

Dossier pédagogique

HYBRIDATIONS

Sabrina Ratté, *Plane of Incidence I*, 2024

La métamorphose

La transformation p 2

L'hybridation p 3

L'allégorie

La conjonction de symboles p 4

La personnification p 5

À découvrir... p 6

La métamorphose

La transformation

« Le monde de l'art n'est pas celui de l'immortalité, c'est celui de la métamorphose. »
André Malraux

Un processus de transformation

Probablement dès sa création et jusqu'à nos jours, les artistes se sont saisis des *Métamorphoses* d'Ovide et de la profusion des mythes qu'elle évoque, pour composer des tableaux, sculptures, gravures et objets d'art, mais aussi créer des pièces de théâtre, des œuvres musicales ou cinématographiques. Ecrites au tout début de notre ère, les scènes de métamorphoses qu'Ovide décrit viennent expliquer la réalité physique du monde gréco-romain, que ce soit sa faune, sa flore ou sa géographie, faisant du poème un véritable récit étiologique ¹.

Christine de Pizan, *Apollon et Daphné transformée en laurier*, 1410-1414

Avant tout perçue comme transformation morphologique ou organique, la métamorphose traite toutefois également des modifications de personnalité, de caractère, d'humeur. De même, elle s'étend au paysage, naturel ou bâti, à ses transformations progressives ou successives. Elle embrasse tous les processus de passage d'une forme à une autre, d'un caractère à l'autre. Elle peut être spectacle saisissant ou phénomène plus discret et inscrit dans la durée, elle est en tout cas inscription d'un changement d'état ou de forme dans le temps.

1 Étiologique

Se dit d'un récit mythologique qui vise à expliquer la signification et la valeur originelles d'un phénomène naturel, d'un nom, d'une institution ou d'un mode de vie.

L'image d'un intervalle

Dès lors, comment représenter les nuances du mouvement et celles de la métamorphose ? Au-delà d'une simple juxtaposition, le passage entre deux corps, deux natures, deux matières pose le problème de la mise en image d'un intervalle. Cet art de l'entre-deux induit un vaste champ de questions et offre de ce fait une possibilité infinie d'inventivité et d'innovations pour lesquelles se sont passionnés les artistes de la Renaissance.

Caravage, *Narcisse*, 1598

Ainsi, qu'on l'envisage en termes artistiques, mais également biologiques ou métaphysiques, du microcosme au macrocosme, le vivant est fondamentalement métamorphoses : mutations, contaminations, passages, hybridations. L'art, en tant que producteur de formes et de sens en devenir permanent est, à cet égard, un catalyseur privilégié de pensée et d'action. Il peut nous permettre d'envisager avec plus d'acuité et d'intensité les métamorphoses majeures qui bouleversent aujourd'hui, à l'heure de l'anthropocène, notre perception et nos définitions du vivant.

L'hybridation

« *Quelquefois, la métamorphose ne s'achève pas, elle nous installe dans l'hybride et nous y laisse.* » Cheikh Hamidou Kane

La figure de l'hybride

Lorsque l'hybride apparaît, c'est en tant qu'être, souvent mi-homme mi-animal. Cette figure de l'hybride traverse quasiment la plupart des cultures des peuples du monde. On la retrouve ainsi dans la mythologie grecque ou égyptienne, de même qu'au niveau des peuples asiatiques et amérindiens. Cet hybride fonctionne comme symbole, en désignant par sa signification l'accouplement, le croisement, l'association d'éléments de natures différentes, mais qui sont sur le plan plastique toujours traités dans une même approche stylistique et en cela possèdent une certaine uniformité.

George Frederic Watts, *Le Minotaure*, 1885

Une évolution se produira lorsque cette figure de l'hybride intégrera des formes de composition de nature hétéroclite, s'inscrivant dans un registre de formes où l'emprunt, la combinatoire et le mélange, voire l'expérimental, vont impliquer de nouvelles relations entre composition, forme et figure. Ces relations vont générer de nouvelles dialectiques, faisant émerger le processus d'hybridation.

