

EXPOSER, S'EXPOSER

Partenariat UJM - St Etienne

ESAA La Martinière Diderot

Projet soumis en mai 2019

Workshop DN MADe Mode + Numérique

Intervenant : Maurin Donneaud

<http://maurin.donneaud.free.fr/>

www.ertextile.org

À travers ces quatre jours d'atelier les étudiants ont dû s'approprier des techniques propres au domaine de l'électronique et du textile pour concevoir des accessoires ou partie de vêtement lumineux. Cette expérience a permis de se familiariser avec des matériaux et techniques dans le but de proposer des projets qui répondent à la thématique « exposer, s'exposer ».

Le travail du textile, augmenté par un dispositif lumineux ainsi que par la programmation, a permis d'imaginer des scénarios d'usage où le textile s'adapte, se transforme, évolue en fonction de soi, du rapport à l'autre, à l'environnement...

Esaa La Martinière Diderot - workshop du 29/04 au 03/05/2019

OBJECTIFS en DN MODE

- S'initier à la programmation arduino et la création e-textile
- Concevoir et fabriquer un textile électrique **ou/et** électronique générant de la lumière. Réalisation d'une pièce textile lumineuse à positionner sur le corps en fonction de la thématique "exposer, s'exposer"
- Développer une compréhension des enjeux liées aux e-textiles à court, moyen et long-terme

DEMANDE en DN MODE >>> Comment la lumière se manifeste t-elle ?

- Quelle est la fonction de la lumière ?
- Un signal lumineux perceptible, plus ou moins intense en fonction de nos rapports aux autres ? à l'environnement ? à soi-même ? Au toucher ?
- Caractériser le signal lumineux : flash, lueur, éclat, brillance, opacité, transparence, etc.
- Donner de la matérialité à la lumière par le textile et sa mise en relief.
- Des effets de surface, des plis, des excroissances, des creux, des ajourages, des réflexions, des circulations, des superpositions...
 - Produire un matériau par le geste pour mettre en valeur la lumière et son intensité, pour la cacher.
 - Envisager le placement du circuit électrique/électronique et comment l'intégrer au textile. Révéler le dispositif technique vs le cacher.
 - Réfléchir au placement sur le corps en fonction du parti pris choisi. Des effets à renforcer par le traitement photographique.

OBJECTIFS en DN NUMÉRIQUE

- S'initier à la programmation arduino et la création e-textile
- Concevoir et fabriquer un textile électrique ou/et électronique générant de la lumière
- Prendre un parti narratif pour restituer le travail réalisé pendant le temps du workshop
- Exploiter l'expérience du WS pour réaliser une banque d'images et de séquences vidéo

DEMANDE en DN NUMÉRIQUE >>> Que raconte manifestement cette lumière ?

- Quel sens lui faire porter ? Quelle histoire préside à sa mise en forme ?
- Quel scénario d'interactivité ou scénario d'usage ?
- Quel est le programme du rythme ?
- Quelle histoire vous racontez-vous dans cette rencontre entre la lumière et le textile ?
- Que fait cette pièce textile lumineuse au corps ?
- Qu'est ce qu'il se joue dans cette connexion ?

- Mettre en scène la lumière, raconter son histoire et son interactivité
- Exposer les états du dispositif, les scénarios d'usage selon la contrainte d'une image fixe (light painting)
- S'exposer > scénariser la pièce e-textile lors d'une performance = mener une réflexion globale son, image/vidéo et chorégraphie pour la soirée de présentation du workshop

PIGE proposée aux étudiants DN Mode + Numérique

→ « spectacle » – du latin *spectaculum*, dérivé de *spectare* « regarder » – tout ce qui, s'offre au regard, monstration, attraction spectaculaire...

1/ Les écrits

Étymologie et lexicographie des mots : [entrer une forme](#) avec le CNRTL (Centre National de Recherche Textuel et Linguistique) <http://www.cnrtl.fr/>
Apports en sciences humaines et sociales → CAIRN

Références

Phénoménologie de la perception de Maurice **MERLEAU-PONTY**, Gallimard,
Merleau-Ponty entreprend de révéler la structure du phénomène de la perception et penser un « contact naïf avec le monde » : « Chaque couleur dégage une sorte d'atmosphère morale qui la rend triste ou gaie, déprimante ou tonique ; et comme il en va de même pour les sons ou les données tactiles, on peut dire que chacune équivaut à un certain son ou à une certaine température. C'est ce qui fait que les aveugles, quand on leur décrit les couleurs, parviennent à se les représenter par l'analogie d'un son, par exemple. »

Le Corps utopique de **Michel FOUCAULT** texte intégral 1966
<http://sinequanonart.com/eng/wp-content/uploads/2015/05/Michel-Foucault-Le-corps-utopique.pdf>

Esthétique relationnelle de **Nicolas BOURRIAUD**, Presses du réel, 1998
D'où vient cette obsession de l'interactif qui traverse notre époque ? Nicolas Bourriaud tente de renouveler notre approche de l'art contemporain en s'intéressant à l'esthétique de l'interhumain, de la rencontre, de la proximité, de la résistance au formatage social.

