

RétinA PICTONiQue

SULTRA &
BARTHELEMY

<http://www.sultra-barthelemy.eu/>

RétinA / PICTONIQUE 2015/2018

Houston Center for Photography, USA, 2015

Année France Corée, 2016

Château de MONTMIRAIL, FRANCE, 2017

ESOF Toulouse, France, 2018

Musée ROTHKO, Létonie, 2018

Gand, Belgique, 2019

SULTRA&BARTHELEMY avec

François ROUSSEL : ingénieur textile

Franck JUBIN_Artilect : informatique

Nazim FATES_Inria/Loria, Nancy, France

Institut de la Vision_Paris

LAAS (CNRS) Toulouse, France

IRIT, (CNRS) Toulouse, France

PORTE 3

CHNO_Hôpital des Quinze-Vingts

RETINA _ CHNO des quinze-vingts «VOIR en construction» ou «VOIR autrement».

A l'Institut de la Vision, le professeur Alain José Sahel et son équipe travaillent depuis plusieurs années sur un projet qui connaît à partir de 2009 des développements spectaculaires. Il s'agit de «rendre la vision» à des personnes atteintes de cécité acquise grâce à l'implantation d'une rétine artificielle. Ces individus ont appris, grâce à une rééducation intensive, à se mouvoir dans l'espace en se servant pour la première fois de critères visuels.

Cette expérience clinique, met en jeu plusieurs fascinations : à la fois celle de l'appareillage comme médiation technique (une caméra embarquée et savante) et une chose bionique corps et orthèse /prothèse.

Les hésitations et les obstacles d'une reconquête de la vue comme celle menée à l'hôpital des quinze-vingts seront comme un écho à la «fabrique» des images qui se trame dans les écrans tissés (polyester/fibres optiques) que nous proposons.

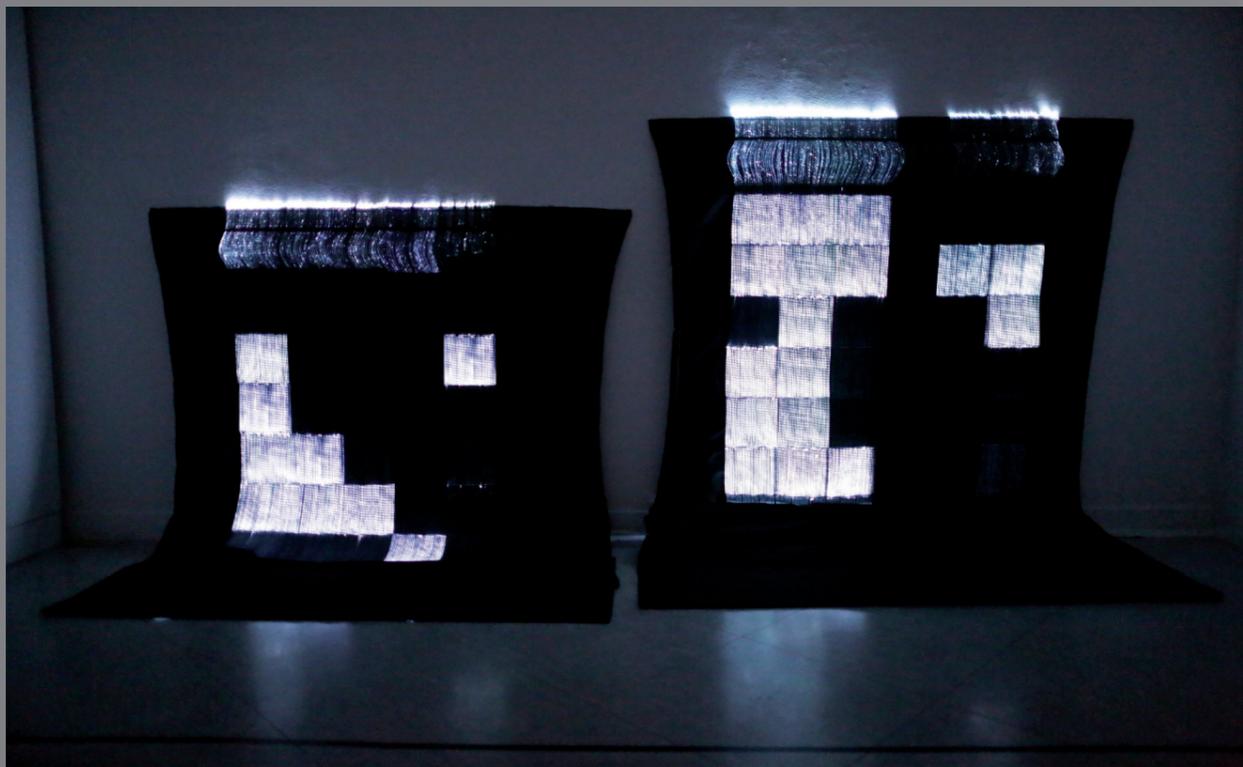
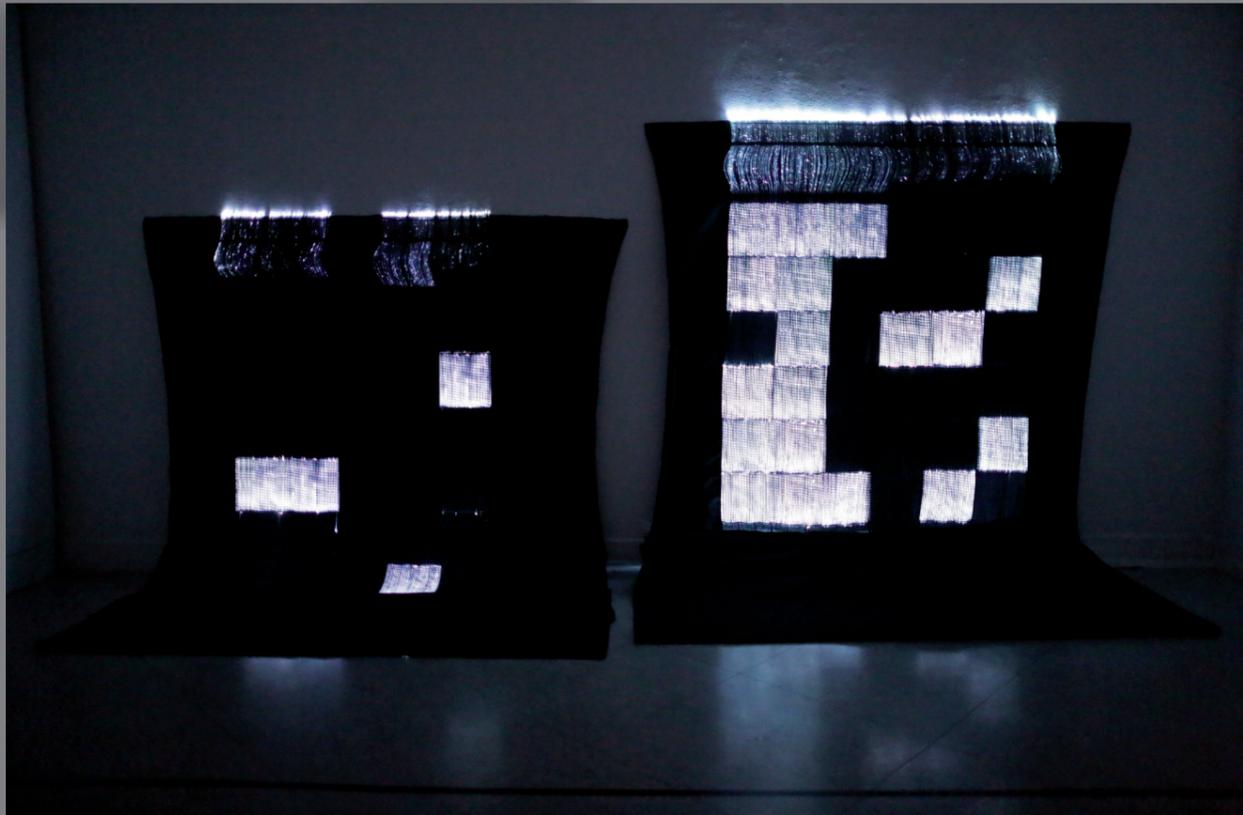
VOIR se trouve redéfini