Le processus d'hybridation

Au début du XXe siècle, les artistes accordent à l'hybridation une valeur, un sens, qui correspond plutôt à une transdisciplinarité ainsi qu'à une interaction de plus en plus importante entre les systèmes, les technologies, les savoirs et les cultures.

Marcel Duchamp, *La Mariée mise à nue par ses célibataires, même*, (*Le Grand Verre*), 1915-1923

Aujourd'hui, l'hybridation en art prend le sens d'un processus observable, un processus qui intègre diverses mutations dans de nombreux domaines et pratiques : de la biologie au multimédia, de la génétique à la réalité virtuelle... Comme dans le domaine des espèces vivantes, ce processus ne devient néanmoins opérant que lorsqu'il possède les conditions qui lui permettent d'évoluer, et ainsi de s'exercer dans un milieu où il génèrera une diversité. Cette diversité en retour favorise l'hybridation et sa prolifération. Diversité et hybridation sont donc deux constantes intimement liées.

L'allégorie

La conjonction de symboles

« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. » Antoine Lavoisier

La panspermie

François Ronsiaux fait partie de ces artistes à la création protéiforme, exerçant son art sur des thématiques telles que l'ingéniering de la propagande, les idéologies modernes ou les évolutions environnementales. Aux grés de ses expériences se construit un puzzle où se mêle le hasard et sa propre recherche spirituelle sur son rapport au monde. Utilisant les technologies et matériaux contemporains, François Ronsiaux, à la base photographe, crée des installations, performances, projets visuels et sonores à la limite de l'équilibre et dans des allégories de réappropriation des lois essentielles de la nature.

François Ronsiaux, *The Apophis Stone*, 2020

The Apophis Stone est une allégorie de la théorie de la panspermie 2, une pierre magnétisée, en lévitation issue de la série *Le 28e parallèle*. Cette installation est basé sur l'étude de l'astéroïde Apophis (désignation provisoire 2004 MN4), un astéroïde géocroiseur, de type Sqa, qui fut découvert le 19 juin 2004. Observé par le télescope Kepler, cet astéroïde s'avère être un morceau de ce que l'on nomme une étoile vampire, une étoile en capacité d'échanger de la matière avec un astre voisin, remettant au goût du jour l'idée de propagation des formes de vie de planète en planète.

2 Panspermie

Théorie, soutenue autrefois, selon laquelle la vie est partout présente sur la terre sous la forme de germes qui se développent lorsque les conditions deviennent favorables.

L'évolution spéculative

Sabrina Ratté crée des écosystèmes qui évoluent au sein d'installations interactives, de séries de vidéos, d'impressions numériques, de sculptures ou de réalité virtuelle. Influencées par la science-fiction, la philosophie et divers textes théoriques, ses œuvres explorent la convergence de la technologie et de la biologie, l'interaction entre la matérialité et la virtualité, ainsi que l'évolution spéculative de notre environnement.

Sabrina Ratté, *Plane of Incidence I*, 2024

Sa série *Plane of Incidence* explore la convergence des objets et des êtres vivants, en s'inspirant de leurs connexions conceptuelles, spirituelles et scientifiques. Cette série de vidéos cherche à réenchanter la réalité en explorant l'interconnexion de toutes les formes d'existence.

Sabrina Ratté, *Plane of Incidence II*, 2024

Présentant des portraits d'objets intimes abandonnés découverts au hasard dans les rues de Montréal et de Marseille, la série place ces objets dans des environnements où ils interagissent avec le vivant, entraînant des manifestations inattendues. Inspiré par la notion d'évolution spéculative, le projet imagine des trajectoires de vie incontrôlables qui peuvent à la fois hypnotiser et annihiler.

