L'IMPOSSIBLE SAUVAGE

La nouvelle exposition du MEN fait écho à celle présentée au Muséum d'histoire naturelle entre 2020 et 2022. Elle constitue le deuxième volet d'une réflexion sur la notion de « sauvage », abordée cette fois du point de vue des sciences humaines.

En qualifiant d'emblée le sauvage comme impossible, la proposition du MEN souligne le caractère ambigu de cette notion qui varie en fonction des locuteur·rice·s, des contextes, des imaginaires culturels, des valeurs sociales et des sensibilités individuelles.

Pour un musée d'ethnographie, le sujet renvoie aux fondements de la discipline, aux différentes manières de penser l'altérité, aux grands mythes qui opposent les bons et les mauvais sauvages. Il pousse également à questionner la persistance de telles représentations aujourd'hui. Alors que le « progrès » angoisse une part croissante de la population, le sauvage opère une mue significative. Il perd sa fonction de repoussoir et vient à incarner différentes alternatives aux maux qui hantent les sociétés occidentales.

L'impossible sauvage invite à explorer cette nouvelle topographie. La visite commence par la traversée d'une ville oppressante, allégorie de la domestication où le « sauvage » ne cesse pourtant de ressurgir. Elle se poursuit à travers une forêt merveilleuse où se dessinent trois imaginaires : l'idéalisation tenace des « peuples autochtones » et de leur frugalité ; l'espoir de communier avec une nature bienfaisante ; l'envie de retrouver une bestialité enfouie sous les codes de la modernité. À l'étape suivante, dans un enchevêtrement de branches, chacun de ces projets dévoile ses limites et ses contradictions, rappelant que l'envie de cultiver le sauvage aboutit à altérer son caractère.

Le dernier tableau esquisse un lieu utopique entre friche industrielle, zone à défendre et champ de ruines. Différentes expérimentations sociales et artistiques y brouillent l'opposition sauvage-domestique, présentent l'émergence de nouveaux équilibres et des manières inédites d'habiter le monde.

Die neue Ausstellung des MEN knüpft an die Ausstellung des Naturhistorischen Museums von 2020 bis 2022 an. Sie setzt sich wiederum mit der « Wildheit » auseinander, diesmal aber aus dem Blickwinkel der Humanwissenschaften.

Mit der Einordnung des Wilden als etwas Unmögliches hebt das MEN die Ambivalenz des Begriffs hervor, der je nach Stimme, Kontext, kulturellen Vorstellungswelten, gesellschaftlichen Werten und persönlichen Sensibilitäten anders geprägt ist.

Aus der Warte eines Ethnografiemuseums lässt das Thema an die Ursprünge der Disziplin zurückdenken, die unterschiedlichen Arten, Anderssein wahrzunehmen, die grossen Mythen, die gute und böse Wilde gegenüberstellen. Es lässt uns aber auch hinterfragen, inwiefern solche Vorstellungen heute noch vorherrschen. Während der « Fortschritt » einem immer grösser werdenden Teil der Bevölkerung Angst macht, durchläuft der Wilde eine beachtliche Mauser. Er verliert seine kontrastierende Wirkung und bietet Alternativen zu den Übeln, die die westlichen Gesellschaften plagen.

L'impossible sauvage lädt dazu ein, diese neue Topografie zu ergründen. Der Besuch beginnt mit der Durchquerung einer beklemmenden Stadt, Sinnbild des Zähmens, wo trotz allem immer wieder das « Wilde » ausbricht. Es geht weiter durch einen herrlichen Wald, in dem sich drei Vorstellungswelten abzeichnen: Die hartnäckige Idealisierung der « einheimischen Völker » und ihrer Genügsamkeit, die Hoffnung, mit der heilenden Natur eins zu werden, und der Wunsch, unter den Codes der Moderne verborgene Bestialität aufzudecken. Etwas weiter, bei einem Wirrwarr von Ästen, zeigen sich die Grenzen und Widersprüche der Projekte und erinnern daran, dass jedes Bestreben, Wildheit zu kultivieren, schlussendlich dessen Eigenart verändert.

