

Dossier pédagogique

Photophore 2016 **ENTRE DÉTERMINISME ET POUVOIR D'AGIR**

Minitels, le retour - Zone d'échange imaginée par Jérôme Saint-Clair, 2016

Autour des expositions
Espace perceptif p 2
Matière en mobilité p 3
Éléments d'éthologie p 4

Autour des performances
Culture de masse p 5
Efficacité symbolique p 6

Petit lexique p 7
À découvrir... p 8

Autour des expositions

Espace perceptif

« *L'individu est couplé à son entourage direct, qui agit sur lui en retour.* » Gilbert Simondon

Le milieu

Dès qu'on parle de milieu, la première idée qui vient peut-être à l'esprit est une image géométrique : un point spatial d'une figure aux contours délimités qui se trouve à égale distance de ses extrémités. En géographie, il deviendra rapidement le centre du monde, depuis l'omphalos de Delphes à l'Empire du Milieu des Chinois. Mais il est en fait difficile de parler de milieu sans évoquer le vivant. La terre, considérée dans son ensemble, est ainsi le support stable des vicissitudes de l'histoire. L'espace terrestre, sa configuration, sont, par conséquent, objet de connaissance non seulement géométrique, non seulement géologique, mais sociologique et biologique.

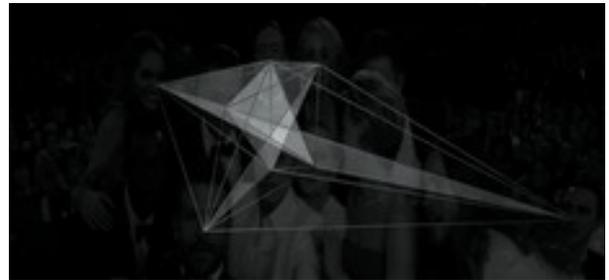

Allô la base, ici éclaireur, est-ce que vous me recevez ?, Donald Abad - 2013

Métaphore de datas, de seuils, de filtres, les cailloux déposés dans la base avancée de *Allô la base, ici éclaireur, est-ce que vous me recevez ?* sont des données « brutes », une masse d'informations non encore classées, triées, analysées. À la fois centre de traitement de l'information et zone de repos, cette installation de Donald Abad est une forme mobile et nomade, qui n'a pas de fonction décisionnelle. C'est un relais logistique et technique entre l'observation et l'action, un lien entre un éclaireur et son quartier général où chaque nouveau visiteur nécessite de recommencer à instaurer une confiance, un dialogue, un état des lieux des recherches.

L'interaction

Dans leur *Introduction à la science de la sociologie*, Robert Park et Ernest Burgess écrivaient en 1907 « *l'idée d'interaction représente l'aboutissement d'une réflexion longuement développée par les êtres humains, dans leur inlassable effort pour résoudre l'antique paradoxe de l'unité dans la diversité, de l'un et du multiple, pour trouver loi et ordre dans le chaos apparent des changements physiques et des événements sociaux – et pour découvrir ainsi des explications au comportement de l'univers, de la société et de l'homme.* »

Human Likes, Stéphane Bissières - 2016

Human Likes de Stéphane Bissières crée un lien entre des inconnus par le prisme de l'affect. Un lien où l'individu est toutefois perçu comme une somme de données connectées à celles de son entourage. L'observateur qui croise le « regard » d'une caméra entre ainsi dans le réseau et devient acteur de l'installation. Il lui suffit de détourner le regard pour se déconnecter. Mais, devenu partie intégrante de l'installation à son insu, il peut ressentir le trouble suscité par une interface homme-machine, résultant d'un programme informatique.

La permittivité

A contrario, le duo d'artistes Scenocosme tente de rendre sensibles les variations énergétiques infimes des êtres-vivants. En 2015, il compose *Urban Light Contacts*. Cette œuvre tactile et sonore, met en scène les corps des spectateurs et les transforme en véritables instruments sonores humains. À travers cette création, Scenocosme désire, de manière poétique, questionner le visiteur sur sa perception de l'autre.

