

Séance 1, 12/12/06

Les technologies de l'électronique et du numérique

Elles remontent déjà aux années 60, on pense très vite à Nam June Paik.

Les problématiques autour du corps se développent, avec certaines spécificités. Le corps n'est plus là comme représentation mais comme matériau de travail, comme limite, comme instrument de mesure du monde.

Renvoie souvent à un manichéisme entre corps matériel près à être modelé et esprit supérieur, à même de penser le corps. Voir Descartes, Stellarc.

Pratique très diverses : happening, performance, grimaces, maquillages, scarifications, mutilations... Pratiques dérangementes, elles posent la question de la présence au monde.

L'art intègre le réel, comme la science d'ailleurs, mais à l'aide d'autres outils et d'autres buts.

Valéry : « C'est en prêtant son corps au monde que le peintre change le monde en peinture. »

En quoi les nT ont un impact sur les pratiques contemporaines qui naviguent autour du corps ?

Voici le plan détaillé du cours :

I

Quel est l'impact des nT sur notre façon d'envisager le monde, dans sa relation au temps, à l'espace, et la façon d'envisager le rapport à l'autre.

À partir "Du corps profane au corps profané" de P. Virilio, et du Art Press spécial nT n°12

II

Comment s'inscrit la remise en cause, la reconsidération du corps et de la corporéité dans les pratiques artistiques contemporaines.

A

Affirmer la présence du corps par l'exploitation de ses limites, question sur la dématérialisation de l'image, matière fluidifiée existant dans le temps de son actualisation. Ni représentation ni narration, se préoccupe de l'image humaine, de l'image vidéo, de son matériau, temps et mouvement, dispositifs de monstration...

P. Quéau parle d'art intermédiaire, d'art sans cesse en mouvement, d'art en procès.

Couchot parle de dyamorphose (dya : lire entre, morphé : forme)

Les artistes triturés le corps, en exploitant ses limites physiologiques, psychologiques, sociologiques... le corps est revendiqué comme sujet d'expérimentation, moyen d'expression à part entière.

Orlan : « l'art charnel transforme le corps en langue. »

B Le corps obsolète

Comment certains artistes intègrent de façon effective les nT avec l'idée que le corps est obsolète.

Le corps n'est plus à même de contenir me flux d'informations diffusées par les réseaux, à très haut débit et sans interruption. Stellarc : « Je chante le corps numérique. » Il s'harnache avec des dispositifs numériques, étendant et complétant son corps. Système de prothèses.

La machine est envisagée comme prolongement du corps. Il y a un transfert des outils de la médecine vers l'art.

Orlan utilise les nT de l'image : morphing, visio conférence, ainsi que les technologies du milieu médical. Revendique une pratique chirurgicale irréversible, avec discours engagé sur la

norme, sur le rôle de la femme. Corps mutant, manipulation génétique.

Voilà pour le plan.

I. Impact des nouvelles technologies

Profane > profanus = hors du temps, étranger à la religion. Non initié à un art, à la science.

Profané > profanare = traiter sans respect, en violant le caractère sacré. Faire un usage indigne de quelque chose en violant le respect qui lui est dû.

Le corps non initié aux technologies contemporaines va être, depuis leur introduction, violenté, mis à mal, considéré sans respect. Corps bousculé dans ses habitudes.

Il est à noter que Virilio a une approche alarmiste et pessimiste.

Comment les nouvelles technologies ont changé le rapport au temps ?

« L'accélération est devenu le rapport commun de l'ensemble des activités industrielles, économiques et politiques. » Disons les activités humaines.

Ce mouvement débute il y a longtemps avec le fordisme, l'industrialisation, les avancées dans les transports... Les textes de l'époque sont assez proches de cette citation (voir Le Corbusier, Manière de penser l'urbanisme).

L'accélération n'est donc pas sans précédent, elle est ré-interrogée avec les nT. L'ordinateur et la mise en réseau ont permis un nouveau niveau d'accélération.

Spécificité : le multimédia. Permet d'intégrer, de stocker, de diffuser simultanément du texte, de l'image fixe ou animée, et du son. Le tout dans une dimension interactive.

