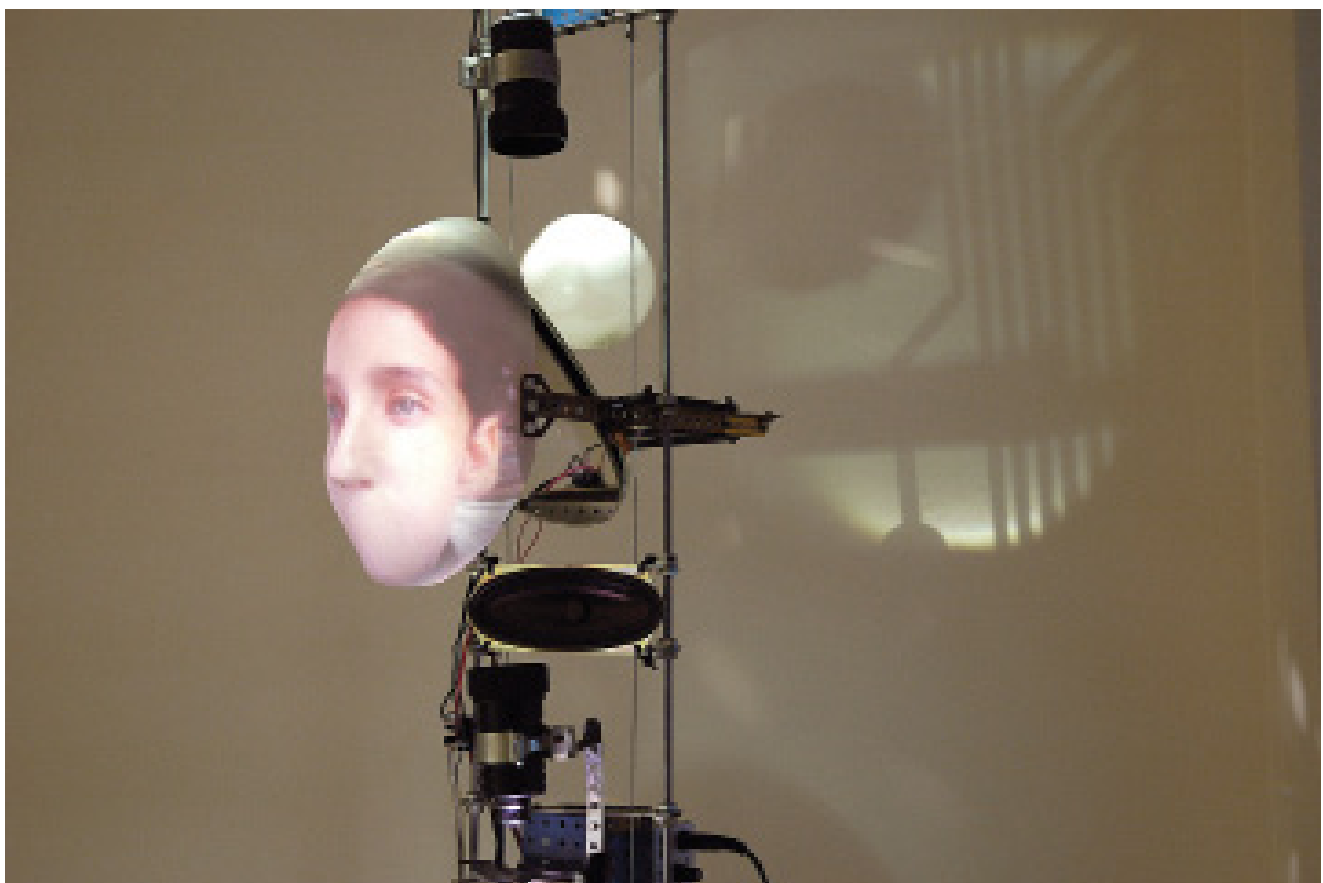


## Zaven Paré



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

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

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

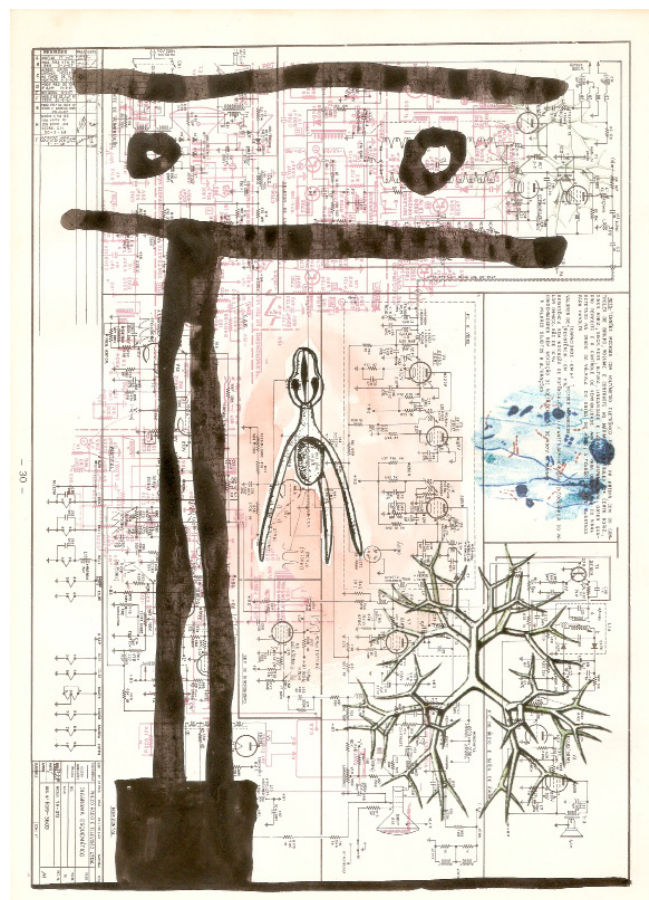
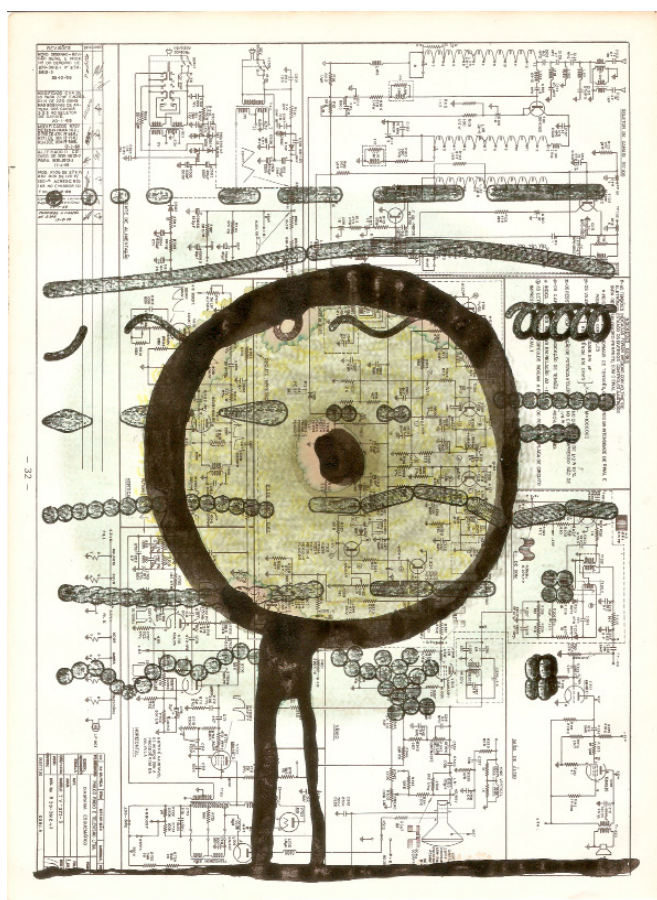
## Formation / Education