Das letzte Bild skizziert einen utopischen Ort zwischen Industriebrache, besetzter Zone und Ruinenfeld. Verschiedene soziale und künstlerische Experimente lassen den Gegensatz wild-gezähmt verschwimmen und zeigen ein neu auftauchendes Gleichgewicht und ungekannte Formen, die Welt zu bewohnen.

The latest show at the MEN echoes the one featured by the Museum of Natural History from 2020 to 2022. Focusing for a second time on the notion of "wild", this show takes up the notion from the angle of the human sciences.

By qualifying the wild as impossible right from the start, the MEN's proposition lays emphasis on the ambiguous character of this notion... a notion that varies depending on the speaker, the context, cultural fantasies and, too, the social values of the day as well as the viewers' personal leanings.

For an ethnographic museum, the subject touches upon its very foundations, entailing as it does the different ways for thinking about otherness and, too, the great myths that would pit the good savages against the bad ones. It also has viewers question the persistence of such representations to this day. Although a growing part of today's population sees "progress" as worrisome, the wildness is undergoing a significant makeover. Losing its role as a deterrent, it now appears as the incarnation of various alternatives to all the evils befalling Western societies.

L'impossible sauvage invites viewers to an exploration of this new topography. The visit begins with a trip across an oppressive city, as an allegory of a domestication in which nonetheless the "wild" never fails to resurface. It goes on to describe a marvelous forest harboring three imaginary scenarios: the enduring idealization of "native peoples" and of their frugality, the hope of communing with a good-willed Nature, and the desire to rediscover the bestiality hidden under layers of modern codes. The following stage features a tangle of branches where each of these projects discloses its limits and contradictions, as if to remind us that the urge to cultivate the wild ends up altering its very character.

The last scene sketches out a utopian site encompassing an industrial wasteland, a zone to be protected and a field of ruins. Various social and artistic experiments serve to muddle the distinction between wild and domestic and, as such, present the emergence of new equilibriums and heretofore untested manners of inhabiting the world.

DANS LA JUNGLE DES VILLES

Dans l'imaginaire qui se déploie autour du sauvage, la ville occupe une position ambivalente. Figurant le triomphe de la domestication, elle nourrit aussi des représentations inverses lorsque cette maîtrise semble échapper aux habitant·e·s, comme en témoigne la métaphore de la jungle urbaine. Parallèlement, le retour d'animaux et de plantes non domestiqués au cœur des villes fait espérer à certain·e·s l'émergence de nouveaux rapports avec le monde sauvage.

La mise en scène propose une déambulation poétique dans une grande ville où le sauvage ne cesse de ressurgir à tous les coins de rue, sous toutes les formes possibles : requins de la finance et meutes urbaines ; publicités qui jouent sur le frisson de la bestialité ; livres et expositions qui cultivent la nostalgie du bon sauvage ; musiques et fêtes qui cherchent à dynamiter les codes sociaux ; jouets qui pacifient les grands fauves ; gadgets pour déchaîner sa vie érotique ; emblèmes qui traduisent une volonté paradoxale de liberté et de conformité... Qu'il s'agisse de stigmatiser certains comportements, de nourrir une quête d'émancipation ou de questionner la place de la nature au sein d'environnements contrôlés, l'imaginaire du sauvage est à la fois omniprésent et fuyant. Par analogies, par glissements, par dérobades et par provocations, il semble bel et bien résister à la domestication conceptuelle.

IM DIKICHT DER STÄDTEN

In der Vorstellungswelt rund um die Wildheit nimmt die Stadt eine zwiespältige Rolle ein. Sie ist zwar Sinnbild für die durchschlagende Zähmung, sie nährt aber auch gegensätzliche Bilder, wie es der Ausdruck des städtischen Dschungels verdeutlicht, wenn den EinwohnerInnen die Kontrolle zu entgleiten scheint. Zugleich erweckt die Rückkehr ungezähmter Tiere und Pflanzen in die städtischen Zentren bei manchen die Hoffnung auf einen neuen Zugang zur wilden Welt.

