

ZOE BELOFF

BEYOND

(Langue : anglais)

1997

Beyond est un mystérieux monde virtuel qui explore de façon philosophique la technologie et le paranormal au début d'une nouvelle ère technologique de 1890 à 1940. Paradoxalement, avec l'apparition de la technologie, des croyances se développent : par exemple la photographie qui capturerait l'âme...

IMAGINAIRE
TECHNOLOGIE
LITTÉRATURE
FOOTAGE
FILMS
RUINES
MÉMOIRE
MEDIUM
CROYANCES
MYTHE
SPIRITES
PARANORMAL
FOUND
SCIENCE
ASILE
AMATEURS

1 PREMIÈRE APPROCHE DE L'ŒUVRE

PRÉSENTATION

CONTENU

Beyond est un **mystérieux monde virtuel** qui explore les paradoxes de la technologie et le paranormal depuis les débuts de l'ère de la reproduction mécanique. En effet, au début de l'apparition de ces technologies, ces appareils sont entourés d'un sentiment de mystère : les gens imaginaient que le phonographe enregistrerait la voix des morts, que la photographie capturerait l'âme et que le cinéma ressuscitait les morts. Le réel et le fantastique se trouvaient mêlés. L'ensemble de l'œuvre prend place dans un **asile abandonné**. Tout commence par un panorama extérieur de l'asile avec la présence d'objets accompagnés d'une légende servant de chapitres. Quand l'utilisateur clique sur un des éléments, il accède à un réseau de pièces à l'intérieur d'un des bâtiments, où figurent des objets abandonnés et des personnages fantomatiques ; s'il clique dessus, il accède à une autre pièce ou un film apparaît. L'observateur déambule **dans un lieu réel et fictif** remémorant les chroniques de Jean-Martin Charcot, l'univers fictif de Locus Solus, des immeubles détruits des deux guerres mondiales...

TECHNIQUE

Concernant la production, Zoe Beloff a utilisé **des fragments de home-movies des années 20-30** trouvés au marché aux puces de New-York et **des anciens films de la collection de la bibliothèque du Congrès aux Etats-Unis**. Ensuite, elle a réalisé des vidéos quick time directement sans manipulation digitale en photographiant le film ou le texte avec une quick-cam (petite caméra bon marché utilisée surtout pour les vidéo-conférences sur le net, d'où la petite taille des images). La vision circulaire des images évoque la forme ancienne du panorama, ancêtre de la photographie et du cinéma.

PISTES DE RÉFLEXION

- Zoe Beloff établit **un lien entre l'apparition actuelle des technologies digitales et les inventions de la photographie, du cinéma ou encore du phonographe au 19e siècle**. Toute invention en inspire d'autres.

- **Beyond** rappelle que la découverte de l'inconscient, le cinéma et le trauma psychologique s'est faite durant la même période. L'artiste nomme ainsi cette période comme une « **investigation de la vie rêvée de la technologie de 1890 à 1940** ».

- **L'œuvre** évoque le passé technique du 19e à aujourd'hui. Le passé demeure dans les films et la photographie ; le présent, dans le domaine numérique. Le passé est stocké et archivé grâce aux technologies (présent). L'ordinateur est également l'outil essentiel de la conception de l'œuvre.

- L'artiste met aussi en valeur l'idée **d'apparition-disparition de l'image et la mise en mouvement des corps. Elle aborde ainsi les croyances spiritistes liés à la photographie, le développement du cinéma et la manipulation des images liées aux outils numériques**.

CONNEXIONS

Cette œuvre contient **plusieurs références philosophiques et psychanalytiques**. Zoe Beloff cite Walter Benjamin et Baudelaire, les travaux sur l'hystérie de Pierre Janet et de Jean-Martin Charcot et le livre Locus Solus (du latin, signifiant « place inhabitée ») de **Raymond Roussel** (1914). Ce dernier met en scène un scientifique et inventeur qui invite ses collègues à visiter son parc dénommé Locus Solus, où ils verront des créations complexes et étranges ; en réalité, ils sont morts et ont été ressuscités grâce à un liquide de son invention : « la résurrectine ». Raymond Roussel décrit la machine comme un symbole du fonctionnement de l'esprit. L'artiste s'inspire aussi de l'œuvre inachevée « **Paris capitale du XIXe siècle, le Livre des Passages** » de **Walter Benjamin** publié en 1935, qui interroge la notion de modernité à partir de sources théoriques, littéraires, historiques, iconographiques. Walter Benjamin y propose une vision assez sombre de l'histoire ordinaire du progrès triomphant au XIXe siècle. Et selon lui, l'avenir technologique mène tout droit aux chambres à gaz et aux massacres. **Pierre Janet** observe que les somnambules répètent miment des moments les plus traumatisants de sa vie. Il en conclut que le passé existe et demeure dans un monde que nous ne connaissons pas. Dans l'œuvre, **l'alter ego de l'artiste est l'interface entre le monde des morts et celui des vivants, s'inspirant d'une citation de Baudelaire** « s'abandonnant dans la foule, se glissant sous la peau des êtres et des choses ».