Interaction et instantanéité. La transmission instantanée a permis de révolutionner la communication. Exemple : la vidéo conférence, permet de communiquer en temps réel en se voyant.

Fred Forest : met en place dans les années 90 dans l'exposition "Malaise à communiquer" un dispositif où le spectateur peut commander un robinet à distance. Ouverture déclenchée par une vanne commutée au réseau téléphonique international. Le spectateur de NY compose un numéro de téléphone, l'appel va vers Tokyo, puis est renvoyé à Paris, où le robinet est ouvert. Le flux communicationnel parcourt la Terre quasiment en temps réel.

Ken Goldberg, Tele Garden, 96 97

<http://www.ieor.berkeley.edu/~goldberg/art/telegarden2.mov>

au centre Ars electronica

Fonctionne à partir d'un système d'ordinateurs en réseau.

Prolongation du corps de l'internaute via interface et réseau pour s'occuper du jardin.

Côté intéressant dans l'observation de ceux qui s'occupent des plantes, ceux qui les détruisent...

L'évènement transitoire intéresse plus les auteurs que la production matérielle.

Passage de la production au processus, de la reproduction à l'expérimentation.

Lynn Hershman

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

Dispositif à travers lequel on peut s'introduire chez elle (réseau et webcam). Avant les émissions de télé-réalité.

Instantanéité associée à la sensation immédiate, nous dit Virilio. L'intensité du moment présent prime, c'est un exercice de l'intensité, au dépend parfois de la mémoire.

Sensations d'autant plus importantes qu'elles sont vécues en direct.

Séance 2, 19/12/06

Mutation du rapport à l'espace

Virilio considère que le monde a une étendue réduite à cause des nT. Il s'agit également d'une extension de la portée de l'Homme.

Le monde topique devient télétopique, il est manipulable à volonté, les repères géophysiques sont abolis.

Avec le net : difficulté de localisation de l'interlocuteur. Il y a une pollution dromosphérique de l'espace temps. Dromos = coureur. Avec la confrontation au corps de l'Homme, on a une idée du monde : quand on cours 10km à pied, on prend conscience du temps et de la distance. Idée de déterritorialisation.

Possibilité de déplacement géographique sans déplacement physique : "Aller ailleurs sans aller nul part."

J-M Schaeffer parle d'immersion partielle "La simulation par l'immersion sensorielle" in La Revue Virtuelle.

Là aussi, il y a perte de l'étendue. Fonctionne sur tout type de support (CD-ROM, etc...) mais aussi en installation.

Déplacement du spectateur, où il oublie le monde présent pour aller dans l'espace de l'image.

Toutes ces expériences sont vécues à distance, en dehors des choses, relève de l'illusion selon Virilio.

Illusion des déplacements, des moyens de transports, émotion provoquée par les moyens de communications. Moyen de vivre à distance de nos expériences sensibles. L'homme est devenu télé-acteur. Ubiquité du corps.

Ubiqué = partout, être présent en plusieurs lieux au même moment. En l'occurrence, on est partout via réseau.

Multiplication de nous-même au travers des images que nous diffuons (voir Derrick de Kerckhove).

Il n'y a plus d'horizon sur le net. Il ne reste qu'expansion et contraction. Notre relation avec le corps commence par une expansion dans la dimension psychologique, perte du sens précis des frontières, distribution de notre pouvoir d'action. Suscite une image confuse du corps.

"On ne peut plus être caution(?) de notre commencement et de notre fin."

Idée développée dans le chapitre *Personnalité multiple*.

On se distribue à travers le réseau.

Beaucoup de pratique avec des danseurs se sont développée comme ça. *Morcellement du corps* d'Anne-Marie Duguet. D'autre parle de mise en continuité du corps.

Kerckhove parle d'expression du corps grâce à la perte de frontière personnelle.

Perte de la motricité naturelle

L'Homme étant devenu télé-acteur, il est menacé de paralysie, d'handicap moteur. Sa motricité naturelle est mise en danger.

"Le corps vivant est devenu un emballage cadeau, le corps mort un emballage perdu." Voir Stellarc et Orlan.