Die Inszenierung verleitet uns zum poetischen Schlendern durch eine grosse Stadt, in der das Wilde an allen Ecken in allerlei Form auftaucht : Finanzhaie und urbane Meuten ; Werbung, die mit dem Bestialischen reizt ; Bücher und Ausstellungen, die die Nostalgie des guten Wilden nähren ; Konzerte und Feste, die die gesellschaftlichen Codes sprengen wollen ; Spielzeug zum Zähmen grosser Raubtiere ; Gadgets zur Entfesselung des erotischen Lebens ; Symbole einer widersprüchlichen Sehnsucht nach Freiheit und Konformität... Ob Verhaltensweisen stigmatisiert, die Suche nach Emanzipation genährt oder die Stellung der Natur in einer kontrollierten Umgebung hinterfragt werden, die Vorstellungwelt des Wilden ist allgegenwärtig und zugleich kaum fassbar. Über Analogien, Verschiebungen, Ausweichmanöver und Provokation widersetzt sie sich der konzeptuellen Zähmung.

IN THE JUNGLE OF THE CITIES

In the realm of the imaginary we associate with the wild, cities take on an ambivalent status. Seen as the triumph of domestication, they also nourish our opposite representations, in as much as such mastery seems to escape its inhabitants. One thinks, for example, of the urban jungle. Parallel to this, the return of undomesticated animals and plants to the very heart of our cities leads some to hope for the emergence of new relations with the world of the wild.

The staging takes viewers on a poetic stroll through a big city, where the wild seems to emerge at every street corner and in every possible shape: financial sharks and urban packs; advertisements resorting to the shudder of bestiality; books and exhibitions seeking to explode social codes ; toys for pacifying giant wild animals; gadgets to unleash one's erotic life ; emblems translating into a paradoxical will for both freedom and conformity... Whether it be to stigmatize certain behaviors, to nourish a search for emancipation or to question the role of nature within controlled environments, the imaginary wild is both omnipresent and fleeting. Be it by analogies, slides, dodgings or provocations, it does indeed resist any conceptual domestication.

L'APPEL DE LA FORÊT

Si la ville incarne les travers de la civilisation, la forêt apparaît comme une alternative. Elle est souvent perçue comme le siège de forces naturelles indomptées, le refuge des ermites, des poète·sse·s et de tou·te·s ceux·elles qui souhaitent échapper au tumulte humain pour faire l'expérience d'un autre rapport au monde. Cette vision romantique tend malgré tout à occulter le fait que les espaces boisés ne sont pas immuables ni forcément vierges d'actions humaines.

Dans un décor rappelant combien l'univers sylvestre a inspiré les artistes au fil du temps, trois clairières présentent autant d'utopies vivaces en termes de réconciliations avec les mondes sauvages : idéalisation récurrente du « bon sauvage » et de sa relation à l'environnement ; personnalisation de la nature et espoir de renouer avec elle un dialogue fructueux ; envie de retrouver une forme de sauvagerie intérieure, enfouie sous les codes de la bienséance moderne. Chaque thème est développé autour d'un arbre-totem qui inscrit la réflexion dans une histoire et autour de portraits filmés qui évoquent des prolongements contemporains. En arrière-plan, des objets ethnographiques invitent à questionner les manières dont les peuples extraeuropéens – parfois qualifiés de « racines » ou « premiers » – ont été régulièrement utilisés pour nourrir ces représentations.

DER RUF DES WALDES

Wenn die Stadt für die Mängel der Zivilisation steht, dann bietet sich der Wald als Alternative an. Er gilt oft als Ursprung ungebändigter Naturkräfte, Zufluchtsstätte für EinsiedlerInnen, DichterInnen und all jene, die dem menschlichen Tumult entkommen und eine andere Beziehung zur Welt erfahren wollen. Diese romantische Vision verdeckt aber häufig, dass Waldgebiete weder vom Menschen unberührt noch unveränderlich sind.