Urban Light Contacts, Scenocosme - 2015

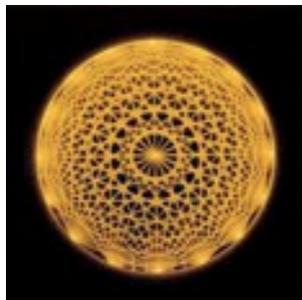
Le corps lui-même devient ici conducteur, se jouant du vide. Il dévoile par ce biais sa permittivité, cette propriété macroscopique qui décrit la réponse d'un milieu à un champ électrique. Choisi comme milieu, ce vide de référence est toutefois un vide théorique. Un vide de l'espace qui ne peut être obtenu car, disait Albert Einstein, « *selon la théorie de la relativité générale (...) l'espace ne jouit pas d'une existence indépendante vis-à-vis de ce qui remplit l'espace et dépend des coordonnées.* »

Matière en mobilité

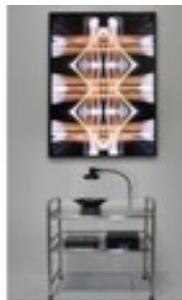
« L'ouverture d'un monde donne aux choses leur mouvement et leur repos, leur éloignement et leur proximité, leur ampleur et leur étroitesse. » Heidegger

L'énergie libre

C'est en 1892 que Nicolas Tesla envisage pour la première fois le concept d'énergie libre. « À travers tout l'espace se trouve de l'énergie. Cette énergie est-elle statique ou cinétique ? Si elle est statique, nos espoirs sont vains ; si elle est cinétique - et nous savons qu'elle l'est - les hommes réussiront bientôt à connecter leurs machines aux grands rouages de la nature. » Mettant à l'épreuve la circulation de l'énergie, *Ear Drum* de LLND est une installation où des objets du quotidien bougent sur un haut-parleur émettant des sons inaudibles. Filmés par caméra, ces objets composent alors sous nos yeux des visuels géométriques mouvants.

Mercator & Ear Drum, LLND - 2015

Répondant ici à une dualité forme et énergie, la matière s'y caractérise par un défaut de détermination. Mais, si la matière est ce qui manque de détermination, l'homme est par excellence l'être qui va lui donner forme par son travail. Gravures sur plexiglass inspirées des systèmes de projection cartographiques du XVIe siècle, les *Mercator* de LLND interrogent l'errance et les voies de « déplacement » des étoiles ou des hommes. Aboutissement d'un travail sur la mémoire et sa transcription visuelle, ils interrogent la relativité des informations extraites de leur contexte mobile et contenues dans une image fixe.

Les matériaux émergents

Toutefois, comme le souligne Dominique Peysson dans *L'Image-Matière*, « (...) notre pensée se doit d'opérer une rupture avec le concept d'individu issu de la rencontre d'une forme et d'une matière. Il ne s'agit plus uniquement de prise de forme mais parfois aussi de transmutation, pour rendre compte de ces passages entre matière inerte et matière vivante. (...) Les images propres à soutenir une telle dynamique seront d'autant plus fortes qu'elles frayeront avec d'étranges manifestations du sacré, si on le définit selon Roger Caillois comme "Ce qui donne la vie et ce qui la ravit". »

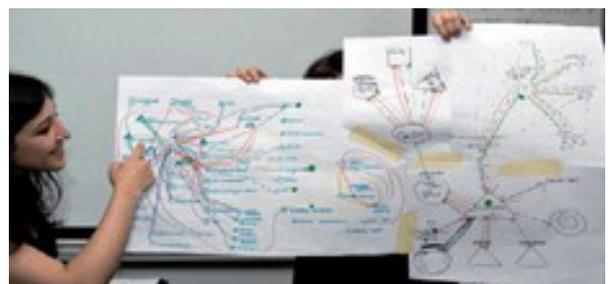

Étude de nuage, Dominique Peysson - 2014

Mettant à l'épreuve cette approche, son installation *Étude de nuage* se compose de motifs formés par des gouttes d'eau reproduisant les ciels de tableaux classiques. Cette représentation pourrait correspondre à une image digitalisée de faible résolution mais il s'agit d'eau suffisamment viscosifiée pour ne pas couler ni s'évaporer durant la totalité du temps de l'exposition. Un choix spécifique de la viscosité permet cependant de contrôler la vitesse d'évaporation de manière à ce que l'image mette exactement le temps de l'exposition pour s'évanouir et nous laisser devant un ciel sans nuage.

