

CONTRAINTES ORDINAIRES : COMMENT LE MONDE NUMÉRIQUE AFFECTE LE MONDE DE L'ART

Célio Paillard (Institut ACTE, Paris 1)

5 ENTRETIENS PAR MAIL

**LOUIÇA BABARI, MATTHIEU CRIMERSMOIS,
RÉJANE LHOTE, FRÉDÉRIC MATHEVET**

2 F. / 3 H.

DE 30 À 50 ANS

4 : PARIS ET BANLIEUE, 1 : MARSEILLE

LA CRÉATION ORDINAIRE ET LE « NUMÉRIQUE »

RÉFLEXION, DISCUSSIONS
RECHERCHE DE RÉFÉRENCES, DOCUMENTATION (LIVRES, ARTICLES, ETC.)
VISITES D'EXPOSITIONS, INSPIRATIONS DIVERSES
ESQUISSES, EXPÉRIMENTATIONS
PRODUCTION/FINALISATION DES ŒUVRES
EXPOSITION/DIFFUSION
INSTALLATION DES ŒUVRES
COMMUNICATION, PUBLICITÉ, STOCKAGE, ARCHIVAGE
RAPPORTS AVEC LES PAIRS ET LE « PERSONNEL DE RENFORT »
TENUE D'UN « BOOK » OU ÉQUIVALENT
RECHERCHE D'OPPORTUNITÉS D'EXPOSITIONS, BOURSES, AIDES, RÉSIDENCES
ESPACE DE TRAVAIL, DE STOCKAGE
ACHAT ET ENTRETIEN D'OUTILS DE TRAVAIL, DE FOURNITURES
DEVIS, FACTURES, FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
(MAISON DES ARTISTES, AGESEA, URSSAF, ETC.)

« au quotidien, ma relation au net se rapporte à **l'actualité** (pas seulement celle de l'art contemporain) et à la **communication avec les gens avec qui je travaille** » (Calame)

« J'utilise les technos tous les jours, pour le plus de choses possibles. **Pour la création, la com, l'archivage, quelques rares achats en lignes, recherche de résidences, lectures d'articles.** Il n'y a finalement que les vernissages et les visites d'expo, le choix du matériel, l'interaction, l'inspiration qui me font sortir du numérique. » (Crimersmois)

« J'utilise le numérique (internet + logiciels PAO)

- **recherche/documentation** : pour chercher des textes, des images, etc.

- **com - promotion** : **site web, instagram, portfolio** » (Lhote)

« **pour creuser une piste de réflexion, trouver des matériaux et des outils, des articles sur la question du moment.**

Puis l'utilisation de logiciel basique pour **écrire la musique, composer, mettre en page, réaliser des brouillons... et dessiner** (j'utilise la tablette...J'ai un projet de peinture numérique) » (Mathevet)

« **fabriquer des œuvres sonores ou audiovisuelles** avec du matériel et support numériques
prises de son du montage et de la diffusion » (Babari)

« de fait, l'usage de technologies numériques tient un rôle important
du début à la fin de presque tous processus de production.
Que ce soit du **montage sonore, vidéo ou même l'utilisation d'images**
prises au smartphone pour la conception d'une peinture. » (Calame)

« **dessin sur ordinateur à partir des platines vinyles** » (Crimersmois)

« Internet, textes, **recherches mais surtout correspondances** » (Babari)

« Dans le quotidien, je m'en sers **pour les mails et pour mettre à jour mon portfolio**, ce que je ne fais pas tous les jours, heureusement. » (Calame)

« **je prends des photos pour documenter mon travail, je retouche** les couleurs des photos pour être au plus juste de mon travail, je **mets en page** selon les contraintes techniques de ce que j'utilise (**print/web/instagram**)

Je vais sur internet pour les recherches de résidences, et lire des articles mais souvent je reçois les infos par les newsletters auxquelles je suis abonnée » (Lhote)

« Pour la **promotion, archivage, administratif** (quand c'est de l'autopromotion) je n'utilise que le numérique » (Crimersmois)

« Ma ligne directrice est simple, j'essaie de **communiquer le travail en train de se faire. La mobilité des outils numériques, et leur souplesse** rentrent particulièrement bien en résonance avec mon travail de bricoleur décontracté. » (Mathevet)

« Pour la communication numérique, [...] D'une part je n'ai pas de stratégie parce que c'est au-delà de mes compétences, et d'autre part j'essaie de ne pas tomber dans une publicité perpétuelle de mon travail. Ma ligne de conduite c'est l'idée de me servir des réseaux pour poursuivre mon travail de carnet. De montrer le travail se faisant.