Inmitten des Dekors, das illustriert, wie stark die Wald-Welt KünstlerInnen im Wandel der Zeit inspiriert hatte, stehen drei Lichtungen für lebendige Utopien der Versöhnung mit der wilden Welt : Die immer wiederkehrende Idealisierung des „guten Wilden" und dessen Bezug zur Umwelt ; die Personifizierung der Natur und die Hoffnung, in einen fruchtbaren Dialog mit ihr treten zu können ; das Verlangen, eine Art innere Wildheit zu finden, die unter den Codes des modernen Anstands verborgen ist. Jedes dieser Themen entfaltet sich rund um einen Totem-Baum, der sich mit einer Geschichte und filmischen Porträts, die ihren Fortbestand in der Gegenwart beschwören, mit dem Thema auseinandersetzt. Im Hintergrund regen ethnografische Sammlungsstücke dazu an, die Art und Weise zu hinterfragen, wie aussereuropäische Völker – manchmal auch als „Urvölker" betitelt – regelmässig genutzt wurden, um solche Vorstellungen zu nähren.

THE CALL OF THE WOODS

As much as the city incarnates the shortcomings of civilization, forests present an alternative. Often these are seen as the seat of untamed natural forces, or as a haven for hermits, poets and all those who seek to escape the human tumult on behalf of a different relationship with the world. Such a romantic vision nonetheless seems to obscure the fact that wooded spaces are not unchanging nor indeed necessarily untouched by the human hand.

In a staging bringing to mind how greatly the woodlands have inspired artists over the centuries, three glades present as many perennial utopias become reconciled with the wilderness : a recurrent idealization of " the noble savage " and the latter's relationship with his/her environment ; the personalization of Nature and the hopes of linking back up with it through a fruitful dialogue; a desire to reconnect with a kind of inner savagery, since hidden under layers of modern decorum. Each theme is expanded upon through a totem tree inscribing the thinking into a story and in conjunction with filmed portraits that bring to mind contemporary prolongations. In the background, ethnographic pieces bring up questions as to the ways in which extra-European peoples – at times denoted as "natives" " roots " or " firsts " – have regularly served to nourish such representations.

PARADOXES SAUVAGES

La forêt cède la place à un enchevêtrement de branches qui préfigure une déambulation plus contraignante et une réflexion plus touffue. D'entrée, le public est appelé à faire un choix entre trois chemins qui jouent avec des modalités bien connues des adeptes d'activités forestières : un parcours *vita*, un parcours didactique et un parcours aventure.

Chaque sentier prolonge une des visions esquissées dans les clairières et développe certaines conséquences inattendues : l'idéalisation des « chasseurs-cueilleurs » génère une industrie qui englobe tourisme, loisirs et produits d'inspiration « autochtone », provoquant de vifs débats sur l'appropriation culturelle ; en se démocratisant, l'envie de communier avec la nature sauvage entraîne des logiques d'aménagement, de balisage et d'interdiction. Enfin, poussé à l'extrême, le « ré-ensauvagement » de soi nourrit une vision conflictuelle des rapports sociaux. La notion prend ici un caractère politique et violent qui amène à stigmatiser ceux·elles qui ne partageraient pas la bonne forme de sauvagerie.

WILDE PARADOXIEN

Der Wald weicht einem Wirrwarr von Ästen, die einem weniger unbeschwerten Spaziergang und einer erschöpfenderen Auseinandersetzung vorausgehen. Die BesucherInnen stehen vor der Wahl zwischen drei Wegen, die mit Modalitäten spielen, die regelmässigen WaldgängerInnen gut bekannt sind : ein *Vita*-Parcours, ein pädagogischer Pfad und ein Abenteuerweg.

Jeder Weg führt eine der auf den Lichtungen skizzierten Visionen weiter und breitet teilweise ungeahnte Folgen aus : Die Idealisierung der Jäger- und SammlerInnen führt zu einer Industrie mit Tourismus, Freizeitaktivitäten und „einheimisch" inspirierten Produkten, die lebhafte Debatten über die kulturelle Aneignung auslösen. Die Suche nach dem Eins-Sein mit der Natur und ihre Demokratisierung zieht eine Logik von Anlagen, Absperrungen und Verboten nach sich. Die eigene „Wieder-Verwilderung" wird bis ins Extreme getrieben und nährt so eine konfliktbehaftete Vision der sozialen Beziehungen. Der Begriff erhält hier eine politische und fast schon gewaltsame Prägung, die all jene stigmatisiert, die nicht die richtige Form des Wildseins pflegen.