La personnification

« Le grand peintre, comme le grand auteur, personnifie ce qui est possible à l'homme, il est vrai, mais ce qui n'est pas commun à l'humanité. » Edward George Bulwer Lytton

La cognition

Maflorh Passedouet utilise le numérique pour créer des œuvres troublantes et sensorielles qui interrogent l'essence profonde de l'être humain à travers son lien à l'écosystème, bouleversé par l'irruption des technologies. C'est ainsi notre rapport à nous mêmes, à nos croyances, à ce qui nous relie, qui est revisité, questionné à travers ses performances et installations multimédias, poétiques, ésotériques.

Maflorh Passedouet, *Cantabile*, 2018

« J'ai rencontré récemment un neuroscientifique travaillant sur les sciences cognitives et ça m'a passionnée. J'aime beaucoup aller dans les laboratoires afin de voir des choses explorées qui restent dans l'ombre mais qui peuvent être étudiées de manière totalement différente. Tout peut être réfléchi et pensé. » L'installation *Cantabile* est composée de trois papillons mis sous cloches, qui palpitent de lumière à des fréquences différentes selon un rythme bêta, alpha ou thêta. Ces fréquences correspondent également à trois types d'ondes cérébrales. Avec le casque brainwave 3 posé derrière les oreilles, les spect-acteurs sont invités à observer les lumières tour à tour ou ensemble, en se concentrant et en se relaxant. L'ambiance sonore générée en temps réel proviendra de là où le regard sera posé et de la qualité de l'attention portée.

3 Brainwave

Onde cérébrale.

La mutation

France Cadet est une artiste qui explore la robotique et les nouveaux médias. Son travail aborde de façon ironique diverses questions de la science qui font débat, révélant nos peurs actuelles sur les biotechnologies et l'intelligence artificielle. Elle explore parodiquement la relation de l'homme à l'animal et de l'humain à l'androïde, en jouant sur la frontière, de plus en plus poreuse, entre le naturel et l'artificiel.

France Cadet, *Leçon d'anatomie n°47 : jouer sur la corde sensible*, 2022

Ni technophobe, ni technophile, elle questionne le rapport que nous entretenons avec la technologie. Préférant la figure du cyborg à celui de la déesse, elle se met en scène dans la peau d'un gynoïde des temps modernes, mi-femme mi-robot. Ainsi, *Leçon d'anatomie n°47* propose trois visions différentes du corps d'un cyborg : son enveloppe métallique, sa peau organique ou ses organes biologiques.

À découvrir

Sur la métamorphose

Métamorphoses – Arts plastiques

http://blog.ac-versailles.fr/enpoissy/public/Patricia/Metamorphose/Metamorphoses_Arts_Plastiques.pdf

Métamorphose d'un objet

<https://ed-feld.fr/metamorphose-dun-objet/>

La Magie des Métamorphoses

https://prim14.ac-normandie.fr/IMG/pdf/la_magie_des_metamorphoses_de_l_infiniment_petit_a_l_infiniment_grand_ou_les_metamorphoses_de_l_ordinaire.pdf

Sur les artistes exposés

François Ronsiaux

<https://francoisronsiaux.com/>

Sabrina Ratté

<https://sabrinaratte.com/>

Maïlo Passedouet

<https://www.mobilisimmobilis.com/>

France Cadet

<https://www.francecadet.com/>

Quelques pistes pédagogiques

Le portrait puzzle

https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/artsP/Formation/Kit_non-titulaires_et_autres/Dossier_p%C3%A9dagogique-Me-Sorin.pdf

Mon espace me métamorphose...

<http://artsplastiques.discipline.ac-lille.fr/news/mon-espace-me-metamorphose-une-sequence-pedagogique-par-isabelle-vantomme>

Arts en plastiques pour l'océan

<https://www.fondationdelamer.org/nos-programmes/arts-en-plastiques-pour-locean/>

Le Détournement d'Objets

<https://www.youtube.com/watch?v=X7xeXXy8oUA>

Facemorph.me

<https://facemorph.me/>

Source : Emmanuel Molinet, *L'Hybridation : un processus décisif dans le champ des arts plastiques*, ed. Le Portique, 2006