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

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

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

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

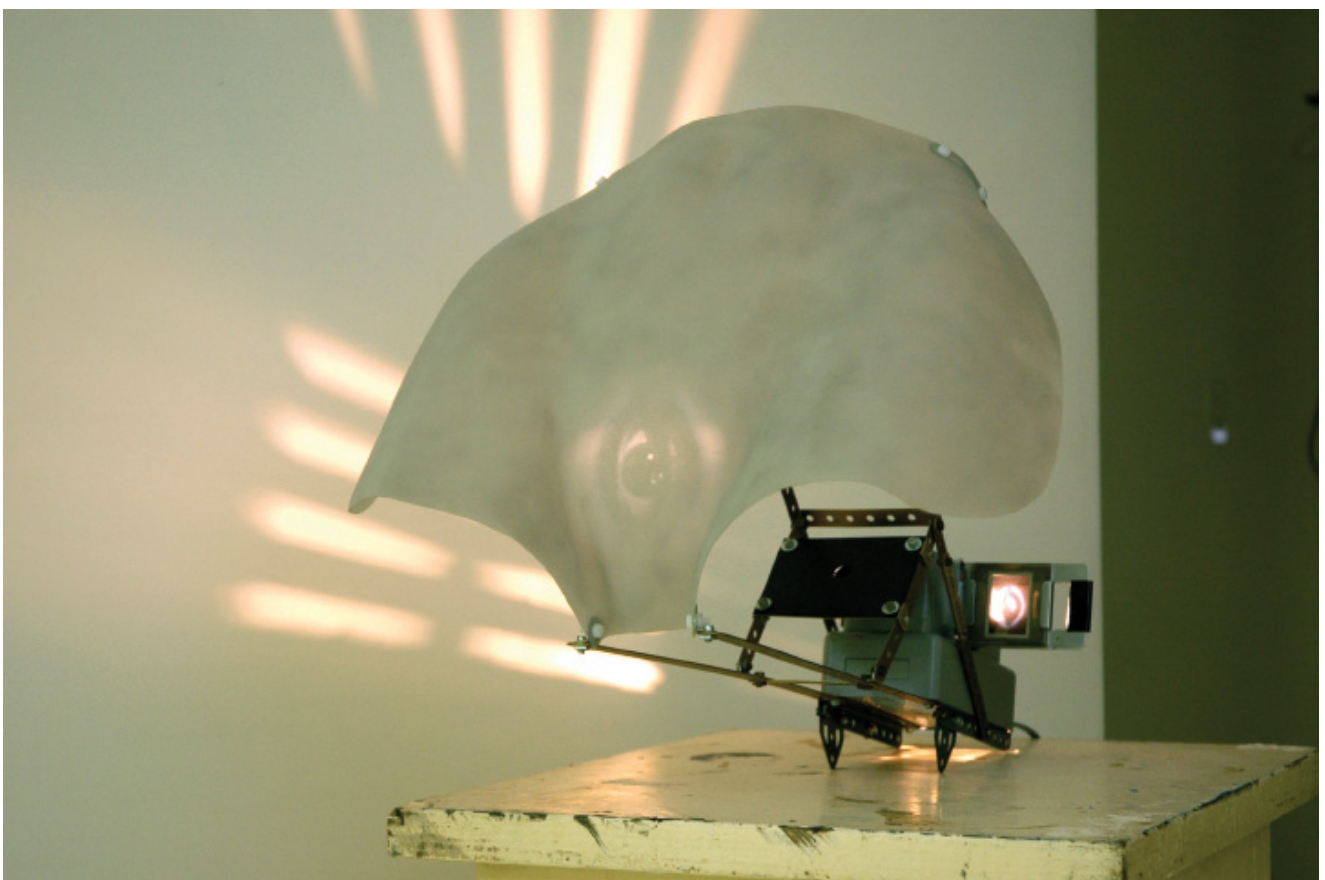


Untitled 1, Short circuit serie, encre sur papier / *ink on paper*    Untitled 4, Short circuit serie, encre sur papier / *ink on paper*

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

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

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



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

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

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

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

## Expositions (sélection)

- 2016 Art Paris Art Fair (Galerie Charlot, Paris, FR)  
2016 «Mécatronic», Centre des Arts d'Enghien-les-Bains, Enghien-les-Bains (F)  
2015 Galerie Charlot, Paris, F  
Vente #Artvideo, Maison Wapler (30 Mars)  
2014 Art Paris Art Fair, Galerie Charlot, Paris (F)  
TJP (machine art), dans le cadre de la Biennale Giboulées, Strasbourg (F)  
Festival Les composites (vidéo et gravures), Espace Jean Legendre, Compiègne (F)  
Gambiologia 2.0 (machine art), Oi Futuro, Belo Horizonte (Br)  
«Et si les robots mangeaient des pommes...», Centre d'exposition de Shawinagan, Canada.  
2013 «Strings, Rods, Robots» (machine art), Ballard Museum, Storrs, Connecticut (USA)  
«Café Neu Romance» (machine art et gravures), National Technical Library, Prague (CZ)  
«Et si les robots mangeaient des pommes...», Maison des arts de Laval, Canada (CA)  
«Beam me up !» (sculpture), Robatorium Space, Lisbonne (PT)  
Biennale de Lyon, Musée Gadagne (machine art), Lyon (F)  
Galerie Up, Bruxelles (B)  
2012 Galerie Charlot, Paris (F)  
«Mostra de Arte» (Vidéo), SESC Santana, São Paulo (Br)  
«Pinóquio» (installation), SESC Belenzinho, São Paulo (Br)  
2011 «Cyber Art» (machine art), Caixa Cultural, Curitiba (Br)  
2010 «Cyber Art» (machine art), Caixa Cultural, Brasilia et Salvador (Br)  
2009 «Cyber Art» (machine art), Caixa Cultural, Rio de Janeiro et São Paulo (Br)  
2008 «El coloquio de los perros» (installation), Alameda Arte Laboratorio, Mexico (Mx)  
«L'intégrale jusqu'à l'épuisement des piles» (installation), Festival VIA, Mons (B)  
2006 «Work in progress» (installation), Parque das Ruínas, Rio de Janeiro (Br)  
2004 «Making of» (installation), Scène Nationale, Petit Quevilly (F)  
1999 Museu Nacional de Belas Artes (gravure), Rio de Janeiro (Br)  
1997 Centro Cultural Sérgio Porto (sculpture), Rio de Janeiro (Br)  
Casa de Cultura Laura Alvim (sculpture), Rio de Janeiro (Br)  
Galerie La Hune (gravure), Paris (F)  
1995 Galerie La Hune (gravure), Paris (F)  
1992 Galerie 12C4 (peinture), Paris (F)  
Centre Culturel Français (peinture), Oslo (No)  
Galerie La Hune (gravure), Paris (F)  
1991 Galerie 12C4 (sculpture), Paris (F)  
Galerie Camard (peinture), Bruxelles (B)  
1990 Centre Culturel Français (sculpture), Oslo (No)  
1987 Casa de Cultura Laura Alvim (peinture), Rio de Janeiro (Br)  
Galerie TCB (peinture), Montréal (Ca)

## Prix / Awards

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

## Performances / Performances

2003 Conception des marionnettes électroniques, "La scène" de Novarina, Festival d'Avignon (première marionnette électronique analogique, Collections du Musée Gadagne, Lyon).

Direction, scénographie et conception des marionnettes électroniques, "Le colloque des chiens" d'après Cervantès, Institut International de la Marionnette, Charleville Mézières.

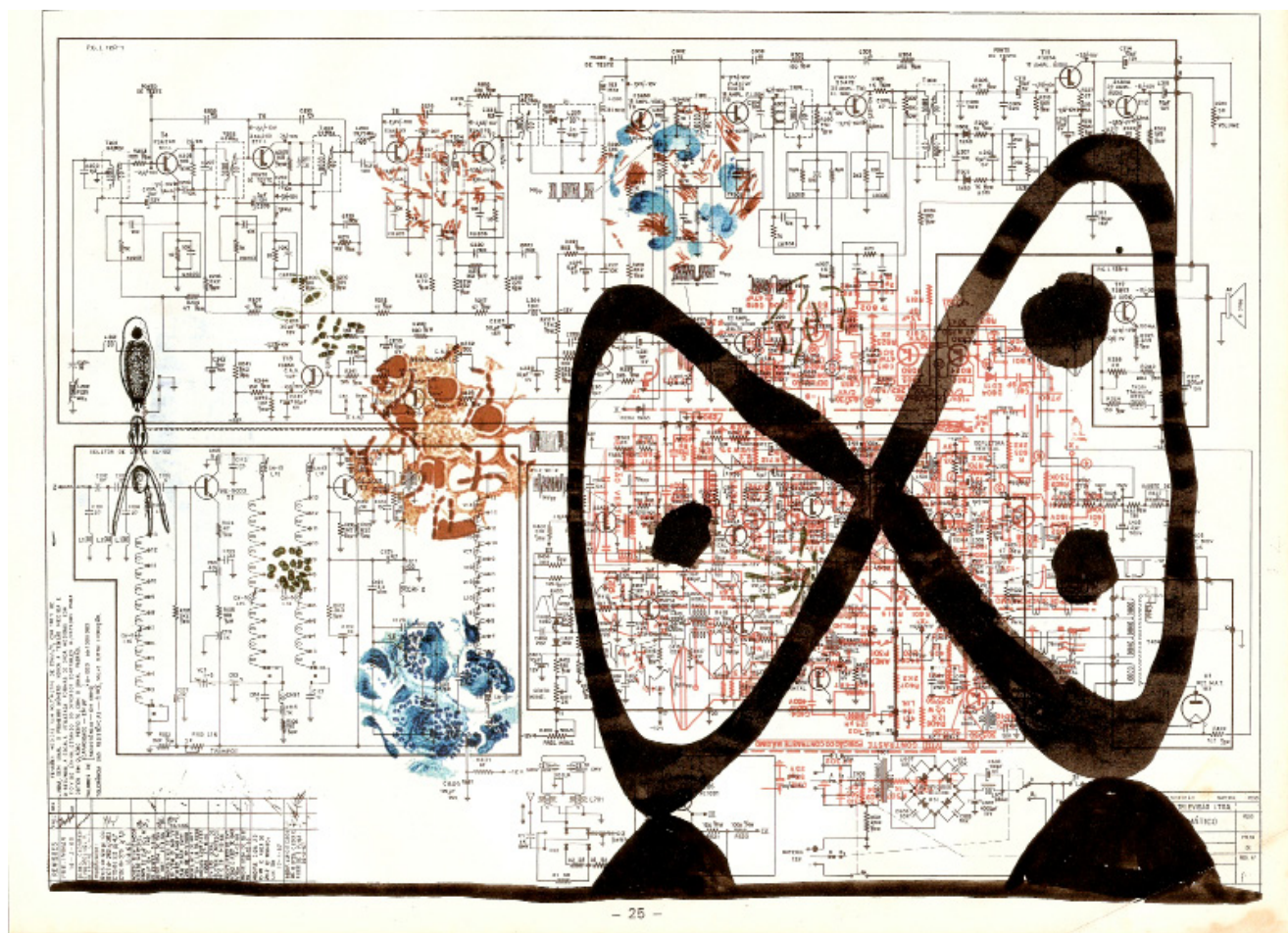
2001 Direction, scénographie et conception des marionnettes électroniques, "Le Théâtre des Oreilles" de Novarina, Institut International de la Marionnette, Charleville Mézières - Biennale Internationale de la Marionnette, LaVillette, Paris - Festival d'Avignon (première marionnette électronique digitale, Collections du Ballard Institute, Connecticut, USA).

Direction et scénographie, "Mestre Noza" de Zaven Paré, Teatro Sergio Porto, Rio de Janeiro.