Que veut donc dire ce «percevoir» à la jonction d'une prouesse médicale et technologique ?

Les tissus communicants ont déjà fait l'objet de longues recherches, les récentes greffes de rétines d'autre part remettent à plat l'opération du Voir.

Entre ces deux tentatives, nous mettons en forme un hybride : textile/écran, avec une parfaite conscience et acceptation des obstacles où **VOIR** se trouve à redéfinir.

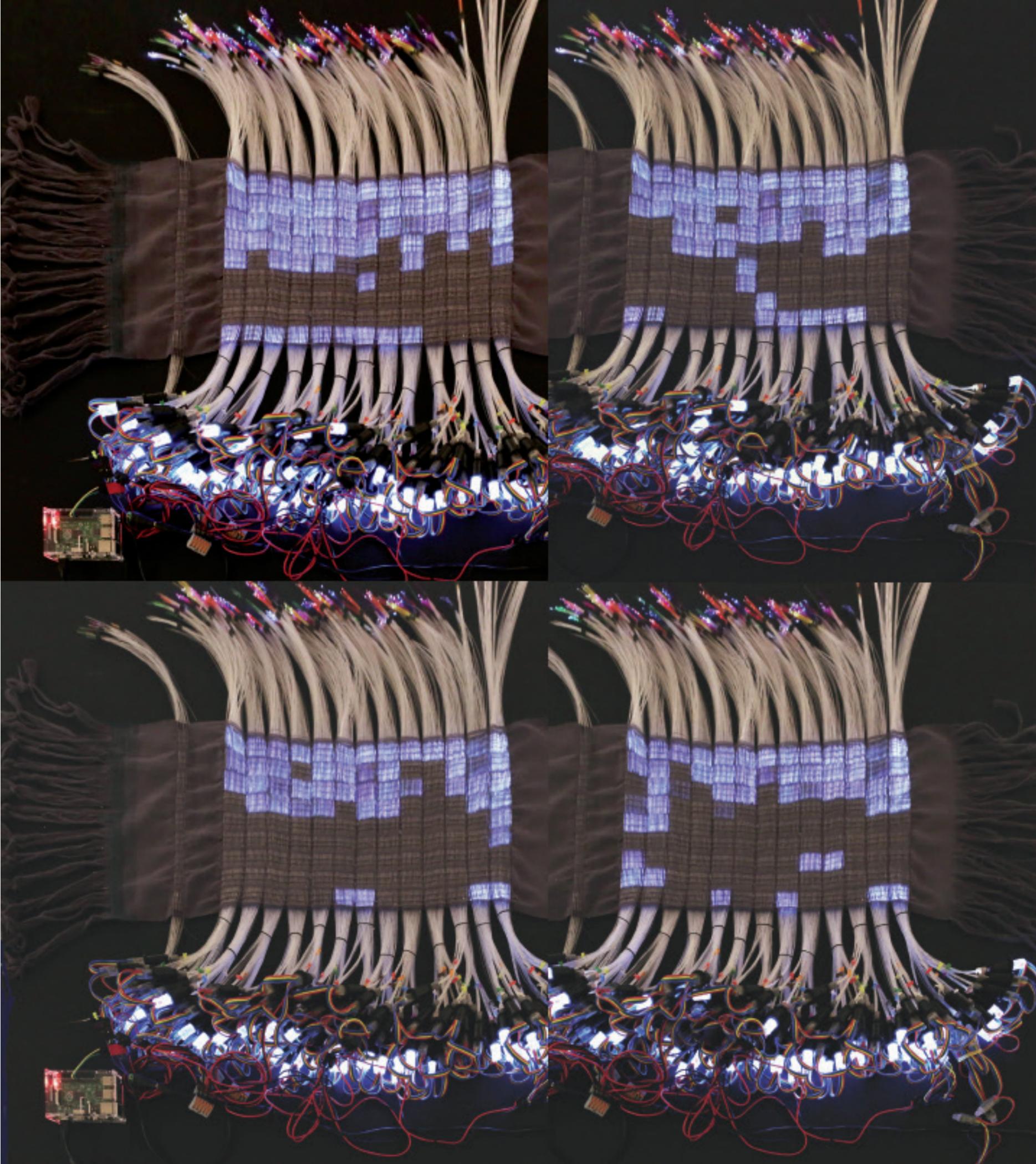
L'idée qu'il puisse y avoir deux quêtes, deux recherches parallèles qui se heurtent aux mêmes limites de définition est stimulante. L'obstacle est créateur de formes, tant il soumet l'objet de la vision à une dégradation sauvage. D'un côté un artefact de très faible capacité à communiquer et de l'autre une qualité telle du signal qu'on ne parle pas de voir mais tout juste de percevoir avec 60 cellules potentiellement informatrices du monde.