LE TITRE

Beyond, préposition : au-delà. Zoe Beloff exploite le sujet du **paranormal** lié à l'au-delà dans plusieurs de ses œuvres où elle assemble les éléments suivants : médiums mécaniques ou humains et images fantômes. Ce titre évoque ce qui se passe dans un **asile en ruines**, et le mystère qui entourait la technologie à ses débuts. C'est aussi un passage intermédiaire entre la rue et l'intérieur, de l'extérieur à l'intérieur de l'asile. **Zoe Beloff évoque la technologie d'un point de vue historique, psychologique, psychique et spiritiste, à travers le cinéma et la photographie**.

PRÉSENTATION DE L'ARTISTE

Zoe Beloff, née en 1958 à Edimbourg (Royaume-Uni), vit et travaille à New York (Etats-Unis).

Elle a étudié la peinture et l'histoire de l'art à Edimbourg, en Écosse, et la production cinématographique à la Columbia University à New York. Dans ses œuvres, elle exploite des sujets tels que la relation entre le cinéma et le paranormal, les technologies électromagnétiques et les philosophies modernes de la vie et de la mort. Les œuvres interactives et les films de Zoe Beloff ont été montrés dans de nombreux festivals et expositions du monde entier. Des CD-ROMs dont « *Beyond* » font aussi partie de la collection permanente d'art technologique et numérique du Centre Pompidou à Paris. Elle aime travailler avec des appareils obsolètes comme des vieilles caméras stéréoscopiques (où l'image est réalisée par deux capteurs optiques prenant une même scène à partir de deux points de vue légèrement distants et qui produiront un effet de relief). Selon elle, « la définition du médium constitue un pont entre deux univers » et elle se considère elle-même comme « une héritière des médiums du dix-neuvième siècle dont les séances de matérialisation conjuraient des désirs inconscients d'une manière aussi théâtrale que possible. ».

2 EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE DE L'ŒUVRE

COMMENT FONCTIONNE L'ŒUVRE ?

Il suffit de cliquer de gauche à droite, de bas en haut pour évoluer à l'extérieur puis de cliquer sur un élément où est indiquée une thématique pour accéder à l'intérieur. Pour accéder aux autres salles, il suffit de cliquer sur des éléments. Des vidéos, des animations se déclenchent à chaque passage à un autre environnement ou à chaque clic sur un élément.

S'INTERROGER

- Pourquoi l'artiste a-t-elle utilisé l'environnement d'un asile en friches ?
- Pourquoi l'artiste évoque-t-elle le paranormal en lien avec la technologie ?
- Qu'est ce que le found-footage ?

ATELIERS

- **Découverte du début de l'histoire du cinéma et de la photographie :** Recherche documentaire.
- **Imaginaire des technologies, relation à l'art et au paranormal :**
En quoi le cinéma et la photographie évoquent le fantastique, le paranormal ? Débat puis réalisation d'un film avec des techniques simples (comme l'utilisation d'une webcam) pour créer des effets spéciaux simples (apparition/disparition), des ombres fantomatiques... (se référer au travail de Georges Méliès et de Zoé Beloff).
- **La technologie et l'exploration esthétique et philosophique :**
Discussion et exposé autour de la philosophie et du cinéma à travers les nouvelles technologies, de la découverte de l'inconscient...
- **Comment les nouvelles technologies auront-elles évolué depuis 100 ans :**
Réalisation d'un scénario photographique et d'un travail d'écriture en évoquant le présent et l'avenir des nouvelles technologies et des philosophes actuels
- **La mémoire :**
En quoi les nouvelles technologies marquent les souvenirs, des événements ?
Comment le vivons-nous ? Comment cette mémoire est archivée ? Comment l'utiliser plus tard ?

THÉMATIQUES EN LIEN AVEC LE PROGRAMME DE L'ENSEIGNEMENT DE L'HISTOIRE DES ARTS

- **Collège :** « Arts, espace, temps » ; « Arts, mythes et religions »
- **Lycée :**
Champ anthropologique : « Arts, réalité, imaginaires » ; « Arts et sacré »
Champ historique et social : « Arts et idéologies »
Champ technique : « Arts, sciences et techniques »
Champ esthétique : « Arts, théorie et pratiques »

3 POUR ALLER PLUS LOIN

GLOSSAIRE

Le « **found footage** » est le fait de trouver des films amateurs ou « home movies » et de les réutiliser dans un film, dans une oeuvre.

Technologie n.f. : Étude des techniques, c'est-à-dire des outils, des machines, concernant les applications de la science, de la théorie, dans le domaine de la production et de l'économie.

Paranormal n.m. : terme utilisé pour qualifier un ensemble de phénomènes dont les causes ou mécanismes ne sont apparemment pas explicables par des lois scientifiques établies.

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Images rémanentes

Zoe Beloff, Christoph Draeger : Pascal Beausse, Art Press, 235 , mai 1998

Les investigations post-cinématographiques de Zoé Beloff

Bertrand Gauguier, Turbulences Vidéo, 24 , juillet 1999

Deux femmes visionnaires

Zoe Beloff, Trafic, 44 , hiver 2002

Disponible à l'Espace multimédia gantner :

La vie révée de la technologie

Zoe Beloff, Trafic, été 1999 - en téléchargement sur la fiche de l'oeuvre sur le site Internet

---

WEBOGRAPHIE :

Sur l'artiste :

■ www.zobeloff.com/

■ www.christineburgin.com/projects/pp_beloff.html
(Projets et publications avec la galerie Christine Burgin)

Sur l'oeuvre :

■ www.zobeloff.com/beyond/dreamlife.pdf (anglais)

L'oeuvre en ligne :

■ www.zobeloff.com/beyond/