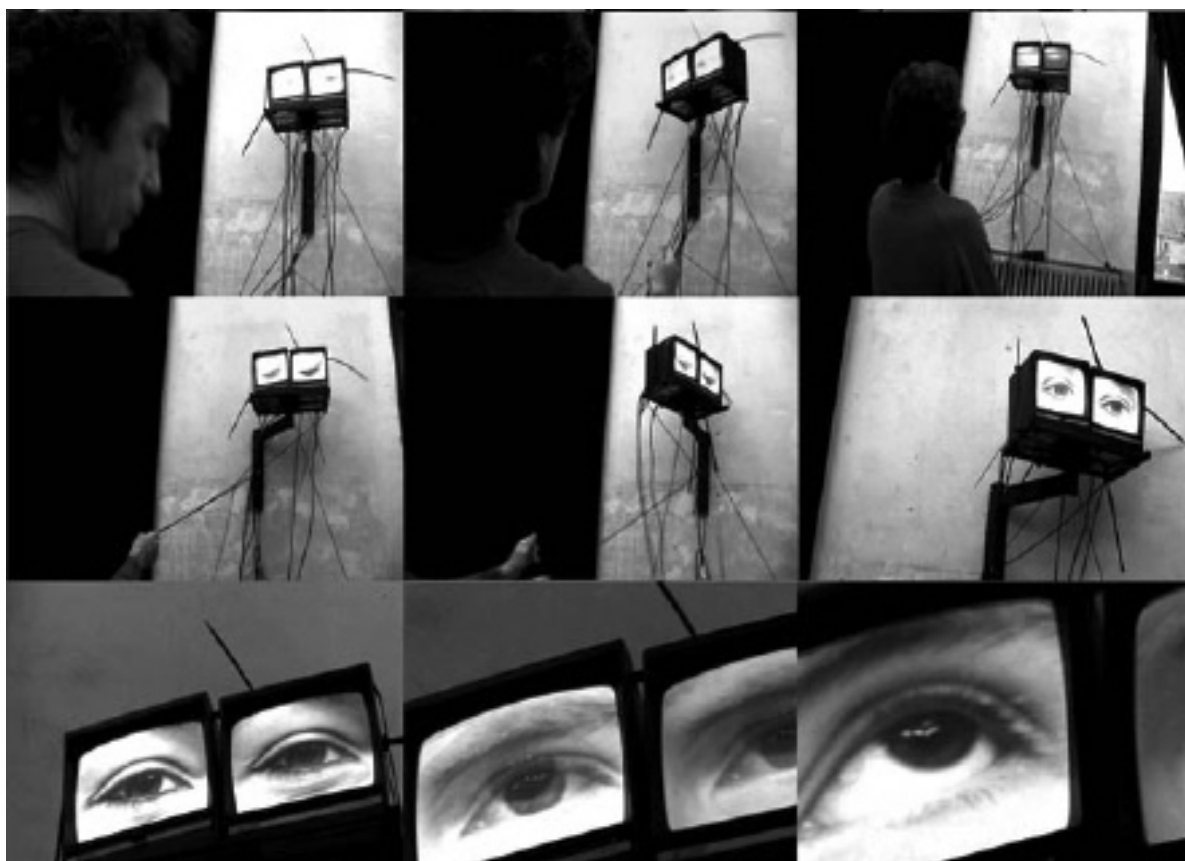
2000 Direction, scénographie et conception des marionnettes électroniques, "The Theatre of the Ears" de Novarina, Henson Festival, La Mama e.t.c., New York.

1999 Direction, scénographie et conception des marionnettes électroniques, "The Theatre of the Ears" de Novarina, Calarts, Los Angeles.

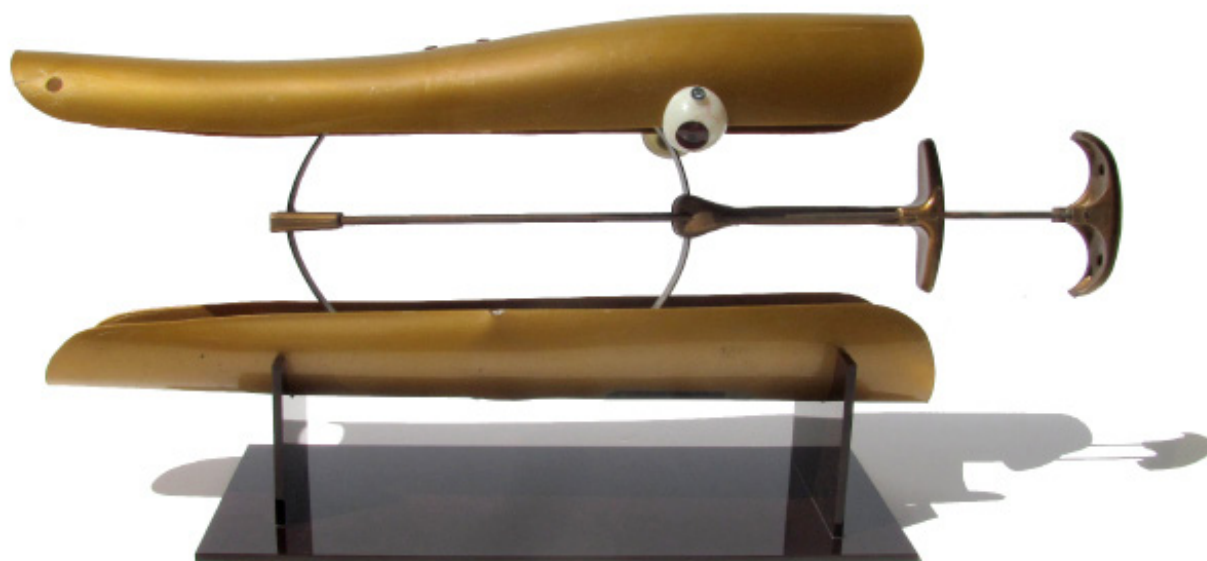
Direction, scénographie et conception vidéo, "The Man in the Green Suit" de Felipe Santander, Theater Festival of San Antonio, Texas.



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



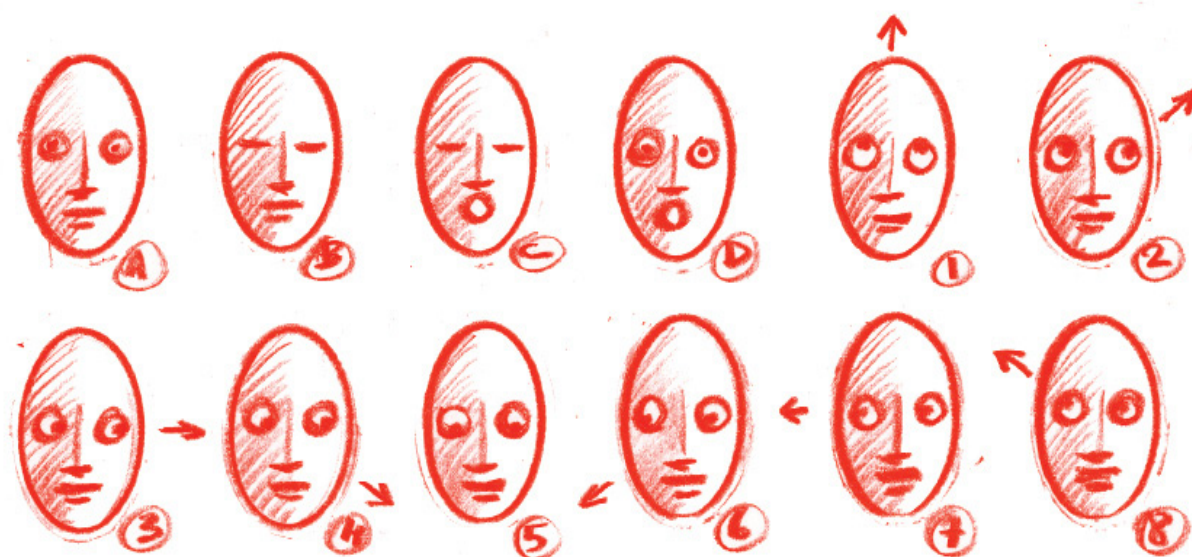
Zaven Paré, Marionnette cathodique, Installation électronique, 50 x 50 x 50 cm, Métal, câbles, téléviseurs, régie et lecteur de DVD, 2007 (Mons)



Zaven Paré, Crococo, 45 cm, Plastique et métal, 1985 (Paris)



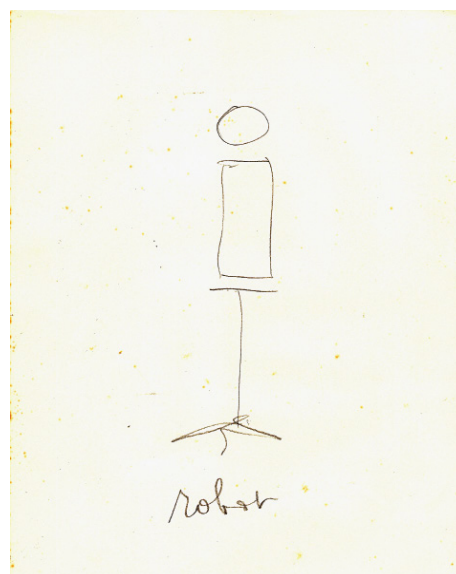
Zaven Paré, Neoist couple, 36 cm de hauteur, Bois, métal et marbre, 2012 (Rio de Janeiro)



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



Zaven Paré, Le colloque des chiens 3.0 (DETAIL),  
Installation audiovisuelle, 130 x 90 x 70 cm, Métal,  
plastique et bois, Image rétroprojetée sur 2 têtes de  
chien en plastique thermoformé. Version française et  
version espagnole, 2002-2008-2015



Zaven Paré, Robot (1997)  
Dessin historique / *Historic drawing*  
Crayon sur papier / *Pencil on paper*  
21 x 29,7 cm  
Pièce unique / *Unique piece*

