Costa.

Ce fut ensuite la présentation de son film-performance "Nama" tourné et primé en Namibie (2008), puis une nuit de propositions de son interactivité légendaire au Hangar D2 du Port en 2009, avant que ne s'impose "La reconstruction de la Tour de Babel" à l'Artothèque en 2012, puis "Whispers of The Ancient Sun" dans la salle d'art contemporain du Tampon en 2013.

Dans l'intervalle Nikunja a poursuivi sa quête de création dans l'île où il a rencontré sa compagne, actrice et écrivain Manee avec laquelle il a notamment montré toujours au Tampon puis à Tana, leurs oeuvres conjointes "Queen of Saba" et "Vajarayogini" avant de produire Xanadu.

Un projet sur lequel ils travaillent de concert depuis 2012 et qui sera donc proposé dès la semaine prochaine à la Biennale de Venise.

Extrait de "Eagle Flight II" au Musée Léon-Dierx.

Dernières nouvelles...

Arrivé à Venise, Nikunja se heurte à l'étonnement des organisateurs de la Biennale qui comprennent mal "pourquoi aucune institution à la Réunion ne se manifeste pour confirmer le déblocage des frais d'installation de l'artiste invité" ou, a minima, "pour garantir par courrier officiel un soutien à venir de la part des élus réunionnais témoignant de leur fierté d'accompagner un tel projet". Coup de blues pour Nikunja qui se fait balader et doit toujours "attendre la prochaine commission" des institutions pour obtenir une réponse à sa demande. A jour J-10 de la manifestation, il serait temps que les décideurs montrent si oui ou non ils soutiennent cette ambassade artistique en faveur de la Réunion ?

ART

Les rêves de Nikunja s'invitent à Venise

"Tous les Futurs du monde". C'est sur ce thème que le 9 mai s'ouvrira à la Cité des Doges la 56e Biennale d'art contemporain. Un événement auquel est convié cette année un artiste qui a fait de la Réunion l'un de ses ports d'attaches en création. Rencontre avec Nikunja avant son installation à Venise.

Plasticien, vidéaste, performer, philosophe et grand rêveur devant l'Éternel, le fils du chercheur scientifique Guido Ebner, Nikunja, est passé maître dans l'art de conjuguer les talents, les pratiques, les gens, les pays dans le présent inédit d'un esprit sans frontières.

Depuis quand cultivez-vous le métissage artistique en arts visuels, comme d'autres pratiquent la fusion en musique ?

Depuis les années 90. Entre peinture et danse, vidéo et performance, théâtre et cinéma, sculpture et chorégraphie... L'interactivité a toujours été mon cheval de bataille. Ce qui se passe entre deux choses. Ici, l'important pour moi est ce qui intervient entre les communautés, les cultures, les religions. Comme entre deux fils électriques, si on est assez subtil, on obtient un troisième élément et non la confirmation de l'un ou de l'autre. Ce qui fait des étincelles ! Ça produit quelque chose de merveilleux...

Qu'est-ce qui a changé depuis votre première installation à la Réunion et vos échanges artistiques avec la danseuse Nadjani ou avec le peintre Alain Noël ?

La précision. J'ai réalisé aussi que l'alchimie dont je viens de vous parler, c'est un principe de vie. Une vue sur notre existence. On travaille maintenant sur "l'énergie noire" qui compose à 95% notre univers et on ne sait toujours rien sur notre réalité physique. Pourtant, ce qui est évident et immuable, c'est qu'entre deux personnes peut naître l'amour et qu'entre deux cultures peuvent se dessiner de nouvelles perspectives. Dans le projet "Xanadu" j'en fais la démonstration entre les deux mondes que sont la réalité physique et le rêve. Nous vivons une époque où l'individu est constamment sollicité par le fonctionnement des systèmes économiques, sociaux et politiques. On se trouve conditionnés et on oublie que tout a commencé par le

Nikunja. "Culturellement, on est tous nomades. Rester sédentaire ne permet pas d'être juste vis à vis du monde".

rêve, au risque de perdre là un outil précieux pour notre évolution. Le rêve offre une autre compréhension du monde.

Comme "Xanadu" a pu l'être pour les projets de certain empereur de Chine en 1250 ?

C'est en effet le nom du palais d'été que Kublai Khan avait fait construire à Shangdu (de nos jours c'est le cœur de la Mongolie intérieure, à 350 km au nord de Pékin). L'empire chinois s'étendait alors de l'Europe au Japon, courant, au sud, jusqu'en Arabie. Kublai Khan avait rêvé ce palais pour en faire le siège du gouvernement le plus puissant du monde. Il ne reste aujourd'hui que des ruines de "Xanadu" qui a inspiré, notamment, Orson Welles pour "Citizen Kane" et qui reste une référence dans l'encyclopédie du savoir humain.

