

Photo : Blandine Soulage

Mikala DWYER

Née en 1959 à Sydney, Australie
Vit et travaille à Melbourne, Australie

→ macLYON – Musée d'art contemporain

Séance for the Spiderworms

Technique : Installation circulaire immersive
Date de création : Création BAC 2026
Emplacement : macLYON, 1er étage – n°13

DESCRIPTION

L'installation de Mikala Dwyer est composée de différents objets, sculptures, matières et tissus suspendus ou au sol formant un cercle au centre de la pièce. Les visiteur-euse-s sont invité-es à franchir le périmètre du cercle et se rendre au milieu de l'installation. Il s'agit d'une installation immersive. Pour se rendre à l'intérieur, un passage est laissé entre un tissu suspendu et le ver à soie disposé sur un caillou de plastique. Les couleurs sont dans les tons jaunes et violets ou de la couleur brute des matériaux (résine, bois, plâtre, glaise, plastique...). La lumière est plutôt tamisée, créant une atmosphère mystérieuse. Des objets récupérés sont intégrés aux sculptures : un gilet pare-balles est accroché au plafond, une peluche de singe est moulée dans de la résine, une tête de mannequin est posée sur une sculpture, des moules d'un ancien projet de l'artiste font office de socle pour de nouveaux objets. Ils se mêlent à des sculptures réalisées pour l'occasion : des cocons de vers à soie en plastique suspendus, une peluche en forme de spiderworm,...

ENJEUX ET DÉMARCHE DE L'ARTISTE

Active depuis le milieu des années 1980, Mikala DWYER est l'une des artistes contemporaines australiennes les plus reconnues à l'international. Sa pratique sculpturale se caractérise par une grande attention portée aux propriétés physiques des matériaux et à la matrice de significations qui s'articulent autour d'eux. Son action créatrice s'accompagne de la capacité d'un médium artistique à faire émerger des significations inattendues à partir d'objets du quotidien, et ses œuvres combinent presque toujours des éléments trouvés et des éléments fabriqués. Dans sa pratique de la sculpture, de la performance et de l'installation, Mikala DWYER rassemble, entre autres, des objets trouvés et fabriqués au sein d'ensembles — des « forteresses psychiques » qui lient matériaux, pensées et forces disparates.

CONTEXTE	Pour la Biennale de Lyon, Mikala DWYER présente au macLYON <i>Séance for the Spiderworms</i>. Il s'agit d'une installation circulaire immersive composée d'éléments sculpturaux produits à la fois à Melbourne et in situ à Lyon. <i>Séance for the Spiderworms</i> (« Séance pour les Spiderworms ») convoque les fantômes de l'industrie lyonnaise de la soie ainsi que les économies inter-espèces qui l'ont fait vivre. La forme circulaire de cette assemblée évoque le cycle de vie du ver à soie comme celui de son équivalent génétiquement modifié, le <i>spiderworm</i> (araignée-ver), élevé afin de produire la fibre appelée <i>spidersilk</i>, recherchée pour sa résistance et son élasticité. S'inspirant de traditions occultes cherchant à communiquer avec les mort-es, l'artiste imagine cette installation circulaire comme une séance de spiritisme au cours de laquelle le travail de toutes celles et ceux — humain-es comme autres-qu'humain-es — qui ont contribué à faire vivre l'industrie lyonnaise de la soie peut être reconnu. L'installation devient une séance rituelle qui convoque des histoires de commerce, de mysticisme et d'industrie, tout en proposant le cercle comme un modèle alternatif de valeur, fondé sur la transformation, le soin et l'interrelation plutôt que sur l'extraction et le profit.
DÉFINITIONS	Spiderworms (araignée-ver) : vers à soie génétiquement modifiés, dotés de gènes d'araignées, en mesure de tisser des fibres (la spidersilk) élastiques et six fois plus résistantes que le Kevlar (fibre synthétique notamment utilisée dans les gilets pare-balles). In situ : L'œuvre est conçue et fabriquée directement sur le lieu de l'exposition. Mysticisme : doctrine selon laquelle l'homme peut communiquer directement et personnellement avec Dieu/ les âmes de personnes décédées.
MOTS CLÉS	Rituel, cercle, activation du public, mysticisme, transformation et circulation, matériaux modestes, objets, valeur, travail invisible, relation nature/ culture, histoire lyonnaise, cycle du vivant, soie, vers à soie, hybridation, spiderworm.
POUR ALLER PLUS LOIN	• Interview de Mikala Diwer, 2018. Anglais. 9 minutes https://www.youtube.com/watch?v=M9pz66iROXA • Site de l'artiste : https://www.mikaladwyer.com/

PISTES PÉDAGOGIQUES

Quels publics ?	Œuvre adaptée ?	Comment aborder l'œuvre ?
Maternelle et primaire		Œuvre inadaptée. Elle se trouve entre deux salles très bruyantes (Erwane Sene et surtout Jelena Juresa) qui peuvent effrayer les plus petits. Peut-être faisable avec des élèves fin primaire ? Pistes et axes : → Partir des objets que l'on voit pour arriver à parler du ver à soie : Qu'est-ce qu'on voit ? Comment sont disposés les objets ? Quels sont les différents matériaux employés par l'artiste ? → A quoi ressemblent les objets suspendus au plafond ? Est-ce qu'ils arrivent à reconnaître l'animal jaune ? → Évoquer l'histoire de la soie à Lyon : est-ce que vous savez l'histoire des vers à soie ? Quel était leur rôle dans l'industrie de la soie ? → Évoquer les questions du cycle de la vie du ver à soie et ici OGM avec spiderworms et la création d'un nouvel animal pour l'industrie de la soie.
Collège		Mêmes pistes que ci-dessus, auxquelles s'ajoutent : → Évoquer le terme d'économie inter-espèce, et donc exploitation animale à des fins commerciales avec peu de reconnaissance du travail animal. Au même titre que les canuts, le travail du ver à soie n'est pas considéré. → Interroger sur les choix de scénographie : quelle forme prend l'installation ? Pourquoi une forme circulaire ? Qu'est-ce que provoque ce choix de lumière ? Quelle ambiance cela crée ? → Lister les objets présents, quels liens peut-on faire entre eux ? Y a-t-il un lien ? → Dimension mystique de l'installation : le public participe à un rituel pour invoquer les esprits des vers à soie et des canuts qui ont contribué à l'histoire lyonnaise de la soie et donc le travail a été invisibilisé.
Lycée		Mêmes pistes que ci-dessus, auxquelles s'ajoutent : → Évoquer la notion de mysticisme, séance rituelle : qu'est-ce que cela rajoute comme dimension à l'œuvre ? Pourquoi l'artiste choisit de lier travail industriel et spiritisme selon vous ?
Tout public		Œuvre adaptée à tous les publics
Accessibilité		Des œuvres sonores entourent la salle et peuvent être un problème pour les personnes sensibles aux bruits forts.