

Jane Tingley's *Plant (iPod) Installation*

Even before entering the room that houses the *Plant (iPod)s*, you can hear them, though very faintly. They appear to be breathing. Listening more carefully, the lulling tempo of human breath may evoke other sounds: the rhythmic flow of cool water over rocks, muffled, or melded, to the mechanical drone of a motor, possibly the hum of an electric fan. It is hard to say.

As soon as you approach the *Plant (iPod)s*, the cadenced sounds shift into soft whispers. They immediately speak to you as if they have craved your presence, and as if they seek to enchant you with their stories, told ever so softly. They are very old tales, legends of trees and forests and lullabies, already heard scores of times in different lands and ancient places. Listening to each narrative, you are reminded how, over the centuries, human lives have been so intimately interconnected with plant life, with non-human nature.

Sauntering through the grid-like arrangement of whispering plants, you are certain to notice other signs of human culture. The lush plants appear to have sprouted a variety of synthetic appendages: branches, odd bulbous shapes, geometric patterns, and pod-like forms – all covered with the bark of the cork tree. Artful, artificial, some of the shapes are carefully sculpted prosthetics that serve to prop up delicate stems or to support the weight of heavy leaves, maintaining an otherwise uncertain equilibrium.

Here and there, the cork-covered appendages stretch out in unexpected directions, as if they have developed their own independent shoots, emulating the natural growth that develops after pruning. Integrated with the artificial prosthetic forms in this way, the natural plants come to resemble trees, giving the appearance of a small forest, an enchanted one. Yet this is evidently not woodland.

These are clearly not trees, for you can see how the differently sculpted cork pods envelop flower pots, containing the earth and moisture that nourishes each plant's root system. In addition, similar pods/pots enclose synthetic cultures, granting a support for the electronic (nervous) system, for the sensors and speakers that allow each plant to respond to human presence, to breathe, and to recount its stories. One can even see how the electronic roots or wires extend beyond the artificial, organic forms, stretching into the environment, very much like exposed veins that spread along the floor reaching, as if searching, for their own 'electric' life source.

The organic roots and electronic systems observed in the *Plant (iPod)s* are themselves an outgrowth of other art installations by Jane Tingley. They are reminiscent of *The Body: thrichobotria* of 2004 where a human form, articulated by a system of fine web-like nerves, reaches beyond its corporeal boundaries into the environment, evoking, in this way, the human cutaneous nervous system's ability to sense the external world through touch and other senses. Similarly, the responsive environment of Jane Tingley's *Peripheral Response* of 2006 exposes the body's peripheral nervous system, this time by technological means. Robotic shapes, based on medical textbook illustrations of the body's sensory receptors, respond to visitor's presence, thus also exploring the interplay

between bodies and environment. Even more complex sensory systems are at play in her *Plant (iPod) Installation*.

*What are Jane Tingley's **Plant (iPod)s**?*

It is evident that plants are given central stage here. But this is not entirely true. The *Plant (iPod)s* exhibit their deep embeddedness in human culture, openly displaying their technological roots. The title, *Plant (iPod) Installation*, already makes their hybrid quality quite clear, how they are comprised of plant organisms and electronic systems -- not to forget, of course, the human element, the ear that listens. Even the breathing one first hears is a convolution of human and mechanical sounds. Not cacophonous in any way, the fusion of human and mechanical elements is harmonious, altogether natural. Similarly, the hand-made cork prosthetic extensions integrate the plant organisms and the technological components in a seamless fashion, breathing new life into them. In each of these sculptural forms is found a built-in subwoofer, with metal branches that hold sensors and speakers. But why are the hybrid *Plant (iPod)s* responding to us? Why do they speak to us?

*What are the hybrid **Plant (iPod)s** telling us?*

The whispering *Plant (iPod)s* provide the visitor with the means to experience, in a physical, material way, as well as aurally, the intricate relationship between human and non-human nature/cultures. The age-old stories, told by the *Plant (iPod)s*, are, of course, 'human' stories about human-plant interrelationships: tales of virtue, of morals, of conflicts and of accountability. They recount how human creativity and imagination are grounded in the magic and enchantment of forests and trees; how non-human nature is a source of music and song, of beauty and art. More fundamental still are the stories that relate how plant organisms provide humans with a life support system, with a livelihood, and with tools and technologies. Yet some may argue that technology, so entrenched in military histories and modern positivist mindsets, is a cultural phenomenon that alienates one from nature. But is this really so? Just look more closely at the *Plant (iPod)s*.