Les imaginaires sociaux

Mais qui dit absence de matière ne dit pas absence d'événement car l'imaginaire est une force. Cette problématique de l'imaginaire n'est d'ailleurs pas récente. Edgar Morin, entre autres, a étudié comment les imaginaires sociaux pouvaient enrichir et organiser la réalité. « Je pense qu'il faut effectivement cesser de voir l'humanité comme quelque chose de donné, de fixé, mais plutôt comme le produit d'un devenir toujours très ambivalent... »

Cartographie des relations humaine, Jérôme Saint-Clair - 2016

Invités à cartographier les liens qui les unissent au monde : relations humaines, réseaux sociaux, zones géographiques et lieux fréquentés, domaines d'intérêt..., les participants aux ateliers informatiques ont ainsi dressé une carte des relations entre individus.

Éléments d'éthologie

« Nous aurons à réapprendre à voir, à concevoir, à penser, à agir. Nous ne connaissons pas le chemin, mais nous savons que le chemin se fait dans la marche. » Édgar Morin

Le langage

Dans *Entretiens avec Claude Lévi-Strauss* de 1969, Georges Charbonnier retranscrit ces mots : « *l'un de mes buts essentiels a toujours été de placer la ligne de démarcation entre culture et nature, non dans l'outillage, mais dans le langage articulé.* » *Leçon de vocabulaire* de Cécile Babiolo interroge ainsi l'argot en tant que langue savoureuse, créative, éphémère. Chaque génération invente un nouveau vocabulaire qui est partiellement restitué dans la parole ordinaire. Avec cette pièce sonore, il s'agit de faire écouter les néologismes de jeunes de 12 à 17 ans, et leurs réflexions sur la langue de 2016.

Spell & Leçon de vocabulaire, Cécile Babiolo - 2015-2016

Librement inspiré des afficheurs de textes, *Spell* de son côté, distribue des listes de mots remarquables. Sa particularité est d'épeler les mots lettre par lettre. Face à une chaîne de caractères décomposée dans le temps, le spectateur doit faire appel à sa mémoire pour reconstituer les mots égrenés, et en quelque sorte réapprendre à lire.

La mémoire

D'une importance capitale avant l'invention de l'imprimerie, « l'art de la mémoire » fût particulièrement utilisé à Rome. Partie de la rhétorique, il permettait aux grands orateurs de prononcer de très longs discours avec une précision impeccable. L'art de la mémoire se fonde sur deux données essentielles: les lieux et les images. Cicéron disait à ce propos : « *Les lieux sont les tablettes de cire sur lesquelles on écrit ; les images sont les lettres qu'on y trace.* »

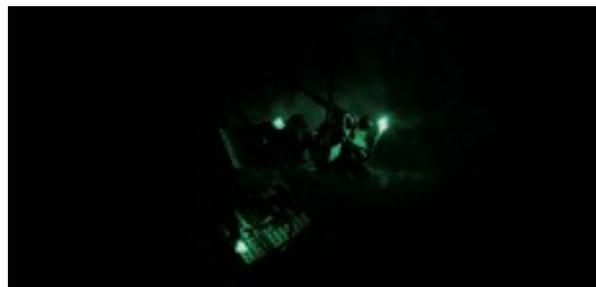

Résistance, Éric Vernhes - 2015

Résistance parle ainsi de ce qui dure, mais également de ce qui ne « passe » pas malgré notre volonté. C'est une horloge qui rythme le temps, la durée des choses dont on ne veut pas : « *l'indifférence qui s'installe* », « *ce qui nous a été repris* », « *ce qui nous manquera toujours* » sont quelques-unes des propositions qui apparaissent sur l'écran. Ce qui dure aussi, c'est notre résistance, notre lutte continue face à la fatalité de ce qui ne se résout pas. Ainsi, chacune de ces sentences vient se briser contre le cadre de l'horloge avec un bruit de verre brisé. Ce bruit est celui de notre résistance, qui rythme aussi le temps de notre vie.