Il vous inspire aussi. Vous pensez que ce que l'on rêve, peut construire une mémoire universelle ?

C'est ma conviction. Quand je suis allé travailler à l'île Maurice pour faire des films ("Chiamaka" et "The primeval code") j'ai fait la connaissance de Manee, une artiste performeuse qui m'a beaucoup impressionné car son excellente éducation va de paire avec une incroyable force de rêve. Il lui est arrivé de faire des rêves de ce qu'on appelle "le 7e niveau" (celui des traditions ancestrales) chez les chamanes, sans savoir du tout ce que ça pouvait représenter. Elle m'a notamment confié avoir rêvé, par exemple, d'un peintre du nom de Wang Wei, dont elle n'avait jamais entendu parler. On a fait des recherches et il s'agissait bien d'un homme de gouvernement et néanmoins artiste abstrait qui a vécu au VIe siècle. Ces recherches approfondies tendent à prouver qu'il existe une conscience universelle que l'on a tous, plus ou moins. Manee a, elle, une énorme capacité en ce domaine et notre collaboration s'est imposée pour réaliser ce qui est devenu notre "Xanadu" ! Dans la plupart des cultures, grecque, égyptienne, romaine, hébraïque... les rêves sont considérés dans le questionnement de l'Homme face à son existence et aussi dans les pratiques spirituelles et scientifiques. Xanadu, c'est la formulation artistique contemporaine de la culture du rêve à propos de la réalisation personnelle de l'être humain.

L'évocation de Marco Polo est de la partie ?

Oui, puisqu'il est le seul à avoir rapporté dans ses écrits du Livre des Merveilles sa visite du palais impérial de Kublai Khan, au XIe siècle. Et quand on sait que ce marchand, voyageur écrivain est originaire de Venise, ça apporte une source supplémentaire à mon projet en lien avec la Biennale qui s'y tient ! (rire)

"Je crée un contenu aux strates multiples pour parler de l'espace et du temps dans un langage universel et permettre aux spectateurs d'y ajouter les trésors cachés de leurs propres expériences".

Et quel est le contenu de ce "Xanadu" qui va représenter notre île et notre océan Indien pour la première fois dans ce temple de l'art contemporain ?

A la fois une installation en arts plastiques, avec un lit et des fils de cuivre conducteurs d'énergie, des pierres de lave d'ici, des tatamis, un arbre argenté qu'on appelle birch ou bouleau (et aussi "fleur de vie" ou "essence pacifique" censée contribuer à développer l'humilité et à favoriser ainsi la capacité à recevoir et à concevoir...). Une exposition dite évolutive, interactive et sculpturale comme dans les anciens temples du rêve. Pour rassembler et confronter les énergies et les expériences des visiteurs tout au long de l'installation organisée à l'Istituto Santa Maria de la Pieta sur l'île de San Servolo. Il y a aussi la projection d'un film réalisé sur ce thème à la Réunion dont les paysages libèrent de multiples connections entre chaque individu et la mémoire universelle de la connaissance. Et puis des œuvres peintes et une invitation pour nuits de rêve...

Qu'est-ce qui a séduit les organisateurs de "All the world's future" ?

J'ai la chance d'avoir été choisi par le commissaire de la Biennale Okwui Enwezor, parce que cette version de "Xanadu" collait parfaitement à la thématique de la Biennale. Sur 600 artistes en lice, il en a prit 40, dont moi. J'ai d'autres versions sous cet intitulé

dont une installation plus grande, en bambou, qui sera créée en décembre à Saint-Denis pour l'ouverture de la Cité des Arts. Je participerai aussi au festival de Cannes 2016 dans le cadre des projections "Expériences cinématographiques" avec un film où Manee raconte en performances et rituels les inspirations de ses rêves.

Quels soutiens la Réunion a-t-elle apportés à ce projet ?

Celui d'Art Run Production, d'Air France Réunion et de Lux Hotels. L'Agence Film Réunion m'a aidé aussi en m'intronisant dans la filière festivalière de Cannes. J'espérais le soutien des assemblées et de la DacOI car ce travail va apporter un autre regard sur la Réunion où il n'y a pas "que" les paysages, mais en vain. Il existe ici nombre de talents cachés qui ne peuvent sortir... Il faut pouvoir dire au monde qui l'on est ! Ça demande de l'argent et pour cela il faut desserrer les cordons de la bourse à subventions... J'ai des sponsors en Europe, sinon je serais déjà mort !

Votre rêve ?

Voir au cœur de cette Biennale de référence (la plus ancienne et la plus importante au monde) un pavillon des îles de l'océan Indien ! Ce qui supposerait que Didier Robert, par exemple, ne se contente pas de le dire qu'il aime l'art, mais qu'il le prouve !

Propos recueillis par Marine Dusigne