[Pour les posts facebook et Instagram] Je suis par contre très attentif à l'image qui va apparaître en tête, et à l'amorce textuelle. Mais on ne peut pas dire que cela soit la forme des réseaux sociaux qui déterminent le fond et la forme du travail [...] » (Mathevet)

« Pour montrer mes oeuvres, surtout lors du confinement, cela était bien pratique pour moi de connaître un peu le numérique. J'ai fait une exposition personnelle virtuelle en 3D de mon travail. » (Crimersmois)

RÉFLEXION, DISCUSSIONS
RECHERCHE DE RÉFÉRENCES, DOCUMENTATION (LIVRES, ARTICLES, ETC.)
VISITES D'EXPOSITIONS, INSPIRATIONS DIVERSES
ESQUISSES, EXPÉRIMENTATIONS
PRODUCTION/FINALISATION DES ŒUVRES
EXPOSITION/DIFFUSION
INSTALLATION DES ŒUVRES
COMMUNICATION, PUBLICITÉ, STOCKAGE, ARCHIVAGE
RAPPORTS AVEC LES PAIRS ET LE « PERSONNEL DE RENFORT »
TENUE D'UN « BOOK » OU ÉQUIVALENT
RECHERCHE D'OPPORTUNITÉS D'EXPOSITIONS, BOURSES, AIDES, RÉSIDENCES
ESPACE DE TRAVAIL, DE STOCKAGE
ACHAT ET ENTRETIEN D'OUTILS DE TRAVAIL, DE FOURNITURES
DEVIS, FACTURES, FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
(MAISON DES ARTISTES, AGESEA, URSSAF, ETC.)

POURQUOI UTILISENT-ELLES/ILS DES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES ?

FACILITER LE TRAVAIL (?)

« Le numérique s'est introduit dans ma pratique en partie par choix technique pour différentes raisons pratiques surtout » (Crimersmois)

« raccourcir des problématiques techniques » (Crimersmois)

« pour tout ce qui concerne la com, promotion, l'archivage, les questions administratives, les tech. numériques s'imposent et permettent d'ordonner ce qui doit l'être, nous sommes dans une société de l'accumulation, de la capitalisation, les outils numériques permettent de pallier, d'un certain point de vue, à ses dérives... » (Babari)

UN MONDE NUMÉRIQUE

« Si la question du numérique m'intéresse ou peut m'intéresser, c'est surtout parce que le numérique construit notre monde sensible. » (Mathevet)

UN RAPPORT PARTICULIER DE L'ART AU « NUMÉRIQUE » ?

INJONCTIONS & CRÉATION

INJONCTION

n. f. est un emprunt savant (1295) au bas latin *injunctio* « **action d'imposer** (une charge) » et « ordre », mot formé sur *injunctum*, supin de *injungere* « appliquer dans ou sur », « infliger », « imposer ».

Ce verbe est composé de *in-* et de *jungere, junctus* « atteler », « **unir deux à deux** », « réunir » (→ joindre). Injonction a été emprunté pour servir de nom d'action à enjoindre.

Le mot se dit de l'action d'**ordonner expressément** et, en droit, d'un ordre donné par le juge (soit aux parties, soit aux auxiliaires de justice). Il est resté didactique mais assez usuel.
(Dictionnaire historique de la langue française, sous la direction d'Alain Rey, 2006, Le Robert)

INJONCTIONS DU NUMÉRIQUE

TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES

**LES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES
AFFECTENT-ELLES LES PRATIQUES ARTISTIQUES ?**

UN OUTIL PARMIS D'AUTRES ?