La volonté

La fuite dans laquelle nous emporte le temps nous saisit ainsi de vertige, car elle pointe vers cette finitude chevillée à la matérialité du monde. Toutefois, l'individu est un sujet doté de volonté, capable de s'émanciper de ses attaches. Ses actes de volonté finissent par produire du nouveau, et leur action entraîne une évolution tant de la personne que de l'humanité.

Lucioles, Laboratoire des Lucioles - 2016

Ainsi, le Laboratoire des lucioles donne vie à des lucioles technologiques qu'il disperse dans la nature. Chaque promeneur, curieux de cette nouvelle luminescence, peut alors se saisir du texte de Georges Didi-Huberman proposé par ces lucioles : « *Les lucioles, il ne tient qu'à nous de ne pas les voir disparaître. Or, nous devons, pour cela, assumer nous-mêmes la liberté du mouvement, le retrait qui ne soit pas repli, la force diagonale, la faculté de faire apparaître des parcelles d'humanité, le désir indestructible. Nous devons donc nous même - en retrait du règne et de la gloire, dans la brèche ouverte entre passé et futur - devenir des lucioles et reformer par là une communauté du désir, une communauté de leurs émissions, de danses malgré tout, de pensées à transmettre. Dire oui dans la nuit traversée de leurs, et ne pas se contenter de décrire le non de la lumière qui nous aveugle.* »

Autour des performances

Culture de masse

« On doit prendre en compte l'impact de la culture de masse sur les individus, c'est là que l'être humain a un rôle à jouer. » Paul Moorhouse

Le re.enactment

Au cours des années 1980, l'existence sociale est plus que jamais liée à la représentation. L'activisme culturel connaît alors un glissement qui le fait passer d'un travail de propagande traditionnel à la stratégie plus subversive de réappropriation des formes dominantes de communication : si les médias ont un pouvoir réel, leur détournement s'avère lui aussi très efficace. Ainsi, certains artistes s'inspirent de la technique du re.enactment, de reconstitution d'événements connus de l'histoire, pour mieux en explorer les impensés, les oublis, les lignes de fuites et en proposer de nouvelles interprétations.

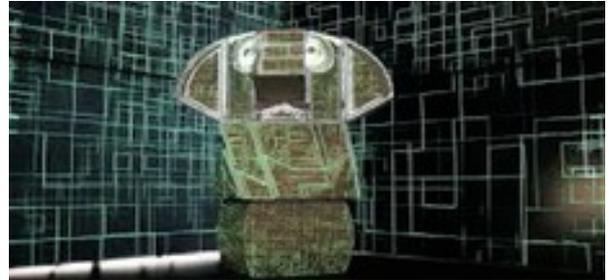

Terrains Vagues Wandering, LYM - 2016

Terrains Vagues Wandering est une errance à la recherche d'un sens, d'un enchaînement d'idées, qui nous ont conduit à l'état d'urgence, état de non droit, état de déni de la différence, du nomadisme, de l'instructuré. Par une sorte de reverse engineering de la pensée, cette performance retrace le chemin qui conduit des startups et du leadership au rêve (voyage, amour), au consumérisme (mobile, apple) puis aux régions de conflit (Palestine, Gaza), et enfin vers l'islamisme, Calais et l'état d'urgence.

La valeur symbolique

Chaque culture a ainsi une symbolique où les symboles eux-même forment des systèmes, des complexités variées, interactives, organisées, totales et finalisées. Pour Lévi-Strauss, « toute culture peut être considérée comme un ensemble de systèmes symboliques au premier rang desquels se placent le langage, les règles matrimoniales, les rapports économiques, l'art, la science, la religion. Tous ces systèmes visent à exprimer certains aspects de la réalité physique et de la réalité sociale, et plus encore, les relations que ces deux types de réalité entretiennent entre eux et que les systèmes symboliques eux-mêmes entretiennent les uns avec les autres. »

