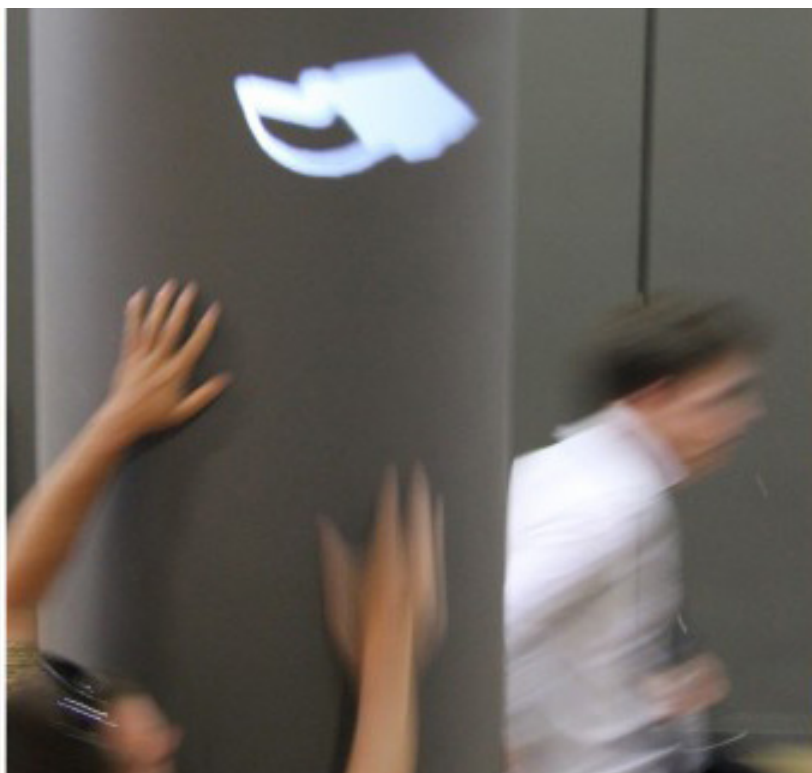

MARIE-JULIE BOURGEOIS

EXTENSION DU VIDE

2008

Extension du vide est une caméra comportementale interactive, qui représente, en projection au mur, l'ombre d'une caméra de surveillance physiquement absente. Le principe du dispositif est de se sentir observé par cette caméra dématérialisée.

EXTENSION VIDE
VISION SECURITE
DESHUMANISATION
DEMATÉRIALISATION
INTERACTIVITE
COMPORTEMENT
CAMERA LUMIERE
OMBRE
ANTHROPOMORPHISME
ABSENCE
SURVEILLANCE
PRESENCE

1 PREMIÈRE APPROCHE DE L'ŒUVRE

PRÉSENTATION

CONTENU

L'Extension du vide est une extension de notre vision à travers le phénomène de prolifération des caméras qui « veillent sur nous ». Vigiles technologiques, elles peuplent les lieux publics (intérieurs et extérieurs des bâtiments, rues, routes...) comme les propriétés privées et nous permettent de voir partout et tout le temps.

La caméra n'est pas un objet anodin, elle peut nous voir, capturer notre image. Notre comportement face à l'objet le différencie des autres. Chaque caméra a une fonction différente : webcam, caméra grand public... et ici, caméra de surveillance.

Les objets de technologie sont des extensions des capacités de notre corps, par exemple, la caméra, nous permet une délocalisation dans les milieux hostiles et dans des conditions difficiles, tant microscopiques que macroscopiques. La caméra de type surveillance représente une présence dissuasive, comme un vigile, on peut parler de délocalisation d'une présence.

PISTE DE RÉFLEXION

« Souriez vous êtes filmés » est une traduction de la phrase anglaise « Smile, you're on camera », slogan de l'émission humoristique Candid Camera, émission de canulars sous caméra cachée diffusée entre 1948 et 1970. Aujourd'hui détournée, cette expression est parfois utilisée pour signaler aux passants qu'ils sont sous vidéosurveillance. Une tentative de faire accepter une surveillance policière par association avec le monde du divertissement.

Cette œuvre interroge également l'avenir de ces dispositifs de télé-protection dans une société de l'image où les rapports deviennent de plus en plus virtuels et à distance. Ceux-ci participent à la déshumanisation de nos interactions.