*What are the hybrid **Plant (iPod)s** showing us?*

As hybrids of electronic and natural root systems, integrating human and non-human cultures, the *Plant (iPod)s* are breathing, speaking (and listening) manifestations of nature/culture. Further, they announce, in an unproblematic manner, the elemental role of technology in the histories of nature/culture. This is only natural since plants and trees have been, and continue to be, the source of our primary technologies. They serve to house and to shelter us, to clothe and to protect us, to nourish and to heal us. They provide us with heat and with light, and with the means to make innumerable tools and mechanisms, even instruments like pianos, flutes and violins. The list goes on. One might even wonder how the Gutenberg revolution and the dissemination of knowledge, the backbone of the scientific revolutions, would have evolved without paper; and how the industrial revolutions would have advanced without the wood and coal to fire the steam engines. Even today in our Electr(on)ic Age, wooden poles (Boston Firs) still

provide the essential network systems for our information technologies. Jane Tingley acknowledges this in her work, *Branch Prosthetic* of 2007, where she attaches branches to telephone/hydro posts, reminding us of their source in nature. It is only fitting then that prosthetics and electronic systems are integral to her *Plant (iPod) Installation* as well, particularly since, for good and for bad, diverse technologies have been at the heart of world histories of nature/culture for a very long time.

Text by Ernestine Daubner, Department of Art History, Concordia University

Plantes (iPod), une installation de Jane Tingley

Même avant d'entrer dans la pièce où logent les *Plantes (iPod)*, vous pouvez les entendre, bien que faiblement. Elles semblent respirer et si on écoute plus attentivement, le rythme apaisant de la respiration humaine peut évoquer d'autres sons : le bruit du flot rythmé de l'eau fraîche sur des roches, assourdi ou étalé, ou encore le bourdonnement mécanique d'un moteur, ou peut-être le ronronnement d'un éventail électrique. On ne saurait dire.

Dès qu'on s'approche des *Plantes (iPod)*, les sons cadencés se transforment en doux murmures. Elles s'adressent immédiatement à vous comme si elles souhaitaient votre présence et comme si elles cherchaient à vous enchanter avec leurs histoires, récitées si discrètement. Il s'agit de très vieux contes, de légendes d'arbres, de forêts et de berceuses, déjà entendues maintes fois en diverses contrées et lieux anciens. L'écoute de chaque récit nous rappelle comment, au cours des siècles, la vie humaine a été intimement reliée à la vie végétale, à la nature non-humaine.

En flânant au travers de l'aménagement quadrillé de plantes murmurantes, on peut certainement remarquer d'autres indices de culture humaine. Les plantes luxuriantes semblent avoir produit une variété d'appendices : des branches, d'étranges formes bulbeuses, des motifs géométriques, et des genres de gousses ou fuseaux – chacun recouvert de l'écorce de l'arbre à liège. Quelques-unes des formes artificielles sont des prothèses soigneusement sculptées qui servent à soutenir de délicats pédoncules ou à supporter le poids de lourdes feuilles, créant ainsi un équilibre autrement incertain.

Ici et là, les appendices recouverts de liège s'étirent dans des directions inattendues comme s'ils voulaient développer leurs propres pousses indépendantes, imitant la croissance qui suit un émondage. Ainsi intégrées aux prothèses artificielles, les plantes naturelles en viennent à ressembler à des arbres et donnent l'apparence d'une petite forêt, une forêt enchantée. Mais ce n'est évidemment pas un boisé.

Ce ne sont clairement pas des arbres, car on peut voir comment les fuseaux enrobés de liège, diversement sculptés, recouvrent des pots à fleurs contenant la terre et l'humidité qui nourrissent les racines de chaque plante. De plus, des fuseaux/pots semblables contiennent des cultures synthétiques fournissant le soutien des nervures électroniques qui relient les détecteurs et les hauts-parleurs qui permettent à chaque plante de réagir à la présence humaine, de respirer et de raconter son histoire. On peut même voir comment les racines - ou fils électroniques - s'étendent au delà des formes électroniques artificielles, se dispersant dans l'environnement, à l'égal de veines visibles qui s'étendent sur le plancher pour atteindre, ou rechercher, leur propre source de vie 'électrique'.

Les racines organiques et les systèmes électroniques observés dans les *Plantes (iPod)* sont issus d'autres installations de Jane Tingley. Ils rappellent *The Body: thrichobotria* de 2004 où une forme humaine, articulée par un système de nerfs finement tissés, s'étire au delà de ses frontières corporelles dans l'environnement, évoquant ainsi le système nerveux cutané humain qui peut ressentir le monde extérieur par le biais du toucher et d'autres sens. Pareillement, le milieu réagissant de *Peripheral Response* 2006 de Jane Tingley qui expose le système nerveux périphérique du corps, cette fois au moyen de la technologie. Des formes robotiques, inspirées d'illustrations des récepteurs sensoriels du corps tirées de manuels médicaux, en réagissant à la présence des visiteurs permettent d'étudier l'interaction entre les corps et l'environnement. Des systèmes de détecteurs encore plus compliqués sont en jeu dans son installation *Plantes (iPod)*.