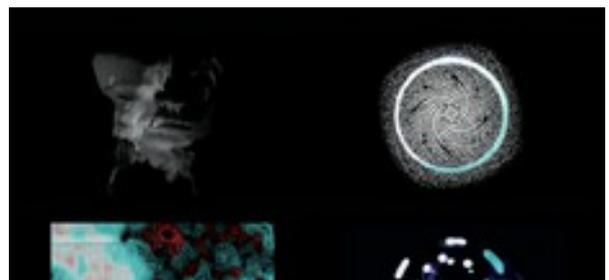

Totem, Florian Valmont, Michaël Tutin et leurs élèves, en compagnie de Laurent Carlier – 2016

Projet de création collaboratif, *Totem* propose de considérer le jeu vidéo comme une « expérience instrumentée », un état halluciné qui se déploie dans un espace intermédiaire. Au centre de la scène, une sculpture hybride prend vie. Un machinima d'un nouveau genre, composé de différentes boucles vidéos issues de jeux d'arcade y est projeté alors que des sonorités issues de jeux vidéo retentissent.

La singularisation collective

L'ère numérique crée un nouvel espace de relation dans lequel la communication interpersonnelle peut revêtir tous les masques formels de nos besoins, de nos désirs, de nos fantasmes. L'individuation de chacun dépend alors des usages collectivement réglés. Sur fond de cette socialisation, transparait dès lors une singularisation collective, l'histoire d'un groupe dans ses relations avec un autre groupe.

Asié Usu, Pablo Albandea et Alexis Fernandes - 2016

À cette image, l'interface textuelle imaginée par Pablo Albandea et Alexis Fernandes, propose au public de suivre les instructions de *Asié Usu*, en alternance avec des images créées en direct. Celui-ci peut alors entrer dans un état qui à la fois le centre sur lui-même et l'intègre dans une singularisation collective.

Efficacité symbolique

« L'étude des voies de l'efficacité symbolique (...) côtoie par force et par chance d'imposantes disciplines qui la nourrissent de toutes parts d'informations et de suggestions. » Antoine Hennion

Les normes

Toute société ou micro-société se singularise par son modèle culturel, celui-ci consistera à imposer des façons de penser et d'agir à ses membres. Ces normes pourront prendre la forme de règles écrites et non écrites permettant dès lors d'uniformiser certains comportements en définissant des valeurs. Les contraintes d'adhésion au modèle social sont généralement puissantes, à la mesure de la puissance des agents de contrôle social et de la pression conformiste qu'impose le groupe.

Dieu sans Olympe, Vilaine et Hadrien Deveaux - 2016

Dieu sans Olympe met en jeu une réflexion autour des normes, en matière de beauté et plus largement en matière d'identité. Cette performance développe des postures contemplatives, jouant les codes de beauté dans l'image, tout en créant un décalage par la mise en scène d'un personnage masqué, sorte d'avatar, plus proche de la créature que de l'être humain. La sublimation devient un outil, une réappropriation, une résistance. Il ne s'agit pas de vanité, bien au contraire, c'est un renversement de valeur qui met en place un espace d'expression parallèle, celui de la marge comme réponse critique à la domination.

L'entre-deux

Ainsi, entre horizon imaginé ou désiré et état stationnaire, il existe un écart, une distance car aucun risque ne peut être pris face à une situation que l'on se représente comme finie. Le risque n'est ainsi admis qu'à condition qu'il y ait du possible, et non de l'irréparable. Ainsi, il y a un certain « point de voir » qui garde traces de ce qui a lieu dans un champ qui lui est propre. Dans cette perspective, les outils permettant de capter des images ou des sons deviennent des lieux et, comme écrivait Gilles Deleuze, « présupposent toujours une machine, et la machine est toujours sociale avant d'être technique. Il y a toujours une machine sociale qui sélectionne ou assigne les éléments techniques employés. »