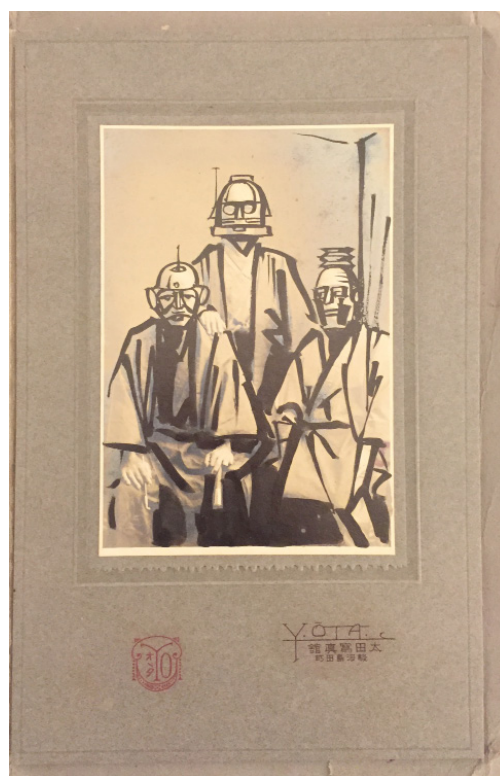


Zaven Paré, Dessin préparatoire 1 (1997)  
Dessin historique / *Historic drawing*  
Crayon sur papier / *Pencil on paper*  
21 x 29,7 cm  
Pièce unique / *Unique piece*

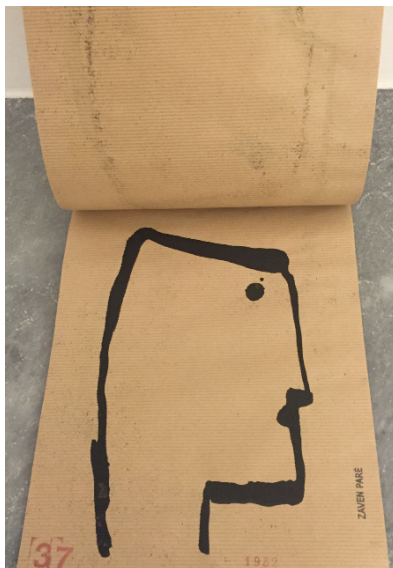
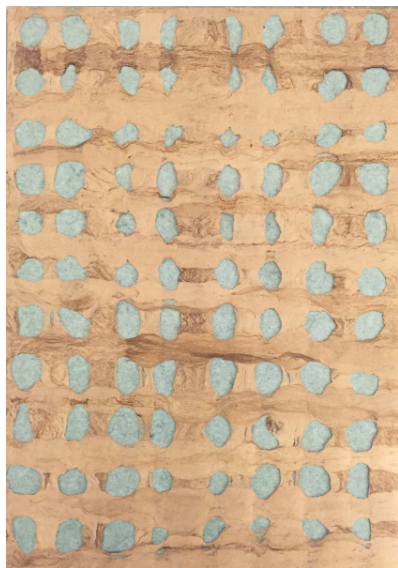




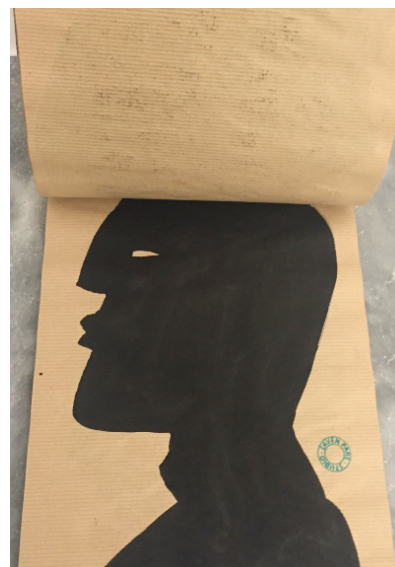
Zaven Paré, Famille Tanaka 1  
Dessin à l'encre de chine sur photographie  
noir et blanc ancienne, cloche /  
*Indian ink drawing on ancient black and  
white photography, cloche*  
Ouvrte / *Opened*: 37 x 24 cm, Fermée /  
*Closed*: 16 x 24 cm  
Pièce unique / *Unique piece*



Zaven Paré, Les Frères Tanaka  
Dessin à l'encre de chine sur photographie  
noir et blanc ancienne, cloche /  
*Indian ink drawing on ancient black and  
white photography, cloche*  
19 x 12 cm  
Pièce unique / *Unique piece*



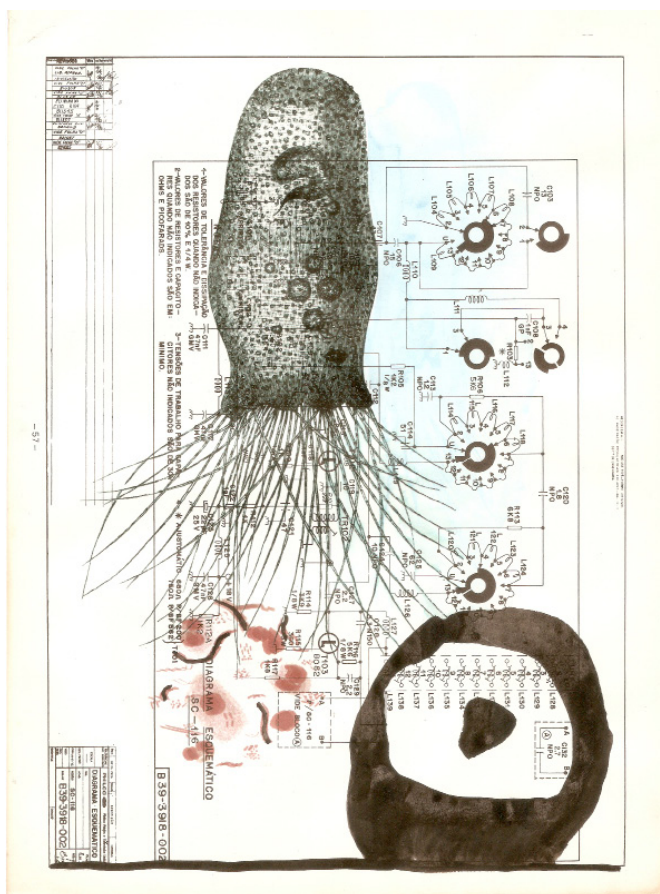
Zaven Paré, Carnet 1, 1982  
Dessin à l'encre de chine sur carnet / *Indian ink drawing on sketchbook*  
30 x 21 cm  
Pièce unique / *Unique piece*



Zaven Paré, Carnet 2, 1991  
Dessin à l'encre de chine sur carnet / *Indian ink drawing on sketchbook*  
30 x 21 cm  
Pièce unique / *Unique piece*

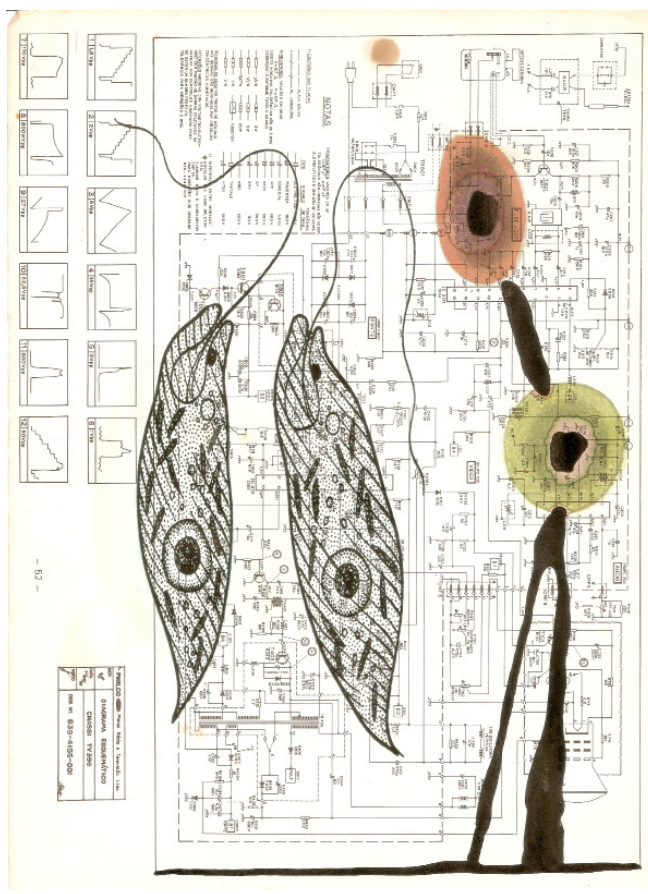


La glande pinéale, métal, bois et verre, image rétroprojetée / *The pineal gland, mecano, wood and glass, retroprojected image*, 120 x 100 x 20 cm, 2005



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

Zaven Paré par lui-même



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

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

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

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

(...)