WILD PARADOXES

The forest slowly turns into a tangle of branches foreshadowing more constricted wandering and denser thinking. From the start, the public is invited to choose between three pathways playing upon three terms most familiar to those devoted to forestry: a fitness trail, a didactic trail and an adventure trail.

Each trail prolongates one of the visions sketched out in the glade and develops certain unexpected consequences : the idealization of the hunter-gatherers generates an industry encompassing tourism, hobbies and " natively ", encouraging animated debates on cultural appropriation ; in its democratization, the desire to commune with nature in the wild leads to logical patterns of management, of flagging and of banning. And, finally, when pushed to the extreme, one's self re-wilding fuels a conflictual social relationship. At this point the notion takes on a political and violent character that ends up stigmatizing those who would not share the right form of savageness.

HABITER LES RUINES

Au-delà des scénarii qui dessinent un univers de plus en plus technique, juridique ou conflictuel, de nouveaux espaces sociaux apparaissent. Dans un lieu qui mélange friche industrielle et campement alternatif, quatre artistes sont invité·e·s. Leurs travaux interrogent les vieilles dichotomies fondatrices de la modernité (sauvage-domestique, nature-culture, humain-animal, soi-autre), rebattent les cartes et esquissent de nouvelles perspectives.

Avec leurs actions radicales et créatrices, les militant·e·s de la ZAD du Mormont photographié·e·s par Nora Rupp réinventent le rapport à la nature et à la protection de l'environnement, le rapport à la vie collective et à la propriété, ainsi que le rapport au genre. Inscrit dans la mouvance Urbex, le photographe Jonk réenchante les ruines et esquisse un nouvel équilibre nature-culture. Les cueilleur·euse·s de champignons saisi·e·s par Olivier Matthon en Oregon mènent une vie au grand air, dans des forêts qui n'ont pourtant rien de vierge. Paradoxalement, ce sont les ravages humains (coupes) ou naturels (incendies) qui favorisent la pousse des précieux *fungi*. L'espace est gardé par les créatures hybrides de l'artiste Benoît Huot, qui incorporent le sauvage et repoussent les limites interespèces.

RUINEN BEWOHNEN

Neben den Szenarien, die eine immer technischere, juristischere oder konfliktgeladenere Umgebung zeichnen, entstehen neue gesellschaftliche Räume.

Vier KünstlerInnen sind Gast in einem Raum aus einer Mischung von Industriebrache und alternativem Camp. Ihre Arbeiten hinterfragen die Gegensätzlichkeit, die der modernen Zeit zugrunde liegen (wild-gezähmt, Natur-Kultur, Mensch-Tier, Ich-andere), mischen die Karten neu und entwerfen neue Perspektiven.

Mit ihren radikalen und kreativen Aktionen leben die AktivistInnen der ZAD von Mormont, die von Nora Rupp fotografiert wurden, das Verhältnis zu Natur und Umweltschutz, zum Leben in Gemeinschaft und Eigentum sowie zur Genderfrage in neuer Form. Der Fotograf Jonk, Teil der Urbex-Bewegung, entwirft mit Bildern von verzaubernden Ruinen ein neues Gleichgewicht zwischen Natur und Kultur. Die von Olivier Matthon dokumentierten PilzsammlerInnen in Oregon leben zwar an der frischen Luft, doch die Wälder haben ihren urwüchsigen Charakter verloren. Paradoxerweise sind es menschliche oder natürliche Verwüstungen (Abholzung oder Brände), die das Wachstum der wertvollen Pilze fördern. Der Ausstellungsraum wird von den hybriden, das Wilde verkörpernden Kreaturen von Benoît Huot bewacht, die die Grenzen zwischen den Arten verschieben.

INHABITING THE RUINS

Beyond those scenarios drawing up an ever more technical, legal or conflictual world, new social spaces are emerging.

In a set mixing industrial wasteland and alternative camping grounds, four artists have been invited. Their works question old dichotomies in the foundations of modernism (wild-domestic, nature-culture, human-animal, the self and the other), remixing the cards and sketching out new perspectives.