Des textiles_écrans pour VOIR

C'est en dressant la liste de situations, de scènes d'une grande proximité (des scènes à toucher des yeux, presque tactiles) que nous avons tenté un autre regard, une autre fabrication du monde qui bouge autour de nous.

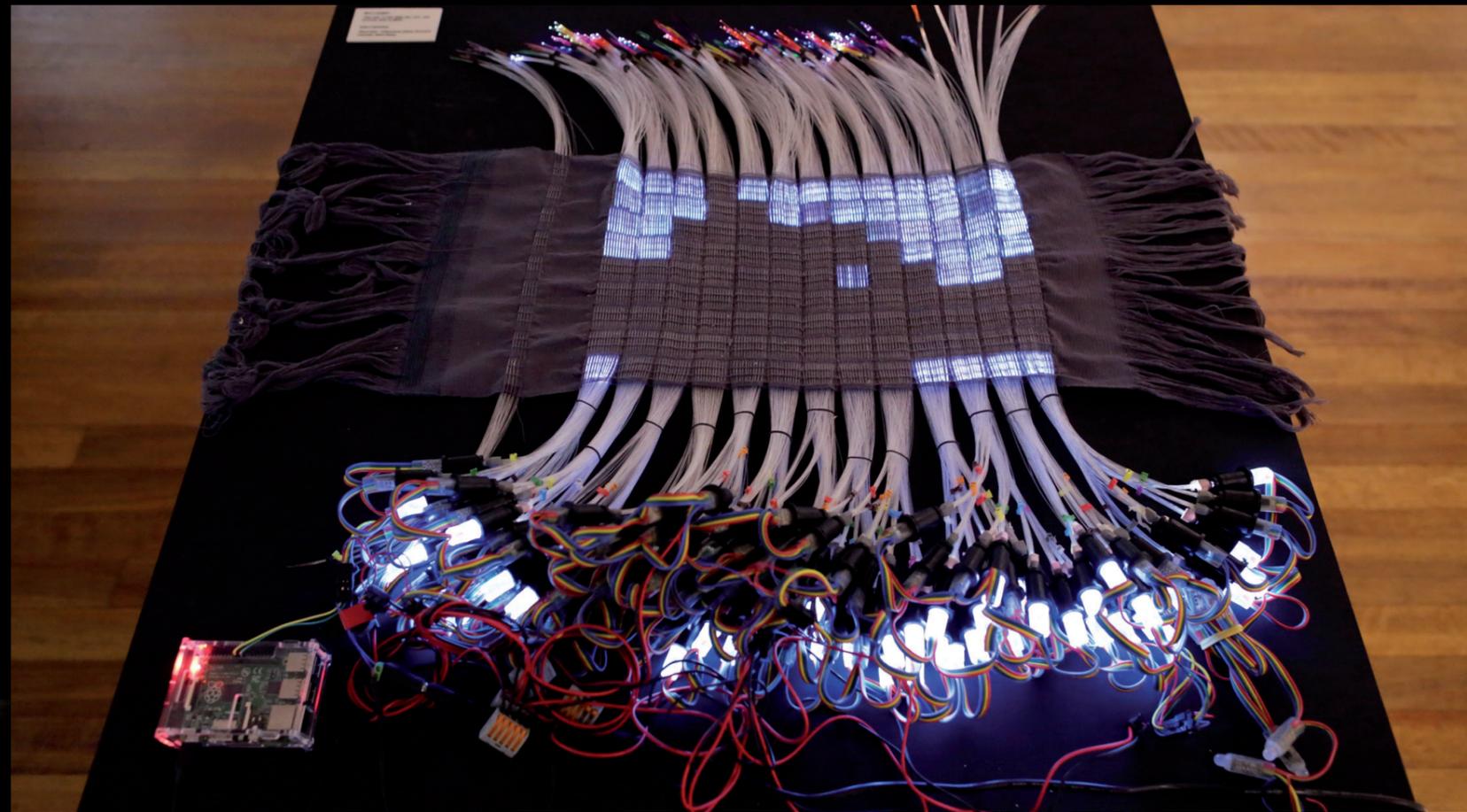
Comment faire entrer le monde dans cette si faible définition, c'est en quelque sorte la question que nous avons à résoudre. Eviter les choix, écarter la profusion des signes, éviter les conflits, opérer par petites touches, nettoyer par arasements intenses, robotiser les simplifications et pourtant rester subjectifs. Etre au plus près de ce qui se passe à l'intérieur pour atteindre une interface terriblement humaine.