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

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

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

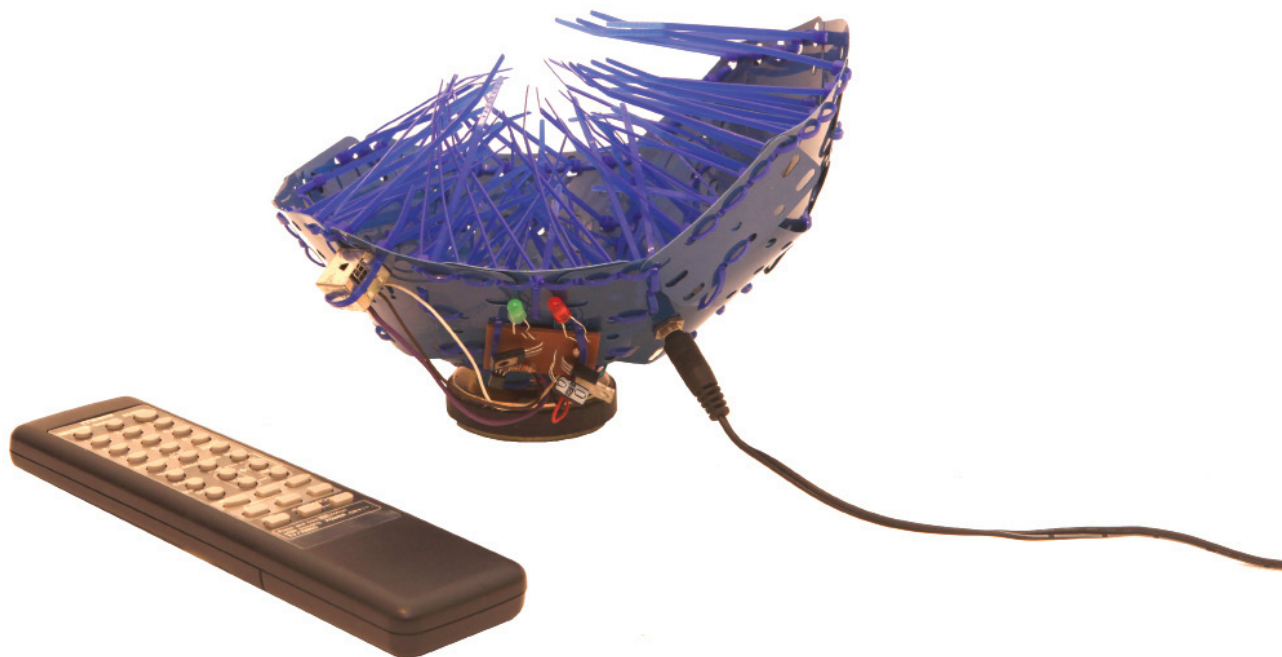
Il est fascinant de savoir que Méliès, au comble de la misère, se sépara de tous ses biens et de ses archives de travail, à l'exception de sa dizaine d'automates construits par Robert Houdin. L'inventeur du cinéma signa de son vivant le testament de l'image animée au profit de l'objet en mouvement. Nous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

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

(...)

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

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



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

## Zaven Paré about his work

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

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

(...)

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

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

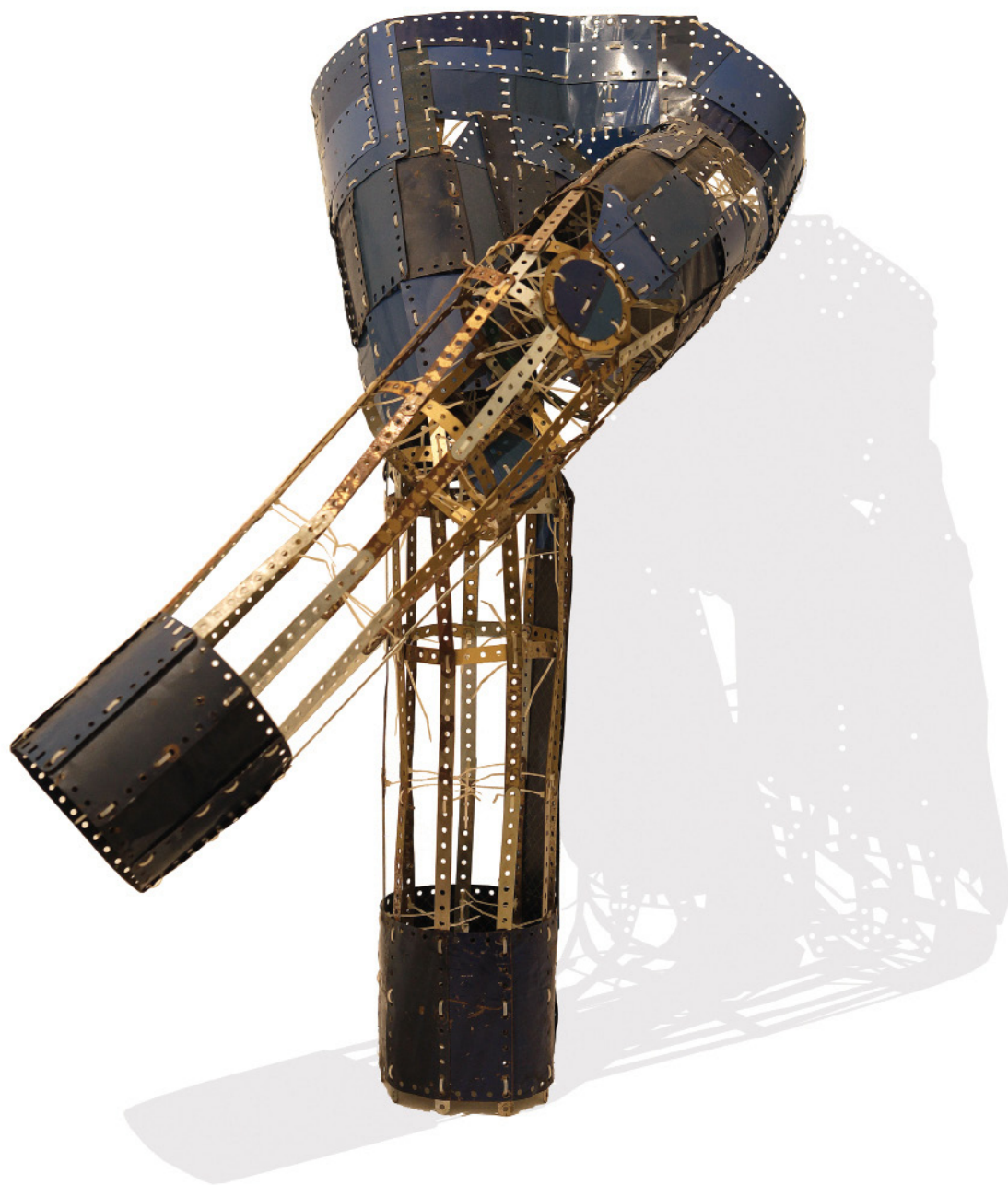
*It is fascinating to learn that the film-maker Georges Méliès, in absolute hardship, parted with all of his possessions and work files with the exception of ten automatons made by the illusionist Robert Houdin. The inventor of cinema imagined the supremacy of objects in motion over animated images.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

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

(...)

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

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



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

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

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

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

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

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

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

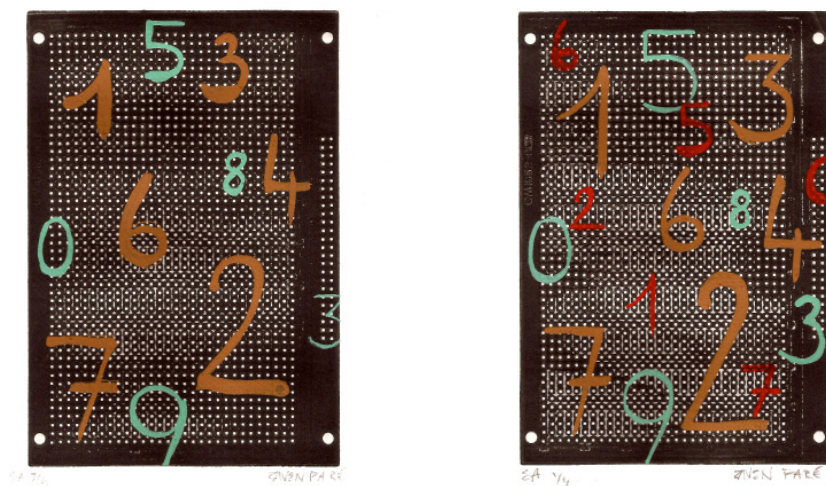
Dans un jeu artistique d'emprunt, de déconstruction et reconstruction, de récupération et d'hybridation, Zaven Paré assemble des matériaux simples avec les technologies les plus avancées.

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



Ecuus, mecano et bois / mecano and wood, 89 x 65 x 15 cm, 2012





Zaven Paré, Circuits chiffrés, 25 x 32,5 cm, Monotypes réhaussés sur papier Arche, 1995



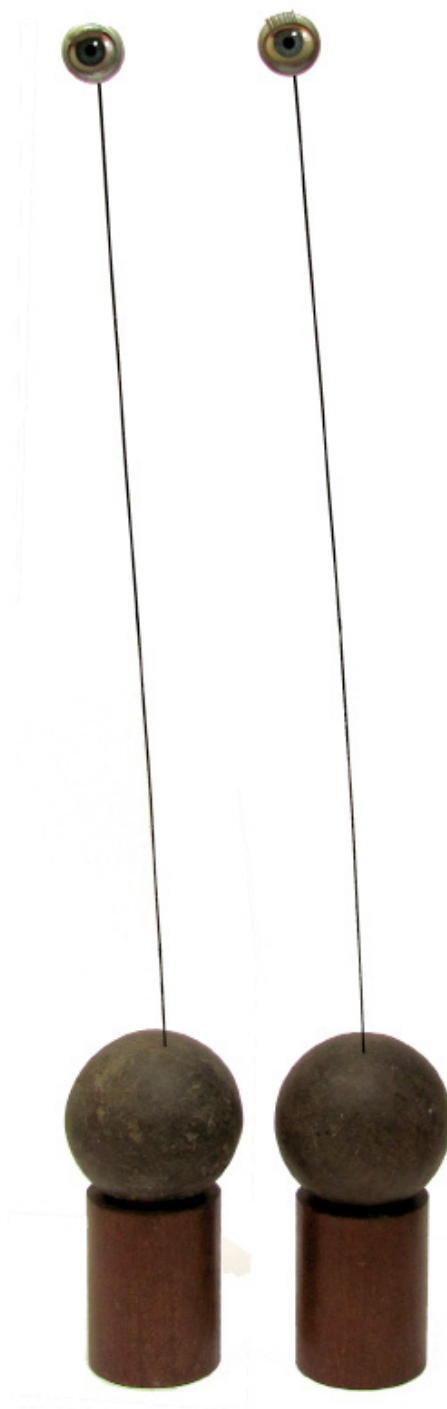
Zaven Paré, Sculpture optique, 18 x 12 x 10 cm, Cuivre et verre, 2014