L'invention du quotidien: Arts de faire de **Michel DE CERTEAU**, Gallimard, 1990
La Raison technicienne croit savoir comment organiser au mieux les choses et les gens, assignant à chacun une place, un rôle, des produits à consommer. Mais l'homme ordinaire se soustrait en silence à cette conformation. Il invente le quotidien grâce aux arts de faire, ruses subtiles, tactiques de résistance par lesquelles il détourne les objets et les codes, se réapproprie l'espace et l'usage à sa façon.

Exposer, exhiber de **Henri-Pierre JEUDY**, Les éditions de la Villette, 1995-2016
Tout est exposable. La résistance à l'oubli fait bon ménage avec l'accumulation des objets. Répondant à cette logique de la conservation et de la révélation, les stratégies de l'exposition ne cessent de se perfectionner. Mais la réflexion sur le sens de l'acte même d'exposer demeure occultée. La démonstration publique et ostentatoire du tout culturel impose le principe d'une visibilité sans fin comme apogée de l'esthétique contemporaine et ce culte de l'exhibition consacre la légitimité de la transmission patrimoniale. Comment déjouer cette machinerie de l'aveuglement?

En public - Poétique de l'auto-design de **Boris GROYS**, Presses Universitaires de France, 2015
Nous continuons à considérer l'art en tant que spectateur alors que nous en sommes désormais devenus les acteurs. Tel est l'étonnant constat dressé par Boris Groys. Qu'est-ce qu'un monde dans lequel les créateurs d'images sont désormais en nombre plus important que les spectateurs ? Pourquoi l'art a-t-il quitté son domaine propre pour investir l'ensemble

des dimensions de l'existence de l'autopromotion des hommes politiques à notre propre construction narcissique ?

L'Œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique de **Walter BENJAMIN**, 1939
<https://www.idixa.net/Pixa/pagixa-0603161751.html>

Ce qui se perd pour Walter Benjamin avec les techniques de reproduction, c'est ce qu'il appelle l'«aura» de l'œuvre d'art : son unicité, son authenticité, sa présence «ici et maintenant» (ou, en d'autres termes, son caractère sacré). L'aura est l'expérience fulgurante du surgissement de l'immémorial - comme une étoile filante dans la constellation du monde intelligible

L'œuvre d'art à l'époque de sa reproduction numérisée de **Yannick MAIGNIEN**, Bibliothèque nationale de France
<http://bbf.enssib.fr/consulter/05-maign.pdf>

Une esthétique du virtuel est un paradoxe, dans la mesure où l'aïsthésis suppose la sensation, le rapport sensible à l'œuvre et que le numérique dématérialise ce rapport sensible et engage l'œuvre dans la voie de la simulation. Mais c'est bien là la question principale : qu'est-ce qui peut faire que le numérique fasse œuvre ?

2/ Les voix

→ Maurice **MERLEAU-PONTY**, 1948, 3e causerie : le sensible
["Les choses ne sont pas devant nous de simples objets neutres que nous contemplerions"](#)

→ Le Corps utopique de **Michel FOUCAULT** conférence à la radio, 1966
<https://www.youtube.com/watch?v=NSNkxvGIUNY>

→ Colloque "**Ce qu'exposer veut dire**", Institut National du Patrimoine, 2015
présenter les différentes problématiques qu'implique le projet d'exposition :
<https://www.franceculture.fr/conferences/institut-national-du-patrimoine/colloque-ce-qu'exposer-veut-dire>

→ Polémique autour de l'installation "Exhibit B" de l'artiste sud-africain Brett Bailey
<https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-de-la-culture/polemique-autour-de-l'installation-exhibit-b-de-l'artiste-sud>
installation qui met en scène des acteurs Noirs qui posent nus et immobiles dans des cages : une dénonciation qui fait polémique.

Egon Schiele, l'homme qui "peignait la lumière des corps" :
<https://www.franceculture.fr/emissions/lart-est-la-matiere/egon-schiele-1890-1918>

3/ les images

La société du spectacle de **Guy DEBORD**
<https://www.youtube.com/watch?v=xGN5N3vrbLE>

Le concept de spectacle se réfère à un mode de reproduction de la société fondé sur la reproduction des marchandises, toujours plus nombreuses et toujours plus semblables dans leur variété. Debord prône une mise en acte de la conscience qu'on a de sa propre vie, envers une illusoire pseudo-vie que nous impose la société capitaliste.