*Que sont les **Plantes (iPod)** de Jane Tingley ?*

Il est évident que les plantes sont ici le centre d'attraction. Mais ce n'est pas totalement vrai. Les *Plantes (iPod)* exposent leur profond enracinement dans la culture humaine, en laissant ouvertement voir leurs racines technologiques. Le titre de l'installation, *Plantes (iPod)*, souligne clairement leur qualité hybride, comment elles sont formées d'organismes végétaux et de systèmes électroniques – sans oublier, bien entendu, l'élément humain - soit l'oreille qui écoute. Même la respiration que l'on entend en tout premier lieu est un enroulement de sons humains et mécaniques. Loin d'être cacophonique, la fusion des éléments humains et mécaniques est harmonieuse, tout à fait naturelle. Pareillement, les prothèses en liège, fabriquées manuellement, intègrent sans soudure les organismes végétaux et les composants technologiques leur insufflant une vie nouvelle. Dans chacune de ces formes sculptées, on trouve un caisson de basse encastré avec des branches métalliques qui supportent les capteurs et d'autres hauts-parleurs. Mais pourquoi les *Plantes (iPod)* hybrides réagissent-elles à notre présence ? Pourquoi nous parlent-elles ?

*Que nous disent les **Plantes (iPod)** hybrides ?*

Le chuchotement des *Plantes (iPod)* permet au visiteur de percevoir, de façon autant physique et naturelle qu'auditive, la relation complexe entre la nature/culture humaine et non-humaine. Les contes anciens récités par les *Plantes (iPod)* sont, bien entendu, des histoires 'humaines' touchant la relation humaine végétale : paroles de vertu, de morale, de conflit, de responsabilité. Ils rappellent comment la créativité et l'imagination des

humains sont fondées sur la magie et l'enchantement des forêts et des arbres; comment la nature non-humaine est une source de musique et de chant, de beauté et d'art. Les histoires qui décrivent comment les organismes végétaux fournissent aux humains un système vital de soutien, des moyens d'existence, des outils et des technologies sont plus fondamentales encore. Certains pourraient prétendre que la technologie, si retranchée dans un passé militaire et dans une pensée positiviste moderne, est un phénomène culturel qui nous éloigne de la nature. Mais, est-ce vraiment le cas ? Regardez seulement les *Plantes (iPod)* un peu plus attentivement.

*Que nous montrent les **Plantes (iPod)** hybrides ?*

En tant qu'hybrides de systèmes de racines naturelles et électroniques, intégration de cultures humaine et non-humaine, les *Plantes (iPod)* sont des manifestations de nature/culture qui chuchotent, parlent (et écoutent). De plus, elle annoncent, de façon inconditionnelle, le rôle élémentaire de la technologie dans le passé de la nature/culture. C'est tout naturel puisque les plantes et les arbres ont toujours été et continuent d'être la source de nos technologies de base. Ils servent à nous loger et à nous abriter, à nous vêtir et à nous protéger, à nous nourrir et à nous soigner. Ils nous fournissent la chaleur et la lumière, et les moyens de fabriquer un nombre infini d'outils et de mécanismes, même des instruments comme des pianos, des flûtes ou des violons. La liste est sans fin. On pourrait même se demander comment la révolution Gutenberg et la dissémination des connaissances, fondements des révolutions scientifiques, auraient pu évoluer sans papier, et comment les révolutions industrielles auraient pu progresser sans le bois et le charbon pour chauffer les bouilloires. Même aujourd'hui dans notre ère élect(ron)ique , des poteaux en bois servent à supporter les réseaux de transport essentiels à nos technologies de l'information. C'est cela que Jane Tingley soulignait dans son œuvre, *Branch prosthetic* de 2007, où elle attache des branches à des poteaux de téléphone et d'électricité, nous rappelant ainsi que la nature est la source de ces poteaux. Il est donc approprié que des systèmes électroniques et prothétiques soient aussi intégrés dans son installation *Plantes (iPod)* surtout si l'on songe que diverses technologies, pour le bien ou pour le mal, ont été de longue date au cœur de l'histoire nature/culture de l'humanité.

Texte de Ernestine Daubner, département de l'histoire de l'art, Université Concordia.