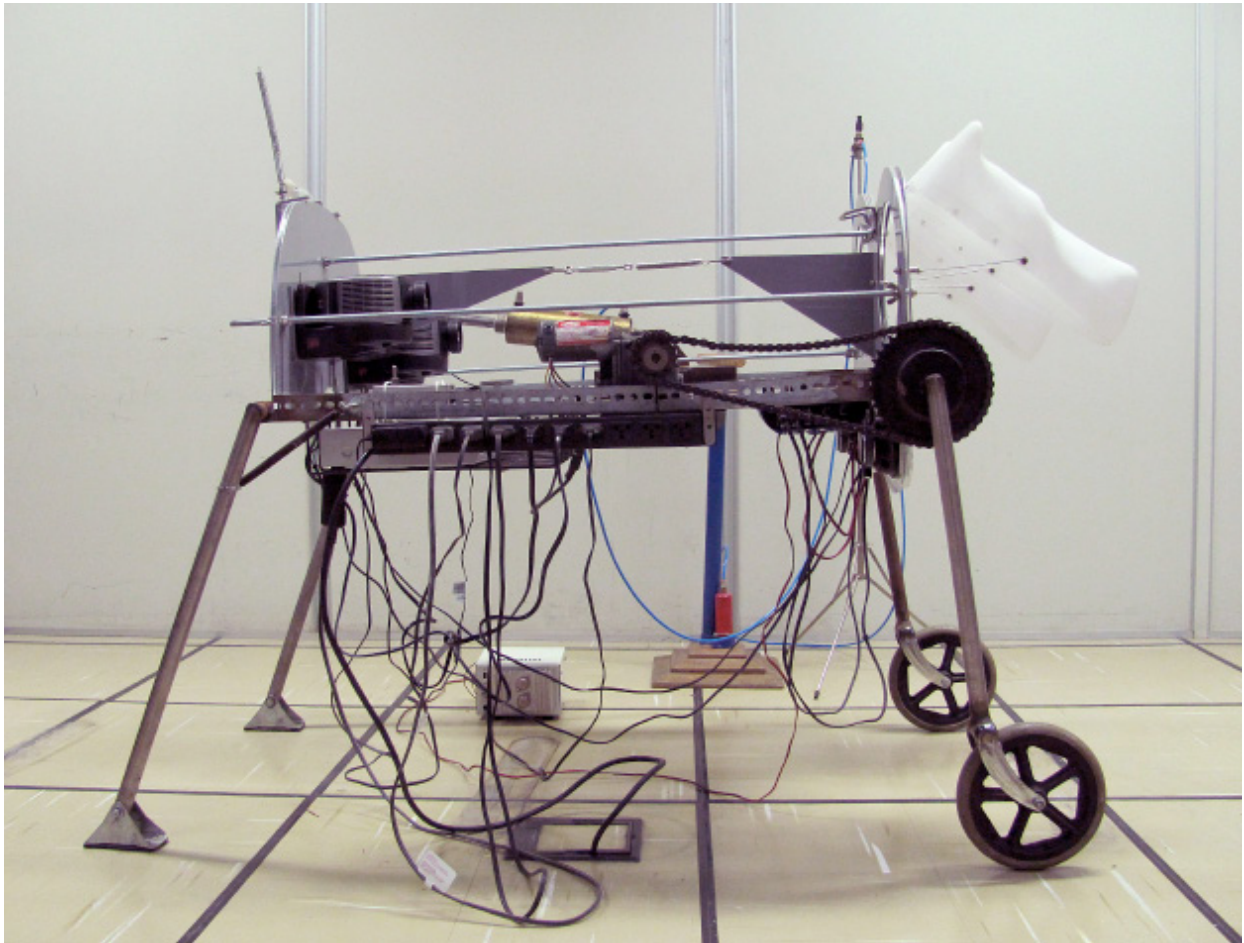
Zaven Paré, Duo de masques, 40 cm de hauteur, Aluminium, 1988-2013 (Montréal)



Zaven Paré, Yerevan Cupboard, Mobile sonore, 20 x 27 x 15 cm, Bois, métal, électro-aimant, 2014



Zaven Paré, Globes oculaires (ensemble), Mobile, 70 cm de hauteur, Bois, métal et plastique, 2009 (Rio de Janeiro)



Zaven Paré, Scipion et Berganza 3.0, Installation audiovisuelle, Bois et métal, 2015



Zaven Paré, Poupée cubiste, 50 cm de hauteur, Bois et métal, 1989-2013

## Zaven Paré Presse (Selection)

**PLANÈTE ROBOTS** le magazine de la robotique

Découvrir Planète Robots · S'abonner · Où acheter Planète Robots ? · Contacter un ancien numéro

**A ne pas rater: Exposition de Zaven Paré au Centre des Arts d'Enghien les bains et à la médiathèque George-Sand**

par Aurélie Gallois | 1 fév. 2016 | Actualité | 0 commentaire



**Exposition MÉCATRONIQUE de ZAVEN PARÉ jusqu'au 20 mars 2016**

« Zaven Paré est un artiste chercheur, pionnier de la robotique dans les arts visuels. Son esprit fusionnant et le coup de crayon à l'origine de ses premiers robots, l'ambition à concevoir des étonnantes véritables et fragiles à contourner et des arts numériques et leurs prolongement aux tables de la poésie. Il imagine ainsi des objets à mi-chemin entre des sculptures mécaniques en mouvement et des sculptures de l'après-robotique.

A l'univers des Mécatrons, il associe à sa joie l'utilisation de pièces détachées de constructions permettant l'assemblage d'éléments ergonomiques, d'appareils mécaniques, de composants pneumatiques et électroniques.

Planete Robots  
01/02/2016  
«A ne pas rater: Exposition de Zaven Paré au Centre des Arts d'Enghien les bains et à la médiathèque George-Sand»  
de Aurélie Gallois

Lire/Read

**COMPTES-RENDUS D'EXPOS**

**Zaven Paré à Enghien : quand les robots deviennent machines à poésie**

Jérémy Billaut • 22 janvier 2016

Partager   

Au Centre des Arts d'Enghien les bains, la deuxième exposition de la saison est consacrée à l'artiste/roboticien Zaven Paré. Intitulée Mécatronic, l'exposition présente une trentaine de sculptures, de robots et d'installations un peu barrées et bizarroïdes qui, par la vulnérabilité de leurs fils qui dépassent un peu partout deviennent extrêmement touchant et un peu humains. En entrée libre et jusqu'au 20 mars prochain.



« Attendez une seconde, je vais allumer l'Orloine du Monde... ». Voilà




ExpoNaute  
22/01/2016  
«Zaven Paré à Enghien : quand les robots deviennent machines à poésie»  
de Jérémy Billaut

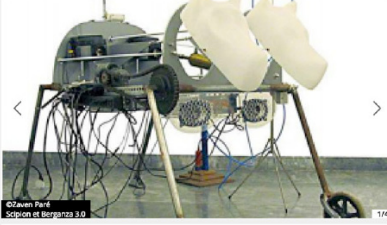
Lire/Read

**TimeOut Paris** FRANCIS THOUVENOT

QUE FAIRE À PARIS? RESTAURANTS BARS CINÉMA ART THÉÂTRE CONCERTS & SOIRÉES SHOPPING


**Mecatronic**

ART CONTEMPORAIN    87



©Zaven Paré Scopin et Berganza 3.0 1/4

Jusqu'au dimanche 20 mars 2016 **LIBRE**

LA NOTE DE TIME OUT 

INFOS DATES ET HEURES LES UTILISATEURS DISSENT

Le Centre des Arts d'Enghien-les-Bains accueille les créatures

Time Out Paris  
20/01/2016  
«Mecatronic»  
de Virginie Duchesne

Lire/Read



Rue89 - L'Obs

15/01/2016

«Vous pensez que vous ne pouvez pas être ému par une machine ?»

de Claire Richard

Lire/Read



ArtsHebdoMedias

15/01/2016

«Les Idées Cool de Janvier»

de ArtsHebdoMedias

Lire/Read



Sciences Humaines

15/01/2016

«Zaven Paré - Mécatronic»

de Sciences Humaines

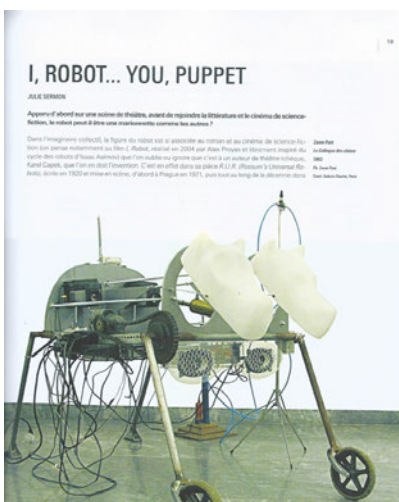
Lire/Read



Télérama  
15/01/2016  
«Zaven Paré : mécatronic  
de Thierry Voisin»

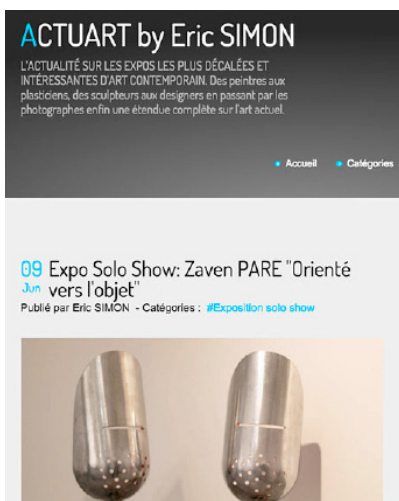
Lire/Read

Artiste la semaine et roboticien le week-end, Zaven Paré n'est pas fasciné par la technologie. Il en cherche plutôt les failles et les fragilités. Dans l'exposition « Mécatronic », on découvre ainsi des morceaux d'anatomie réalisés en bois, en verre et en pièces de Meccano, montrant la métonymie entre corps et machines, et des dispositifs sonores ou optiques réalisés pour la création de ses premières marionnettes électroniques en 1997. On y voit aussi le double robot du dieu Ganesh, servant d'interface lors de cérémonies religieuses, deux chiens devisant sur l'ordre du monde (représentation du *Colloque des chiens* de Cervantès) et, plus fascinant encore, un chœur d'enfants aux visages rétro-projetés murmurant un opéra de Kurt Weill. Objets de spectacle ou objets de croyance, ces robots révèlent un artiste atypique, à la fois bricoleur et savant, philosophe et cynique.