D'autres ouvrages vont à l'inverse de la perte du corps, par exemple avec la dimension proprioceptive : *Éloge de la marche*, de D. Le Breton. Beaucoup d'autres à découvrir chez Nature & Découverte.

Virilio est très radical dans ses propos. LA perte de la motricité date déjà de la télévision. Linda Hasselstraum dans un ouvrage de Mark Devry : citation sur la transformation du chasseur en homme moderne. Confrontation avec l'industrie.

Menace de la communication

Loi de la proximité inverse. S'éloigner de son prochain en se rapprochant instantanément du lointain. Là encore, on a pas attendu l'ordinateur.

L'Homme de l'interactivité n'a plus besoin que de son image (forum, avatar). C'est la permission d'un comportement autre. Les facettes de soi peuvent se déployer. Question de l'engagement personnel, de la prise en charge de soi.

Époque focalisant sur l'hygiène, le réseau est une protection. Exemple du cybersexe. Corbin : *Le miasme et la jonquille*.

La relation par réseau peut néanmoins engager une solitude.

Perte de substance imputable à l'électronique

Drogue des yeux. Avron : question du scintillant.

Illusion motrice. L'émotion n'est plus provoqué par le corps mais par l'image du corps via moyen de communication. L'individu devient spectre électromagnétique. Perte de la substance du corps, perte de la consistance. Plus de sensation tactile.

L'image est dite immatérielle, elle n'existe que le temps de son actualisation. Il y a cependant la matérialité du flux électronique.

II. Comment s'inscrit la remise en cause, la reconsidération du corps et de la corporéité dans les pratiques artistiques contemporaines.

Affirmer la présence du corps par l'exploitation de ses limites

À une époque de perte de distance, de perte de repère spatio-temporel, se développent des pratiques autour du corps. Elles envisagent nos limites.

Pratique qui manipule le corps en suggérant que l'artiste est maître de sa chair, sans restriction. Le corps est pensé comme extérieur.

H-P Jeudy *Le corps comme objet d'art*

Le corps regardé depuis le dehors. Projet de le transcender en un acte esthétique, le transformer en forme plastique, en faire un objet d'art.

Tout cela a vu jour avec le body art en 1964. Le corps est support de l'action, il n'est pas qu'objet de représentation. Le corps comme médium (Klein), comme objet, sujet, support. Corps comme instrument de mesure du monde.

"Passage du corps de la peinture au corps de l'artiste". Ben

Art corporel : pas forcément de confrontation au public, sauf s'il s'agit d'un happening ou d'une performance. D'où l'usage des traces : photographies, vidéos... souvent diffusées en dehors du lieu de l'action.

Performance : to perform = accomplir. Comme en ancien français. Accomplissement public, présence de l'artiste et du public, utilisation d'accessoire et d'un scénario plus ou moins précis. Mise en scène.

Happening : ce qui advient sans préméditation.

Combinent souvent plusieurs choses en même temps dans un même lieu. Anciennement désigné par multimédia, on le qualifie plus de mix-media aujourd'hui.

Dans le happening : improvisation et participation du public. "Art qui n'est pas différent de la vie,

avec hasard et improvisation." John Cage

Fête de l'instant, peu de moyens, et jamais reproduit.

Kaprow : "intransposable dans l'espace et non reproductible dans le temps".

Arden "Le corps doit non plus se constituer comme une des constituantes de l'art, mais à l'inverse doit être à la fois médium et résultat, forme et fond, commencement et fin."

Pas de séparation entre l'oeuvre et le processus de finalisation. Un Art comme processus.

Autre pratique : l'événement, où tout est art.

Art corporel, courant né de l'art conceptuel, rejette l'objet d'Art marchandise au profit d'un art d'idée, immatérielle, en principe invendable.

Body art conçu comme une sculpture intangible, transitoire, produite par l'artiste à l'aide de son propre corps et de ses propres actes.

Condamnation de l'art à sa naturalité. Conçu sans forme, il n'y a plus de spectaculaire.

Préoccupation : corps tel qu'une société peut le vivre, l'occulter, l'aduler, le nier...