« C'est un outil parmi d'autres » (Lhote)

« le numérique est un outil comme un autre » (Crimersmois)

« En y pensant, un grand pourcentage de ce que je manipule comme "objets" ont un lien de parenté avec le numérique. Je ne m'en aperçois plus, et ai même parfois le sentiment d'émettre des propositions s'éloignant du tout numérique. » (Calame)

PRENDRE CONSCIENCE ET NE PAS SUBIR

« L'utilisation des tech. num. est tolérée dans ma pratique, cependant je souhaiterais gagner en autonomie vis à vis d'elles. Me montrer plus conscient à l'égard de la promiscuité existant entre celles-ci et ma pratique, afin de savoir m'en passer complètement, certaines fois. Je pense qu'il est difficile d'y couper. » (Calame)

« je ne m'en sens pas esclave ni dépendante, ça fait partie de mon quotidien, il est intégré mais je ne le subis pas » (Lhote)

« Dans ma pratique j'essaie d'être le plus low tech possible. J'essaie de simplifier les gestes technologiques et utiliser le moins de techniques num. possibles. » (Babari)

DÉTOURNEMENT CRÉATIF

« je profite du numérique comme "utilisateurs-crétatif" c'est-à-dire que je ne suis pas dans les couches basses d'un logiciel ou en train de traficoter un code pour en révéler une valeur esthétique »

« je suis plus un "artiste-intégrateur" faisant cohabiter plusieurs techniques existante d'une chaîne de travail assez vaste » (Crimersmois)

« trouver mon point de sous-développement de mon langage plastique et sonore utiliser les technologies à contre-emploi. Par exemple (...) lorsque je demandais à un GIF animé de simuler le vol d'une mouche pour obtenir des constructions aléatoires sonores... ou aujourd'hui avec les cartes d'enregistrement pour carte d'anniversaire que je détourne... » (Mathevet)

« une lutte par la lutherie contemporaine et expérimentale » (Crimersmois)

DES CONTRAINTES PLUTÔT QUE DES INJONCTIONS

« Une contrainte, qui me limite dans le geste créatif.

J'essaie de contourner cependant ces injonctions, qui sont également des injonctions économiques (course à l'armement technologique, injonction du résultat, incidences sur les rendus, l'esthétique, Uniformisation des traitements de l'image, etc.)

Je remarque que le bouquet tech. réduit finalement la palette plus qu'il ne l'enrichit. » (Babari)

« En fait c'est vraiment intéressant le numérique lorsque c'est utilisé consciemment et raisonnablement dans la pratique artistique mais aussi dans la production des machines. » (Crimersmois)

« je ne le vis ni comme une contrainte, ni comme une obligation. » (Lhote)

CONTRAINTES CRÉATIVES

« Poétiques de la contrainte dans l'art contemporain », *nouvelle Revue d'esthétique*, n°9/2012

APPROCHE ANTI-ROMANTIQUE

« Nous croyons au contraire que l'oeuvre doit être entièrement arrêtée dans l'esprit ; la réalisation technique n'est plus alors qu'une matérialisation rigoureuse de la conception, presque une fabrication. »

Amédée Ozenfant et Charles-Édouard Jeanneret, « Le purisme »,
dans *L'Esprit Nouveau*, n° 4 (janvier 1921), p. 85,
cité par Denis Briand, « Systèmes et contraintes dans la production artistique,
“a perfunctory affair” ... », *nRe*, n° 9/2012, p. 6

PRÉTEXTES CRÉATIFS

« La contrainte est d'abord "créatrice" : elle est, en effet, le fruit d'un choix poétique préalable qui relève de l'oeuvre autant parce qu'elle la détermine, intégralement ou en partie, que parce qu'elle rend visible son processus. [...] il convient de souligner la dimension expérimentale du recours aux contraintes puisque c'est dans leur actualisation que s'éprouve leur fécondité : l'art "contrôlé" ouvre donc un espace d'expérimentation. »

« la contrainte, entendue comme processus de structuration interne de l'oeuvre, est une règle de construction objectivable dans des énoncés, des partitions ou des titres. »

Laurence Corbel, « Les oeuvres au risque de la contrainte », *nRe*, n° 9/2012, p. 6 & 7

« Comme le note John Elster, le respect d'un protocole favorise l'obtention d'"effets secondaires", autrement dit de phénomènes qui ne sont pas "obtenu[s] par la volonté et de manière calculée", mais accessibles "par des moyens détournés", et tirent justement leur intérêt de ne pouvoir être anticipés. »

Danièle Méaux, « Les effets escomptés de la contrainte chez Sophie Calle », *nRe*, n° 9/2012, p. 81

PARTITIONS

« Partitions », *L'Autre musique*, n°5/2020

www.lautremusique.net

CONTRÔLER LA CONTRAINTE

« le recours à des contraintes additionnelles est un moyen pour le poète de bousculer l'ensemble des règles arbitraires mais naturalisées, de se libérer de l'usage commun de sa langue jusqu'à trouver des formules, des images inédites et même impensables. »