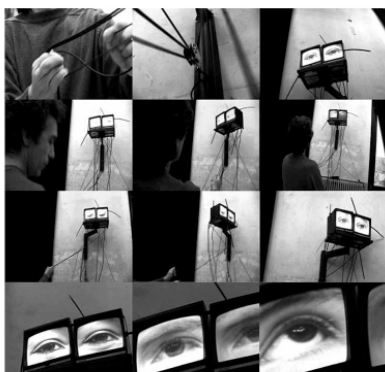
Artpress 2  
11/08/2015  
«I, robot... you, puppet»  
de Julie Sermon

Lire/Read



Actuart  
09/06/2015  
Expo solo show: Zaven Paré  
«Orienté vers l'objet»  
de Eric Simon

Lire/Read



Exposition à la Galerie Charlot (Paris).

Du 29 avril au 20 juin 2015  
Vernissage le 29 avril

Il est impossible de classer le travail de Zaven Paré dans des catégories connues : un néologisme, une nouvelle discipline, un nouveau champ d'étude serait nécessaire mais toujours limitant. Son travail se situe au croisement de suggestions, de réflexions et d'interrogations : il s'agit d'une approche holistique de la vie au travers de l'art et vice-versa. Les œuvres de Zaven Paré s'inspirent de la littérature et du théâtre ainsi que de réflexions philosophiques et anthropologiques. Les études

Corps en Immersion  
22/04/2015  
«Exposition de Zaven Paré,  
Orienté vers l'objet»  
de Anaïs BERNARD

Lire / Read

**strate**  
research

Événements / Dates et lieux  
Espace de recherche à Straite / Paris  
Région de contact / Straite / Région de contact  
Médiation / Région de contact / Straite / Région de contact  
Recherche / Straite / Région de contact / Straite / Région de contact

Rencontres avec Zaven Paré

«France, Nord» • 10 septembre - April 21, 2015 - by Isabelle Cossé et Isabelle Cossé - Lire et comment

La LIRA (Laboratoire International de Recherches en Arts - Université de la Sorbonne Nouvelle - Paris 3) et la Société française de Théâtre ont organisé avec Zaven Paré pour 2 conférences successives le 29 avril 2015. L'occasion de revenir sur le parcours de cet artiste-chercheur qualifié de « Robot Zaven Researcher » par le professeur André Brégeat à l'occasion de son dernier atelier de recherche, notamment en théâtre.

Zaven Paré appartient à la famille du chorégraphe de la Renaissance Antoine Paris. Cela peut être un indice dans le parcours artistique de cet artiste-chercheur qui se traduit déjà dans ses études supérieures, notamment un passage au Beaux-Arts de Paris, une maîtrise en Arts plastiques, où il a fait partie d'un doctorat de lettres, avant de réaliser un post-doctorat en robotique à l'Université d'Orléans. Après un début de carrière comme peintre-calligraphe, il commence à collaborer avec des artistes pour lesquels il conçoit des scénographies ou des installations, mais également des objets, costumes, ... Les performances sont des automates ou des robots pour le scène. On le voit ainsi travailler pour la chorégraphe québécoise Marie Chouinard, les metteurs en scène Denis Malchenko ou encore réaliser le design des espaces de vidéo-projection scéniques pour le tournée Sourd & Vision de David Boada en 1995.

En 1996 à Montréal, il invente son principe de mouvement électronique à partir d'une source de sons produites via. En 1998, il en réalise une version numérique pour un spectacle qui dirige à Québec et en 2002 une version analogique pour un spectacle de la Sorbonne Nouvelle. Il propose aussi de nouvelles interfaces pour les manipulations de ces robots. C'est grâce à cette obsession pour le numérique « technologique » qu'il va être repéré par le professeur André Brégeat dans l'atelier de recherche du théâtre de la Sorbonne à Paris en 2005.

Après, après 1 mois, le an immersion dans les bureaux Genevieve dans les laboratoires du professeur Brégeat, Zaven Paré conclut qu'il faut découvrir l'action, c'est-à-dire arrêter de contrôler automatiquement l'homme et le robot et créer des formes « d'interaction brève » (comme manger une pomme) dans lesquelles le robot n'est plus le centre d'attention, mais que « l'interaction sociale » permet de comprendre, anticiper et analyser les réactions de visage de l'homme et du robot.

Cette expérience lui a permis de travailler à la mise en place d'une plate-forme de recherche et d'expérimentation théâtrale pour le spectacle du Robot Zaven Paré en un lieu et sur le registre du théâtre de la Sorbonne avec des humanistes et des artistes.

C'est dans la fin de ses expériences théâtrales et scéniques que l'artiste a débuté le rapport homme-robot. En effet, pour lui les rapports qui nous avons avec les robots (humanoïdes ou non) sont de l'ordre de la représentation, et non de l'interaction. L'interaction ne peut avoir lieu que si l'homme développe une certaine forme de robot social et qu'il est capable de parler. Ce dialogue dans cette « machine » doit pour créer une relation humanoïde, il faut simuler une « intelligence » de plus en plus grande, donner humanité à la forme, à la parole, à la relation comme des éléments d'un jeu de langage. C'est comme le langage Zaven Paré, à partir d'un robot, on peut créer une personnalité sous forme de « être ».

Strate research  
21/04/2015  
«Rencontres avec Zaven  
Paré»  
de isabellecossin

Lire / Read

**ARTNEUTRE? INTERNATIONAL**

HOME | AUCIA | LIREZIC | ATRICA | AGA | OGGIVA

TURKEY, FRANCE 2015  
Paris, France | Zaven Paré - Orienté vers l'objet | Galerie Charlot



«Orienté vers l'objet» : une exposition personnelle de Zaven Paré.

Les dessins, sculptures, robots et installations électroniques de l'artiste renouent la question sur la conception anthropomorphe de l'objet.

Visite à age Vendredi 28 Avril à partir de 10h, en présence de l'artiste.

Exposition du 30 Avril au 20 Juin 2015.

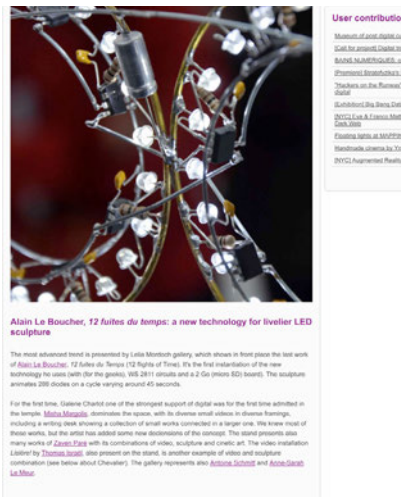
International Art Neutre  
07/04/2015  
«Paris, France | Zaven Paré -  
Orienté vers l'objet | Galerie  
Charlot»  
de International Art Neutre

Lire / Read



Vimeo  
31/03/2014  
«Galerie Charlot, ArtParis ArtFair 2014, secteur Promesses»  
de Ouvretesyex TV

Lire / Read



Digitalarti.com  
28/03/2014  
«Art Spring in Paris: digital art on stage»  
de Pierre Berger

Lire / Read



Diccan.com  
11/06/2013  
«Spring wind and good surprises in Basel»  
de Pierre Berger

Lire / Read



## Auf Wachstumskurs

Bildnis der schillernden Künstlerin

Der gelbe Stuhl hat sich vor dem Hintergrund des Bildes erhoben. In der Mitte des Bildes ist ein gelber Stuhl zu sehen, der auf einem Podium steht. Der Künstler hat die Komposition so gestaltet, dass der Stuhl im Zentrum steht und die Aufmerksamkeit des Betrachters auf sich zieht. Die Farben sind warm und einladend, was eine angenehme Atmosphäre schafft. Die Linien sind klar und präzise, was die Form des Stuhls hervorhebt. Die Beleuchtung ist gleichmäßig, was die Details des Stuhls gut sichtbar macht. Die Komposition ist ausgewogen und harmonisch, was dem Bild eine hohe ästhetische Qualität verleiht.

## Flammende Parolen

Köln: Heidebrunnen des Tälchensfeld bei der 47. Art Cologne

Die Heidebrunnen des Tälchensfeld bei der 47. Art Cologne in Köln sind ein beeindruckendes Kunstwerk. Die Skulpturen sind aus Metall gefertigt und zeigen eine Vielzahl von Figuren, die in verschiedenen Posen dargestellt sind. Die Komposition ist dynamisch und energiegeland, was die Aufmerksamkeit des Betrachters auf sich zieht. Die Farben sind warm und einladend, was eine angenehme Atmosphäre schafft. Die Linien sind klar und präzise, was die Form der Figuren hervorhebt. Die Beleuchtung ist gleichmäßig, was die Details der Skulpturen gut sichtbar macht. Die Komposition ist ausgewogen und harmonisch, was dem Werk eine hohe ästhetische Qualität verleiht.



Das Kunstwerk zeigt eine komplexe Anordnung von Elementen, die in einem rechteckigen Rahmen angeordnet sind. Die Farben sind vielfältig und lebendig, was die Aufmerksamkeit des Betrachters auf sich zieht. Die Komposition ist sorgfältig durchdacht und zeigt eine hohe handwerkliche Fertigkeit. Die Werke sind in einer Weise angeordnet, die eine harmonische Gesamtheit ergibt, die sowohl ästhetisch als auch intellektuell anspricht.