Met en cause les déterminismes collectifs. Refoule tous les interdits par l'exaltation de la souffrance, dans la douleur physique, mise à l'épreuve du corps. Langage du corps, plus besoin du langage des mots.

Le corps peut s'exprimer par des jeux d'attitudes (Nauman, Gilbert & Georges), les blessures (Gina Pane, Larry Smith), manipulation du sang (Journiac).

Chez Journiac, il faut se faire viande et se connaître comme conscience d'être chair.

Travestissement, maquillage (Urs Lüthi, Sherman). Question du genre et de l'identité chez cette dernière.

Expérience physique (Acconci), mise en péril (Burden) en public. Rappel le mouvement Dada, qui se confrontait déjà au public. Duchamp était (là encore) un précurseur.

Mouvement Gutai (= incarnation) : corps comme outil, peint avec le corps.

À partir de ça, si on considère le corps comme obsolète, on peut le prolonger par le numérique.

Vidéo de l'Oeil du cyclone, présentée par Ben.

Les références vont assez vites, j'en ai noté quelques unes et j'ai également pris en note ce que nous avons lors des arrêts.

Yves Klein, Femmes, 60

Dali, 66 (peint sans une sphère)

Ben, 67

Ono et Lennon, 68

Cage, 73, chante dans la rue

Anderson, 81

Woodruff, 82(?)

La performance vient de la peinture plus que du théâtre. Le tableau devient vivant.

Abramovic et Ulay, dans le couloir, 77

Abramovic et Ulay, Impondérabilité

Ils balisent les limites de l'expérience humaine. 76 : tourne en rond en camionnette pendant 16h.

Ils travaillent sur le corps nu. Limite à l'autre, tenir le regard. Limite sociale : le rapport à l'autre en étant nu.

Relation de couple comme tension, violentes confrontations. Le temps dans la performance est étiré, endurance du corps, endurance du spectateur.

Otto Mühl/Muehl

photos avec personnes nues et habillées, 71. Actionniste viennois, il prolonge une pratique

développé dès 57 où l'on s'appuie sur la dimension psycho-pathologique de la société. Voir les conséquences post-guerre.

Esthétique dyonisiaque, orgiaque et SM. Euphorie post-guerre.

La fura del Baus

bruitisme : faire entrer dans la musique des sons extérieurs.

Abramovic et Ulay, AAA AAA, 15' de cris.

Excerpts from 2 3 ... de John Cage, avec Charlotte Moorman jouant du violoncelle sr le corps de Nam June Paik

Wolf Vostell

Démonte un piano au marteau-piqueur. Il travaille sur la musique électro acoustique et le bruitisme, puis la vidéo.

Dimension iconoclaste, critique des institutions. Destruction de l'instrument traditionnel et création à partir de bruits du quotidien.

Nicolas Friz, concert de locomotives, 87

Abramovic et Ulay, Expansion in space 77

Ben, actions de rue 62-71

actes symboliques, l'art se dérobe aux musées et appartient au quotidien. L'art sort des musées, création des MJC, Malraux au ministère de la culture.

Filiou : l'Esclave

Four, by Yoko Ono

Kudo, Performance, 70

Beuys, I Like Americ and Americ Likes Me

Roman signer, Aktion 87

Abramovic et Ulay, Talking about

Herman Nitsch : actionniste viennois, Dirige le Théâtre Orgiaque des Mystères, à la Artaud.

Interprète les gestes des cultes chrétiens, déplacement des rituels, critique des dérives de la société, dénonce les "saletés sociales".

Gian pane, escalade non anesthésiée, 71

Salome et Castelli, Symposium ...

Manif d'act up en 92

Orlan, opération opéra, 92

Chris Burden

Shoot le 19/11/71

Bed piece, 72 (72 jours dans un lit dans une galerie

220 n 71, 2'30

Deadman, 72

Je suis partie avant la fin, devant me rendre à la gare. Ceci dit, je doute avoir raté plus de 10 minutes.

Si toute fois l'un d'entre vous avait des infos que je n'ai pas, n'hésitez pas à me les faire parvenir que je les mette en ligne.