Les caméras sont de plus en plus omniprésentes dans notre quotidien, et se multiplient à grande vitesse. D'où vient ce besoin de tout contrôler, de voir tout et partout ? D'être partout ?

LE TITRE

Le titre fait référence à l'ouvrage *Extension* du domaine de la lutte de Michel Houellebecq, qui décrit une lutte sociale humaine, mélancolique et réaliste. La caméra est aussi une extension de notre vision, qui nous permet de voir plus loin mais ne nous mène nulle part. Voir au-delà, dans le domaine de la sécurité, est une tentative vaine qui comporte une forme d'absurdité, car personne ne regarde en direct les images issues des caméras de surveillance. Il s'agit d'une relation déshumanisée, qui donne une fausse impression de sécurité.

CONNEXIONS

■ *Extension du vide* fait référence à l'œuvre *Access* de Marie Sester. Dans cette œuvre, une poursuite de théâtre – projecteur qui suit les évolutions des comédiens – suit un spectateur, une spectatrice. Les réactions sont ambivalentes : soit la personne joue de cette mise en lumière, soit elle essaie de fuir la zone de détection.

■ Dans la collection d'œuvres d'art numérique de l'Espace Multimédia Gantner, *Extension du vide* peut être rapprochée de *Netykavka* de Dan Gregor par le caractère anthropomorphique que l'on attribue à la sculpture d'ombre / de lumière mue par un programme informatique. Elle peut aussi faire écho à *The Transparency Grenade* de Julian Oliver traitant elle aussi de la question de la surveillance, de nos données cette fois-ci.

■ Dans les années 70, avec *Interfaces*, Dan Graham et Peter Campus mettent le spectateur au centre de leurs installations, afin de lui donner à vivre une expérience immersive. Il devient sujet actif et la perception de son image est une prise de conscience de son corps face à ce média.

■ Les œuvres de Christian Moeller, *Daisy* (2008), et *Mojo* (2007), représentent des robots qui illustrent bien l'ambiguïté de l'objet de surveillance.

■ Adam Rifkin réalise un film à partir de vidéo surveillance avec son œuvre *Look* (2007) où le voyeurisme côtoie le sentiment de contrôle. Qui regarde ? Dans quel but ces images sont-elles capturées ? Pourquoi ces images me fascinent-elles ? Ai-je déjà été filmé ainsi ?

■ Le travail de David Rokeby, reprend des images de caméras de surveillance qui filment l'espace public. L'image se construit par ces mouvements de foule, l'espace et le temps sont des données exploitées par l'artiste pour créer un décalage. Les passants se voient ainsi superposés les uns aux autres dans l'espace public qu'ils ont traversés. On peut aussi relier *Extension du vide* au film de Cédric Jimenez et Arnaud Duprey, *Aux yeux de tous*, réalisé en 2012.

PRÉSENTATION DE L'ARTISTE

Marie-Julie Bourgeois est une artiste de formation graphiste qui s'intéresse au numérique et à l'audiovisuel, Docteure en Esthétique Science et Technologie des Arts et Enseignante. Française née en 1981 à Paris, elle vit et travaille à Cachan. En 2008, elle suit le Mastère Nouveaux Médias de l'ENSCI dans lequel elle amorce une recherche utilisant les technologies numériques. Puis elle intègre le cycle de recherche d'EnsadLab sur les Dispositifs Relationnels et les Installations Interactives. En 2018, elle soutient un doctorat en Esthétique, sciences et technologies des arts sur les « Fictions solaires : les dispositifs qui simulent les comportements de la lumière du Soleil » à l'Université Paris 8. Elle enseigne depuis 2013 à l'Université d'Evry et depuis 2021 à l'école De Condé.

2 EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE DE L'ŒUVRE

COMMENT FONCTIONNE L'ŒUVRE ?

L'ombre de la caméra est projetée au mur de l'espace d'exposition, dans un passage, très visible ou plus camouflé. Le spectateur ne voit pas forcément l'œuvre immédiatement. Quand il s'approche, il pénètre dans le champ de détection de la caméra, elle entre en interaction avec lui et suit ses déplacements. L'esthétique qui se dégage de cette relation est au cœur du propos : Qui observe qui ? Qui est le surveillant, le surveillé ? Le dispositif de surveillance tente de remplir sa fonction, il se trouve parasité quand un second visiteur entre dans son champ de vision... Il doit choisir, préférer un visiteur plutôt qu'un autre.