Kunstzeitung  
03/04/2013  
«Auf Wachstumskurs»  
de Jörg Reztorff

Lire / Read

## PARIS

### Zaven Paré

Galerie Charlot / 20 octobre - 17 novembre 2012

Avec Zaven Paré, tout commence par le dessin. Artiste et chercheur, il aime concilier la simplicité et la complexité, le High Tech et le Low Tech. Face à ses œuvres, comme devant celles de son ami Kenji Yanohe, on pense à Jules Verne. Ses machines oscillent entre la marionnette, l'automate, le robot, elles donnent l'impression d'être des prototypes de prototypes, des projets en cours qui ne sont pas forcément destinés à une forme d'achèvement – c'est la recherche qui compte, le process.

Zaven Paré s'intéresse à la limite entre la machine et l'humain, il travaille sur l'anthropomorphisme des robots, ce qui le pousse à expérimenter l'expression de l'impatience d'un robot à un million de dollars armé par une cinquantaine de moteurs. C'est aussi ce qui le conduit à la théorie de l'Uncanny Valley (vallée de l'inquiétante étrangeté) développée par le roboticien Masashiro Mori en 1970 (1). Cette théorie porte sur la limite inférieure entre l'empathie et le dégoût que nous inspirent les créatures artificielles quand elles atteignent un haut degré de ressemblance avec l'humain.



cessarily destined for some form of completion: it's the research that counts, the process. Zaven Paré is interested in the limit between the machine and the human, he works on the anthropomorphism of the robots.



Paris  
Galerie Charlot  
Zaven Paré  
The human as assembly  
17.10.2012 - 17.11.2012  
www.galeriecharlot.com

It is impossible to classify in known categories Zaven Paré's work: a neologism, a new device, a new field that would be created but always recovers. His work is placed at the junction of an entire history of vegetation, fantasies, inventions. It is a poetic response to the world. The works by Zaven Paré are inspired by literature and world traditional theater as well as by some scientific philosophy and anthropological thought. The work is produced by the most recent studies in robotics and behavioral science and is based on new technological researches. His production seems to respond favorably to the theories of technophobia theory, the idea that machines have a soul, that they are provided of a proper life (cognitive science from 1997).

ArtPress  
02/01/2013  
«Zaven Paré»  
de Raphael Cuir

Lire / Read

Postinterface.fr  
23/10/2012  
«Zaven Paré»  
de Postinterface

Lire / Read

COMMON NOUNS | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 123 .  
 PROPER NOUNS | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | HOME | DICCAN .

### Zaven Paré: the Human as Assembly

What will Paré show in Galerie Charlot, this fall (opening oct. 23)? How will he decline his obstinate motto: "machines"... Take it more exactly as "human beings seen as machines", and even more, as an assembly of parts, some of them humanlike, some unequivocally machine? Choice of fragments and assembly methods are the keywords of his oeuvre, we think. See our notes on [fragmentation](#).

Zaven uses three main types of components.

- hard material models of human body; limbs (like prostheses), faces (molding),
- video recordings, mainly of human expressions,
- crude assembling devices, not at all hidden, but on the contrary put in evidence as such: for instance, Meccano parts or optical devices (mirrors). Technically, Paré's oeuvre belongs more in kinetic art than digital proper. But he is going more digital, with for instance the use of Arduino boards to Quad (2008). He does little for interaction, though one can like his keyboard used to control expressions.

Sorrow or delight under the spectator's fingers The message is quite clear but double faced - positive and "scientist": a human body is an assembly, and impressive simulations of behavior can be reached using rather coarse building processes; cyborgs are then a true way to build the future of mankind (as say also the Paralympics games, which occurred just before this show opening); - negative and derisive: facing such reconstructions causes a mix of nausea and hilarity; and such works explore the borders of the uncanny valley (a concept created by Masahiro Mori in 1970, and presented in the book *Maquias* by Emmanuel Grimaud in his introduction).

Paré sails in the vast fleet of man-machine relationships frontier explorers. See our [machine](#) item. His nearest seafarer is perhaps [Pascal Bouer](#), with uses a similar though wider range tools. But the fact that Grimaud introduces the Paré's book opens the comparative track of Bombay Ganesha automats (*Ganesha et robots. Les théâtres d'automates de Bombay. L'Archange minotaure 2008*), powerfully meaningful animated representations of hindu mythologies.

You can also see in mind [Frankenstein](#). And, if you are humor of philosophical contemporary





Diccan.com  
 03/09/2012  
 «Zaven Paré : the Human as Assembly»  
 de Pierre Berger  
 Lire / Read



Il est intéressant de constater qu'au Japon, il existe une tradition de marionnettes et d'automates, qui est très ancienne et qui a été développée au cours des siècles. Cette tradition est très liée à la culture japonaise et à la religion bouddhiste. Les marionnettes sont souvent utilisées pour raconter des histoires et pour divertir le public. Les automates, quant à eux, sont des machines qui imitent le mouvement humain. Ils sont souvent utilisés dans des cérémonies religieuses et dans des spectacles de rue.

## Esthétiques de la manipulation

Marionnettes et automates au Japon

Zaven Paré

Le paradis des pantins

Le théâtre de marionnettes en général et le pantinisme des poupées en particulier, sont généralement considérés comme le paradigme de la manipulation. C'est à travers le théâtre de marionnettes que le Japon a développé une tradition unique et riche. Cette tradition est profondément liée à la culture japonaise et à la religion bouddhiste. Les marionnettes sont souvent utilisées pour raconter des histoires et pour divertir le public. Les automates, quant à eux, sont des machines qui imitent le mouvement humain. Ils sont souvent utilisés dans des cérémonies religieuses et dans des spectacles de rue.

Fig. 1. L'automate à marionnettes de Zaven Paré. 2. L'automate à marionnettes de Zaven Paré. 3. L'automate à marionnettes de Zaven Paré.

Gradhiva  
 Juin 2012  
 «Esthétique de la manipulation»  
 de Zaven Paré  
 Lire / Read

Rencontre avec le professeur Masahiro Mori

## Le Bouddha dans le robot

Ce texte est le fruit d'un entretien réalisé avec le professeur Masahiro Mori, pionnier de la robotique japonaise. C'est à l'automne 2009 que Zaven Paré, Étienne-Émile Cussaut et Chikako Matsuda ont rencontré le directeur de l'université Tohoku à Tokyo. Au cours de cette rencontre, dont l'intégralité a été filmée, ont émergé l'histoire de la robotique japonaise au travers crucial de la fusion des traditions religieuses avec l'ingénierie moderne, notamment sous l'impulsion de la mission du Maître Kenzō Taniuchi. En 1993, Mori a aussi publié *The Buddha in the Robot* à l'Institut d'Études de l'Université de Tsukuba, dans lequel il évoque les implications anthropologiques de la robotique. Il est le fondateur du concours de robotique RoboCup, qui a débordé en 2010. Il est aussi le « grand-père » de la plupart des robots japonais, y compris Astor, le robot humanoïde de Honda, qui a été développé par Toru Takemura, l'un de ses étudiants.

**Zaven Paré** : Pour commencer, je voudrais que vous nous expliquiez comment vous en êtes arrivé à l'étude des robots, et en particulier au lien possible entre robotique et bouddhisme et comment les deux domaines se sont rencontrés.

**Masahiro Mori** : J'ai commencé avec ça en 1970-1975, à l'époque, à cette époque, de nombreux jeunes exprimaient un sentiment de rejet du bouddhisme, mais pas moi, et je disais tout ça. Au contraire, je me disais que j'allais essayer d'étudier sérieusement le bouddhisme et l'occasion m'est revenue. En cette époque, il y avait une certaine idée que j'avais commencé à créer des robots. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai commencé à étudier sérieusement le bouddhisme. Pourquoi, pour créer des robots, il faut avoir l'esprit ouvert. Et c'est pour cette raison, pour ouvrir les esprits, qu'il y a eu le Maître Kenzō Taniuchi qui a initié de la recherche dans ce domaine et un bon souvenir. Nous y pratiquons depuis maintenant des années à nous ouvrir l'esprit. C'est à cette période, lors d'une fête de fin d'année, enfin, normalement, lors d'une fête de fin d'année, on ne fait que boire et danser, mais comme c'est très très étonnant, nous avons décidé de nous rendre dans un temple et de pratiquer le bouddhisme.

Fig. - Mori de Masahiro Mori, au temple de Kyoto, Kyoto, 2010.

1. L'œuvre est présentée dans une salle d'exposition permanente à l'Institut d'Études de l'Université de Tsukuba, dans lequel il évoque les implications anthropologiques de la robotique. Il est le fondateur du concours de robotique RoboCup, qui a débordé en 2010. Il est aussi le « grand-père » de la plupart des robots japonais, y compris Astor, le robot humanoïde de Honda, qui a été développé par Toru Takemura, l'un de ses étudiants.

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

[Lire / Read](#)

NEXT MAGAZINE

INTERVIEW | 4 juin 2012

### «La façon dont on perçoit la peau est très importante»

Par QUENTIN GIRARD

L'artiste Zaven Paré participe au groupe de recherche sur la robotique à l'université d'Osaka



Le robot Gemind F à Kyoto, 2010. © Zaven Paré

A | C

Zaven Paré est artiste-chercheur, collaborateur du Robot Actors Project, groupe de recherche sur la robotique de l'université d'Osaka, et coauteur du livre *Jour où les robots mangeront des pommes* (Petra, 2011).

Où en est-on dans la recherche robotique ?

Pendant longtemps, les études se limitaient à la familiarité et la ressemblance. Aujourd'hui, on est passé un petit cran au-dessus : on travaille davantage sur l'identification et la synchronisation. Et d'une révolution accidentellement industrielle, on est passé à une

Libération  
 Juin 2012  
 «La façon dont on perçoit la presse est très importante»  
 de Quentin Girard

[Lire / Read](#)