Les Veilleurs d'images, Stéphane Privat - 2016

Les Veilleurs d'images de Stéphane Privat déroule une série de sept poèmes visuels dédiés à l'infinif *camérer*. À partir d'archives personnelles glanées au fil du temps et de quelques images de chevet, cette performance s'inspire de la figure du preneur d'images imaginée par Fernand Deligny : « *Alors camérer ? Ça serait profiter de cette chambre à moude pour bigler un peu vers autre chose que le cours même des événements qui sont ce qu'ils sont ?* »

L'interactivité

Présente dans toutes les formes de communication et d'échange où la conduite et le déroulement de la situation sont liés à des processus de collaboration, de coopération entre les acteurs, l'interactivité est souvent associée aux technologies permettant des échanges entre l'homme et la machine. Elle devient dès lors davantage que la béquille de notre intelligence, elle devient son prolongement mutant. L'esprit et la machine font corps pour conserver, chercher, trouver et représenter. Il y a ainsi dans l'homme de la machine et dans la machine de l'humain.

Chorégraphie pour un danseur, Étienne Bernardot, Ilia Gilbertas, Olivier Consille et les adhérents de hip hop - 2016

Chorégraphie pour un danseur prend pour base la place du corps dans le numérique, l'idée étant d'inscrire dans le réel l'outil numérique. Au centre du dispositif proposé, il y a un ordinateur et un capteur. Ce capteur permet de détecter chaque partie du corps dans l'espace. Les données ainsi perçues sont ensuite interprétées par l'ordinateur en images et en sons. Les images sont diffusées sur chaque danseur solo, et le son dans la salle.

Petit lexique

Champ électrique

Un champ électrique est un champ de force invisible créé par l'attraction et la répulsion de charges électriques. Il se mesure en Volts par mètre (V/m).

L'intensité du champ diminue à mesure qu'augmente la distance à sa source.

Un champ électrique statique (appelé également champ électrostatique) est un champ électrique qui ne varie pas avec le temps (fréquence de 0 Hz). Les champs électriques statiques sont générés par des charges électriques qui sont fixes dans l'espace. Ils diffèrent des champs qui varient au fil du temps, tels que les champs électromagnétiques générés par les appareils utilisant du courant alternatif, par les téléphones mobiles...

Cinétique

Le mot cinétique fait référence au mouvement. Par extension, il se rapporte aussi à la vitesse de divers processus ainsi qu'aux mécanismes qui l'expliquent.

Data

Data est un terme utilisé en français comme synonyme du mot donnée. Il est souvent utilisé pour parler des données dans le domaine informatique.

Digitalisation

En informatique, la digitalisation consiste en la numérisation de documents afin de les sauvegarder sur un support informatique. Tous les types de documents peuvent être digitalisés qu'ils soient papiers, vidéos, photographiques ou issus de bandes sonores.

Individuation

L'individuation est ce qui distingue un individu des autres de la même espèce ou du même groupe, de la société dont il fait partie. C'est ce qui le fait exister en tant qu'individu.

Luminescence

La luminescence est une émission de lumière dite « froide » par opposition à l'incandescence qui est

dite « chaude ». La lumière émise par luminescence résulte d'interactions entre particules électriquement chargées.

Macroscopique

Une propriété macroscopique est une caractéristique d'un corps qui peut être observée globalement à l'œil nu, examinée sans appareil grossissant.

Néologisme

Un néologisme est un mot (nom commun, adjectif, expression) nouveau ou apparu récemment dans une langue, le phénomène de création de nouveaux mots communs étant appelé, de manière générale, néologie.

Reverse engineering

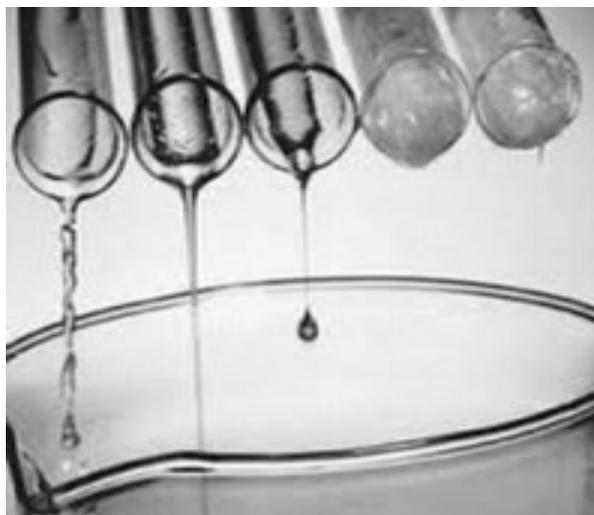
La rétro-ingénierie, ou ingénierie inverse ou inversée, est l'activité qui consiste à étudier un objet pour en déterminer le fonctionnement interne ou la méthode de fabrication. On parle également de rétroconception et dans le domaine du vivant de biomimétisme. Le terme équivalent en anglais est *reverse engineering*.