« Si la contrainte peut se rapprocher de la règle, c'est seulement comme celle d'un jeu dont l'artiste serait le maître, celle qu'il aurait fixée et qui donnerait lieu à un ensemble réglé d'actes ou de gestes. »

Laurence Corbel, « Les oeuvres au risque de la contrainte », *nRe*, n° 9/2012, p. 7

« En gainant les mouvements du sujet, la contrainte l'affranchit des habitudes et des influences, plus ou moins conscientes, qui pèsent sur ses intentions. »

« Une extrême importance est accordée par l'artiste à la notion d'obéissance. La règle du jeu ayant été choisie, Calle s'astreint à la suivre. (...)

la plupart du temps, elle se plie à des contraintes qu'elle a elle-même élues »

Danièle Méaux, « Les effets escomptés de la contrainte chez Sophie Calle », *nRe*, n° 9/2012, p. 81 et 84

CONTRÔLER LA CONTRAINTE

« Une autre bien fausse idée qui a [...] cours actuellement, c'est l'équivalence que l'on établit entre inspiration, exploration du subconscient et libération, entre hasard, automatisme et liberté. Or, cette inspiration qui consiste à obéir aveuglément à toute impulsion est en réalité un esclavage. Le classique qui écrit sa tragédie en observant un certain nombre de règles qu'il connaît est plus libre que le poète qui écrit ce qui lui passe par la tête et qui est l'esclave d'autres règles qu'il ignore. »

Johan Huizinga, *Homo ludens, Essai sur la fonction sociale du jeu*, Paris, Gallimard, « Tel », 1951, p. 31. cité par Danièle Méaux, « Les effets escomptés de la contrainte chez Sophie Calle », *nRe*, n° 9/2012, p. 84

**INJONCTION « FAIBLE » POUR LES TÂCHES
NON EXPRESSÉMENT CRÉATIVES**

**INJONCTIONS TRANSFORMÉES EN CONTRAINTES
LORS DE L'UTILISATION DES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES
POUR LA CRÉATION**

QUESTIONS POLITIQUES

« Pour moi, la technologie, est significative de ce qui est “produit”, en terme de trop, de “surproduit”, trop élaboré techniquement. Ce n’est pas ma conception de la création. » (Babari)

« je trouve insupportable la gadgetisation tous azimuts des nouvelles technologies dans le milieu de l'art et en particulier dans la musique expérimentale et contemporaine (Ircam en tête). [...] et si l'on ne questionne pas le sen(sible) que l'usage de ces technologies produisent, cela ne revient qu'à stimuler des “courses à l'armement” entre les centres de recherches : qui aura le plus gros processeur, le plus rapide traitement de données, etc. » (Mathevet)

QUESTIONS POLITIQUES

« Ce qui m'embête dans tout cela, c'est qu'il y a un certain tabou de dire clairement : "Tu consommes le numérique donc tu contribues intrinsèquement au pillage des minéraux en Afrique et ailleurs", c'est une crise de conscience qui est difficile à assumer.

Assumer cela reviendrait à dire que nous nous comportons comme des esclavagistes pilleurs de terre et de ressources. [...]

Lorsque l'on sait que des enfants au Congo sont dans les mines de cobalt à main nue et que nous (Occidentaux) profitons de cela pour nos batteries de téléphone et faire des selfies comme des abrutis finis sur Instagram et autres fumisteries, faut assumer le fait de contribuer au malheur de ces derniers. C'est cela qui m'intéresse.

Jusqu'à quel point je peux me faire aliéner ? Puis-je m'en sortir un jour ?

[...] à partir de là, les questions sont politiques et le positionnement doit s'affirmer face aux responsabilités que les multinationales nous imposent.

Elles ne proposent que ce que le consommateur veut finalement.

C'est l'actualité de toute façon. Je n'en parle pas directement dans ma pratique mais je garde quand même un axe de réflexion critique et une veille sur les solutions apportés. » (Crimersmois)

UNE CRÉATION SITUÉE

« Une autre question se pose aussi quand je pense à mes productions utilisant du numérique. Dois-je me définir et me présenter comme un artiste numérique, parce que je montre tel ou tel projet qui en contient ? Là on redescend dans les méandres de la catégorisation qui est parfois nécessaire dans des contextes de certains appels d'offre... » (Crimersmois)