With their radical and creative actions, the militants of the Mormont ZAD, photographed here by Nora Rupp, reinvent our relation to nature and to the protection of the environment, our relation to collective life and to property, as well as our relation to gender. Belonging to the Urbex movement, the photographer Jonk re-enchants the ruins, sketching out a new balance between nature and culture. The mushroom collectors photographed by Olivier Matthon in Oregon lead their lives in the outdoors, in the forests that are not exempt of human intervention gin. Paradoxically, it is human ravages (the cutting) or natural ones (fires) that favor the growth of these precious fungi. The space is guarded by hybrid creatures by the artist Benoît Huot: these incorporate the wilderness and fend off interspecies limits.

DIPLOMATIES SAUVAGES

Inventer des liens nouveaux avec l'*impossible sauvage* ? Au-delà des expérimentations sociales et artistiques, des chercheur·eur·s considèrent aussi qu'il est nécessaire de repenser cette notion fuyante dont il est si difficile de se défaire. L'exposition se clôt dans un bourdonnement printanier d'abeilles, s'inspirant de travaux menés à l'Institut d'ethnologie de l'Université de Neuchâtel.

Dans un contexte de crises environnementales, la situation des abeilles montre la nécessité d'une réflexion plus complexe sur les liens entre sauvage et domestique. Les insecticides, les maladies, la transformation des climats et des paysages rendent leur vie précaire, menaçant plus généralement l'équilibre des écosystèmes agricoles. Pour trouver une issue, certain·e·s apiculteur·rice·s expérimentent de nouvelles approches qui s'inspirent des conditions de vie des abeilles à l'état sauvage. Une chercheuse indépendante met en relief des comportements libres et individuels parmi ces insectes sociaux. La cohabitation entre les espèces invite à développer des nouvelles diplomaties qui prennent en compte la complexité de ces comportements sauvages.

WILDE DIPLOMATIE

Wie werden neue Verbindungen zum unmöglichen Wilden geschaffen? Neben der Auseinandersetzung in sozialen und künstlerischen Experimenten rufen ForscherInnen dazu auf, diesen flüchtigen und zugleich schwer loszuwerdenden Begriff zu überdenken. Arbeiten des Instituts für Ethnologie der Universität Neuenburg boten die Inspiration für das frühlingshafte Bienensummen, das den Abschluss der Ausstellung bildet.

Im Kontext der Umweltkrisen zeigt die Situation der Bienen, wie wichtig es ist, sich einer komplexeren Auseinandersetzung mit dem Verhältnis zwischen wild und gezähmt zu stellen. Insektengifte, Krankheiten, sich wandelnde Klimabedingungen und Landschaftsbilder erschweren den Bienen das Leben und bedrohen ganz allgemein das Gleichgewicht landwirtschaftlicher Ökosysteme. In ihrer Lösungssuche rufen einige ImkerInnen dazu auf, von der traditionellen Imkerei und Bienenzucht abzukommen und stattdessen neue Ansätze zu verfolgen, die sich an den Lebensbedingungen von wild lebenden Bienen inspirieren.

Eine unabhängige Forscherin beleuchtet freie und individuelle Verhaltensweisen, die unter diesen sozialen Insekten vorkommen. Das Zusammenleben zwischen den Arten lädt dazu ein, neue Formen von Diplomatie zu entwickeln, die der Komplexität solcher wilden Verhaltensweisen Rechnung tragen.

WILD DIPLOMACY

Can we invent new bonds with the impossible wild? Beyond social and artistic experiments, researchers also consider it necessary to rethink this elusive notion which is so difficult to get rid of. The exhibition closes with the springtime buzz of bees, as inspired by research carried out at the Institute of Ethnology of the University of Neuchâtel.

Within a context of environmental crises, the bee situation shows the need for more complex thinking about the links between wild and domestic. Insecticides, illnesses, climate changes and landscapes all render bee life precarious and, more generally, threaten the equilibrium of our agricultural ecosystems. In the search for a solution, certain beekeepers are experimenting with new approaches inspired by the life of bees in the wild.

One freelance researcher underscores free and individual behaviors among these social insects. The cohabitation between species invites the development of new diplomacies that take into consideration the complexity of these behaviors in the wild.