S'INTERROGER

- Que pensez-vous de l'omniprésence des cameras dans nos espaces de vie publics et privés ?
- Que ressentez-vous en présence de ces cameras ? Et en présence de cette œuvre ?
- Quelles sont les caractéristiques de l'œuvre qui nous permettent de l'humaniser ?

ATELIER

- Balade enquête : faire une excursion en ville à la recherche des caméras de surveillance, les photographier ou les dessiner, puis les placer sur un plan, en format papier ou numérique.
- Jeux d'ombres : créer / utiliser un objet, placer la lumière à proximité pour jouer avec l'ombre projetée. Créer des comportements en interaction avec une ou plusieurs personnes afin de générer des émotions (rendre l'objet plus grand, plus petit, le faire bouger, le déformer...)
- Technophiles : A l'aide de capteurs de présence / de mouvement et d'une programmation simple (logiciel scratch), créer des interactions entre humains et objets générant un sentiment de surveillance. Exemple : quand on entre dans une pièce un message s'affiche sur l'écran d'ordinateur.

ENSEIGNER

COMPÉTENCES DU SOCLE

Mettre en relation la culture artistique et la culture scientifique.

- Interroger et situer œuvres et démarches artistiques du point de vue de l'auteur et de celui du spectateur.
- Comprendre l'identité et la trace numérique.

Enseignement moral et civique : la liberté (en secondaire)

- Parcours citoyen : prendre conscience de ses droits (y compris le droit à l'image) et de ses devoirs (respect mutuel, des autres et de leur image notamment avec l'utilisation des photos et vidéos sur les réseaux sociaux)

Compétences disciplinaires

- Le rapport au réel, ressemblance et vraisemblance.
- Le détournement des objets, ici la caméra, dans une intention artistique.

Histoire des arts

- Cette fonction de surveillance au cœur du travail de Marie-Julie Bourgeois peut se retrouver à différents moments de l'histoire de/ des l'art(s) qui mettent en scène et en tension le regard des protagonistes du tableau, celui du spectateur et parfois également d'un observateur autre qui est comme intégré à l'œuvre.
Rapport direct ou mise en abîme, ce jeu des regards peut être observé dans les églises romanes (Gislebertus, Saint-Lazare d'Autun, vers 1140), dans la peinture de la Renaissance et de l'époque moderne et jusqu'à nos jours avec des artistes aussi différents que Jan Van Eyck (*Portrait de Jan de Leeuw*, 1436), Félix Vallotton (*La loge de théâtre*, 1909), Bruce Nauman (*Going around the corner piece*, 1970) ou Banksy (*What are you looking at ?*, 2004)

3 POUR ALLER PLUS LOIN

GLOSSAIRE

Anthropomorphisme : tendance à attribuer à un être non humain ou à un objet des réactions humaines.

Oeuvre d'art comportementale : œuvre dotée d'un comportement artificiel en interaction avec son environnement.

Télé-protection : éléments de télécommunication utilisés pour la protection des personnes ou des biens.

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

■ Houellebecq Michel, *Extension du domaine de la lutte* [texte imprimé], Paris : M.Nadeau, 1995 / ISBN 978-2-86231-124-1 / 180 p. / 21cm / Français

■ Gauthier Fanny, *coordinatrice* (+ Gérard Wajcman, *Big brother awards France*, Catherine Vidal, Hartmut Rosa, Jean Genet, Jean-Pierre Faye, Noam Chomsky, RuwenOgien, Frédéric Joignot)

■ *Ravages : Neuropolice*, revue / Editeur JBZ & cie, 2011

■ Klier Michael , *Le géant*, film à partir d'images de surveillances, 1983

■ Orwell George, *1984*, Gallimard, 1996

■ *Institute for Applied Autonomy* développe des projets pour lutter contre la prolifération des caméras dans la ville. *I-see* est un plan de Manhattan à New-York où sont localisées les caméras de surveillance et qui selon votre destination vous propose un itinéraire moins "exposé".

WEBOGRAPHIE

L'artiste :

■ <https://www.mariejuliebourgeois.fr>

■ <https://reflectiveinteraction.ensadlab.fr/marie-julie-bourgeois/>

■ <https://ifdigital.institutfrancais.com/fr/professionnel/marie-julie-bourgeois>

L'œuvre :

■ <https://www.mariejuliebourgeois.fr/projets/extension-du-vide/>