RétinALPHA

Installation Musée LEE UNGNO, DAEJON, COREE
avril 2016

Série 1 (2012-2013) :
6 films support vidéo et textile

Série 2 (2014) :
prélèvements urbains
12 films support vidéo et textile
movie(s) 1-12

Série 3 (2014-2015) :
prélèvements urbains 2
9 films support vidéo et textile

«L'année dernière à Marienbad»
Alain Resnais

BIG Crunch_Marienbad

«Andrei Roublev»
Andrei Tarkovski

_La cloche

«Les dupes»
Tewfik Saleh

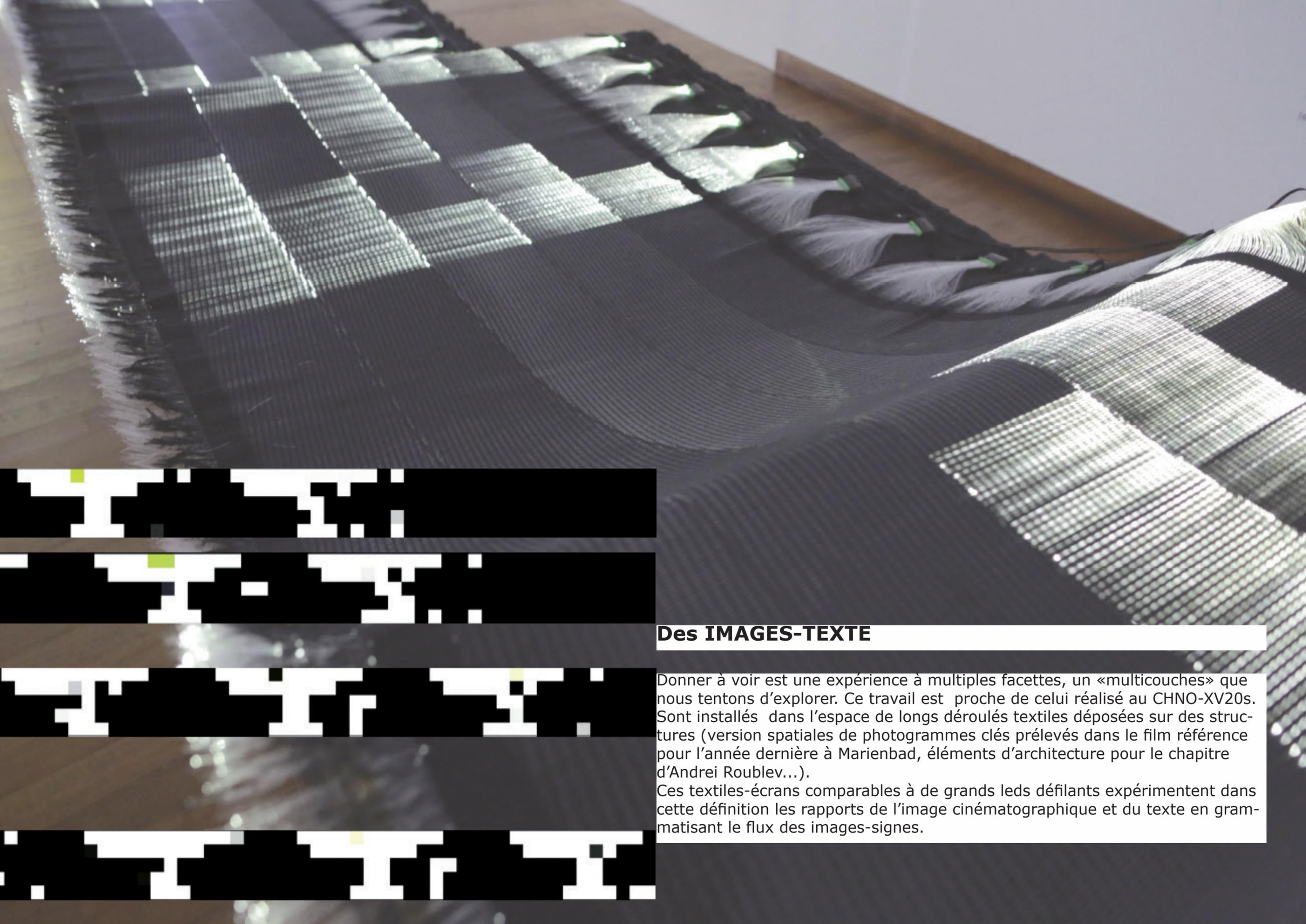
_Les dupes

«L'année dernière à Marienbad» explore un espace à la fois intérieur et extérieur ; celui du labyrinthe qu'est le jardin à la française comme celui intérieur du château aux modulations baroques infinies. Il s'affiche comme une dé-construction mentale plus que visuelle, avec des schémas narratifs qui se tissent, se superposent et se déplient. Ce que Alain Resnais met en scène est aussi ce que nous retenons comme expérience de dé-construction de la vision jusqu'au commencement du voir.

Proposition d'installation dans une Hanock: maison traditionnelle coréenne. Il y est question de la construction d'une cloche et le son qui valide cet ouvrage technique est une sinusoïde dans l'espace d'exposition.

Trois palestiniens décident de partir clandestinement dans un camion-citerne à travers le désert. Il y fait torride...