Transmutation

La transmutation de la matière désigne la transformation d'une substance en une autre. En physique, il s'agit d'un changement de nature.

Viscosifier

La viscosité est le terme qui désigne la résistance d'un fluide à l'écoulement et au mouvement. L'acte de viscosifier permet donc d'augmenter la propriété de résistance d'un fluide à l'écoulement uniforme et sans turbulence se produisant dans la masse d'une matière.

À découvrir...

Sur le déterminisme

Le principe du déterminisme

http://www.persee.fr/doc/phlou_0776-5541_1905_num_12_45_1869

Le déterminisme scientifique

<http://www.afblum.be/bioafb/detescie/detescie.htm>

Qu'est-ce que le déterminisme pour la science actuelle ?

<http://www.matierevolution.fr/spip.php?article1641>

Sur le pouvoir d'agir

Le problème du libre arbitre

<http://www.schopenhauer.fr/philosophie/libre-arbitre.html>

Le développement du pouvoir d'agir (empowerment) des personnes et des collectivités : de son expérimentation à son enseignement

http://www.fse.ulaval.ca/fichiers/site_ladpa/documents/Recherche_DPA/Articles_avec_comite_de_lecture/Vallerie_B_Le_Bosse_Y_2006_DPA_Expérimentation_Enseignement_OK_RMG.pdf

Quelques expériences en ligne

The Acoustic Tonoscope

http://www.soundingoutaeolus.com/Sounding_Out_Aeolus/Acoustic_Tonoscope.html

Low Tech Microfluidics

<http://www.science-practice.com/blog/2015/01/29/low-tech-microfluidics/>

Hologramme fait maison !

<http://www.youtube.com/watch?v=bf8lwGyENiA>

Fabriquer un électroscope

<http://physiqueludique.fr/2009/09/fabriquer-un-electroscope/>

Propagation du son dans un solide

<http://physiqueludique.fr/2012/11/propagation-du-son-dans-un-solide/>

Sur les artistes cités

Donald Abad

<http://www.donaldabad.com/>

Stéphane Bissières

<http://www.stephanebissieres.com/>

Scenocosme

<http://www.scenocosme.com/>

LLND

<http://www.art-llnd.com/>

Jérôme Saint-Clair

<http://www.saint-clair.net/>

Cécile Babiole

<http://www.babiole.net/>

Éric Vernhes

<http://www.eriver.fr/>

Lola and Yukao Meet (LYM)

<http://www.lolaandyukaomeet.com/>

Pablo Albandea

<http://www.pabloid-vj.tumblr.com/>

Stéphane Privat

<http://stephane-privat.com/>

Étienne Bernardot et Ilia Gilbertas

<http://iliaeb.com/>

Sources : *La connaissance de la vie de Georges Canguilhem*, Hachette, 1952 / Wikipédia / *Coucou, c'est Tesla*, *L'énergie libre*, collectif d'auteurs, 1997 / *Introduction à la science de la sociologie*, Robert Park et Ernest Burgess, L'Harmattan, version .pdf / *L'espace relativiste*, *Figures philosophiques*, 2013 / *L'Image-Matière, Dis-Voir*, 2016 / *Hypermnésie et esthétique de l'éphémère numérique : les paradoxes de la trace*, Renée Bourassa, academia.edu, 2013 / *Anthropologie structurale*, Claude Lévy-Strauss, Poche, 2003 / *Œuvres de Fernand Deligny*, *L'Arachnéen*, 2007