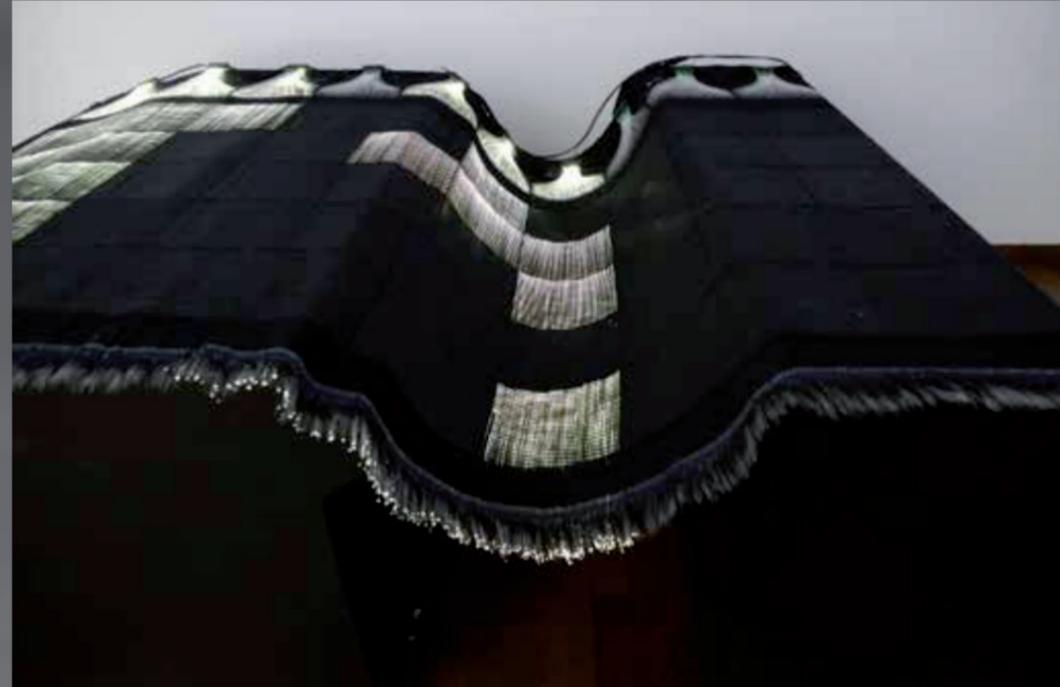
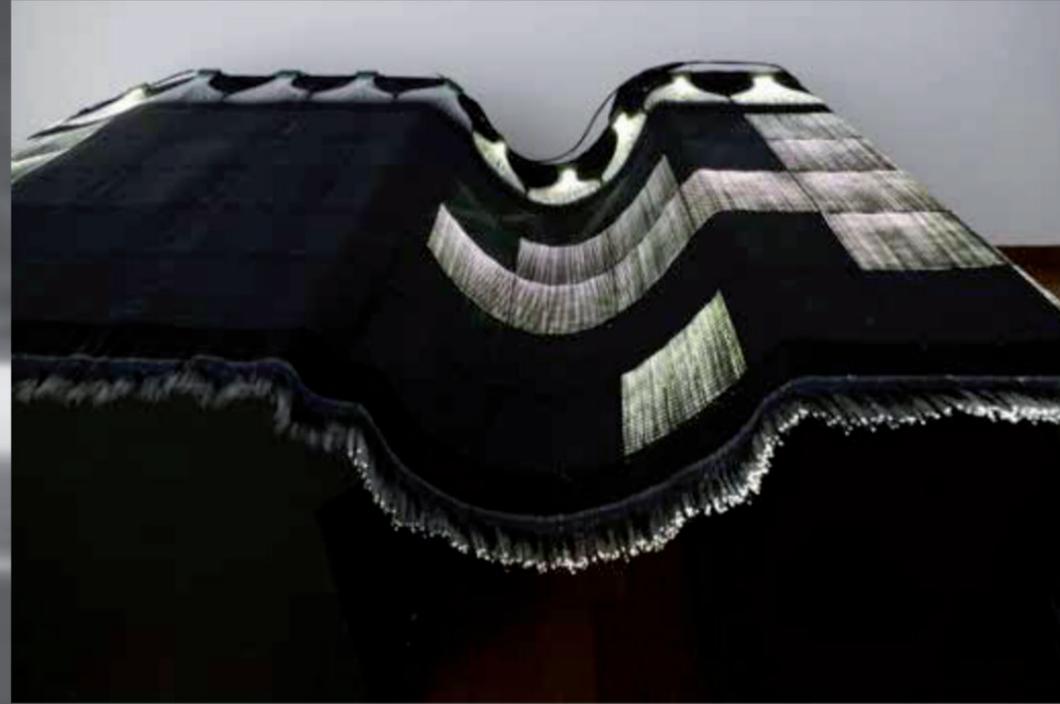
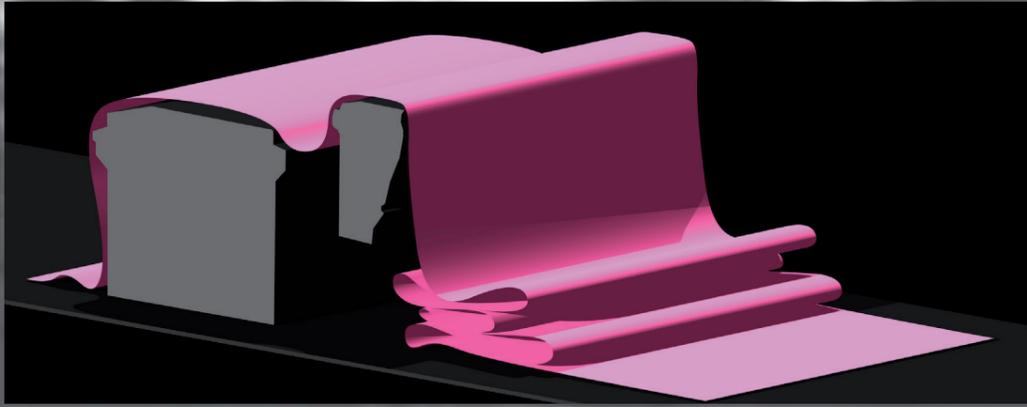
Défilement de l'ECRITURE-du-TEMPS-du-CINEMA

Des IMAGES-TEXTE

Donner à voir est une expérience à multiples facettes, un «multicouches» que nous tentons d'explorer. Ce travail est proche de celui réalisé au CHNO-XV20s. Sont installés dans l'espace de longs déroulés textiles déposés sur des structures (version spatiales de photogrammes clés prélevés dans le film référence pour l'année dernière à Marienbad, éléments d'architecture pour le chapitre d'Andrei Roublev...).

Ces textiles-écrans comparables à de grands leds défilants expérimentent dans cette définition les rapports de l'image cinématographique et du texte en grammatissant le flux des images-signes.

BIG CRUNCH _ MarienBad
ZEBRASTRAAT - GAND
Installation janvier 2019

BIG CRUNCH _ JEU DE NIM

ZEBRA STRAAT - GAND, BELGIQUE

«Mémoires vives»

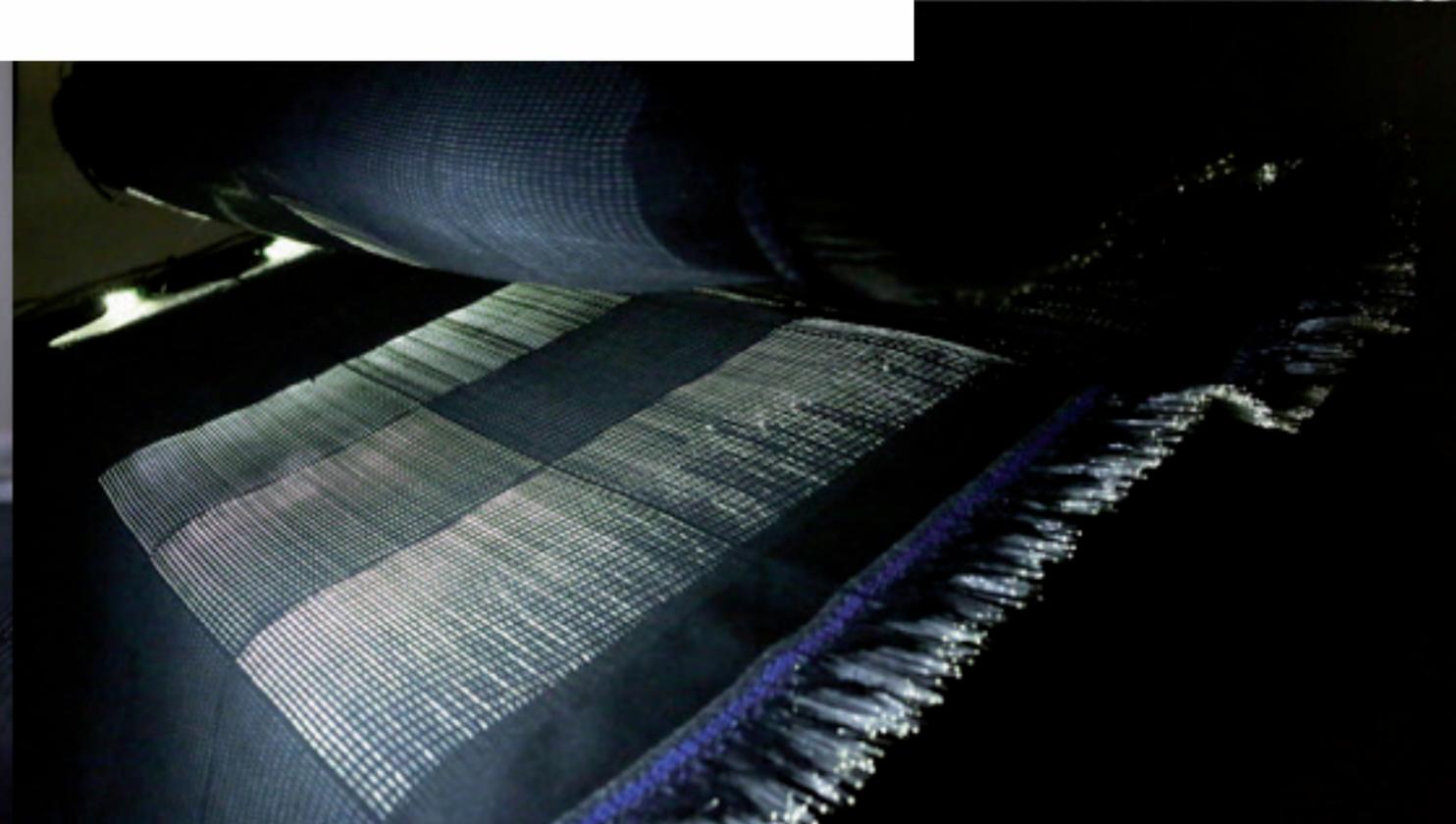
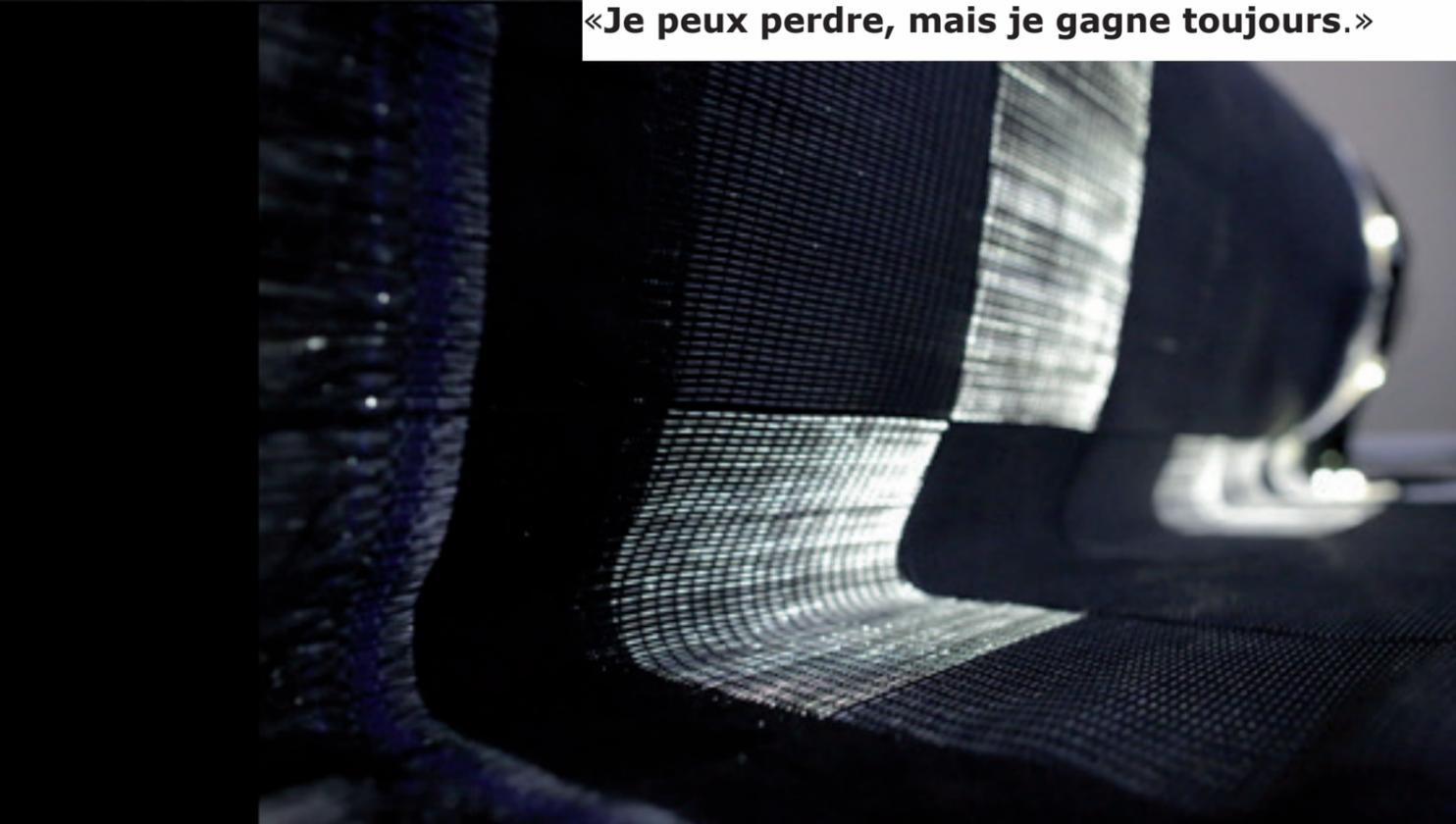
Installation janvier 2019

Le principe dynamique de cette proposition particulière pourrait se formuler ainsi : **«Si l'on ne supprime pas tout, si l'on ne fait pas le noir complet, le peu qui reste revient... et d'une certaine façon, revient en entier.»**

C'est la traduction visuelle que nous voulons donner à la phrase du joueur de Marienbad qui, parlant de sa pratique du très vieux Jeu de Nim dans le film de Resnais, assure :

«Je peux perdre, mais je gagne toujours.»

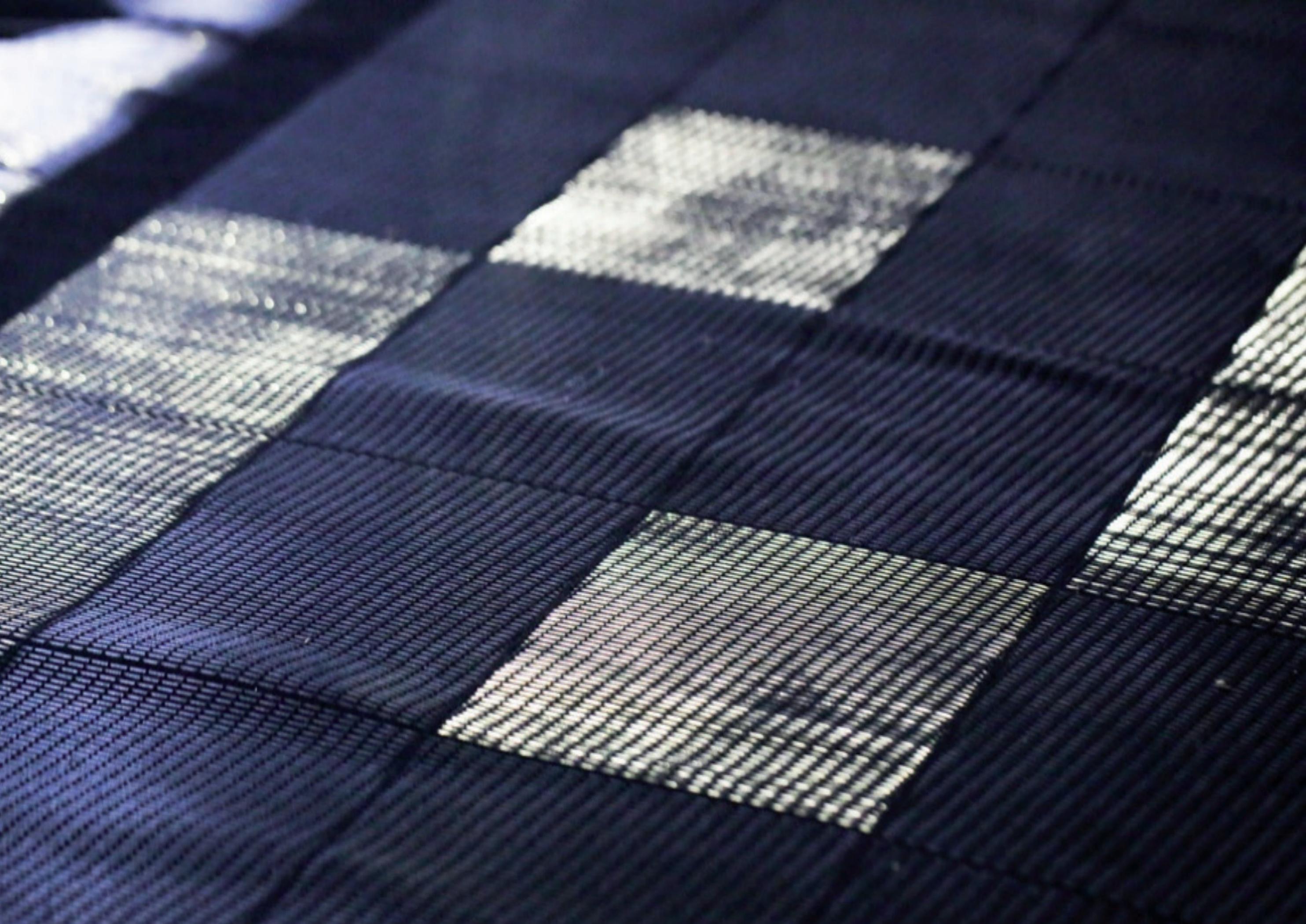
BIG CRUNCH _ LA CLOCHE
Résidence LEE UNGNO, Vaux Sur Seine / Paris
Installation juin 2018

BIG CRUNCH _ LES DUPES

ESOF - TOULOUSE

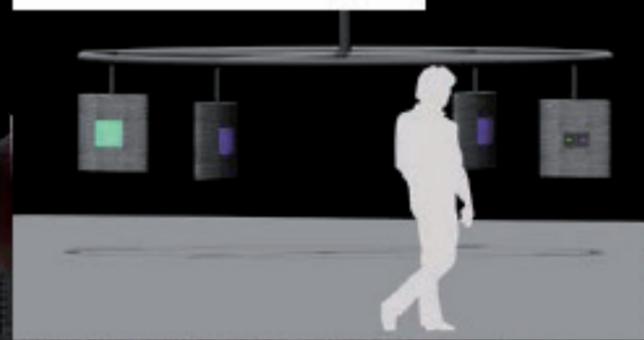
Installation juillet 2018

BEL_Horizon (2015-2016) :
130 proto-vêtements
polyester-coton/fibres optiques
programmation automates cellulaires
modèle de synchronisation
(Nazim Fatès, INRIA/LORIA, Nancy)
batterie, carte de contrôle et
routeurs radio intégrés.
60 x 100 cm

BEL_Horizon (2016)
gilets déposés

Règle d'évolution pour le modèle de synchronisation

L'état de chaque veste correspond à une couleur définie parmi les 256 couleurs référencées pour internet.

A chaque pas de temps une veste doit recevoir l'état de sa voisine de gauche et l'état de sa voisine de droite. Toutes les vestes mettent à jour leur état de manière autonome en appliquant simultanément la règle suivante :

- a) Je choisis :
- soit de conserver mon état,
 - soit de copier l'état du voisin de gauche,
 - soit de copier l'état du voisin de droite.
- b) J'avance de 1 la valeur de mon état (dans le répertoire des 256 couleurs choisies)

BELHorizon

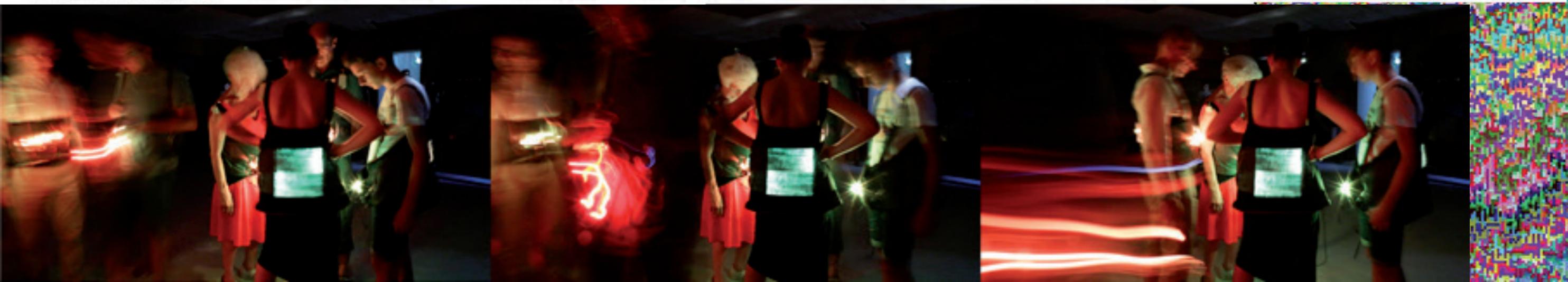

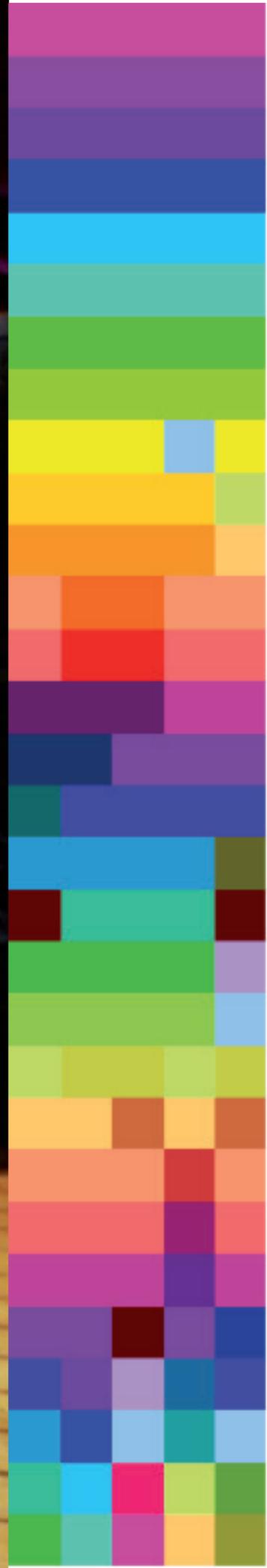
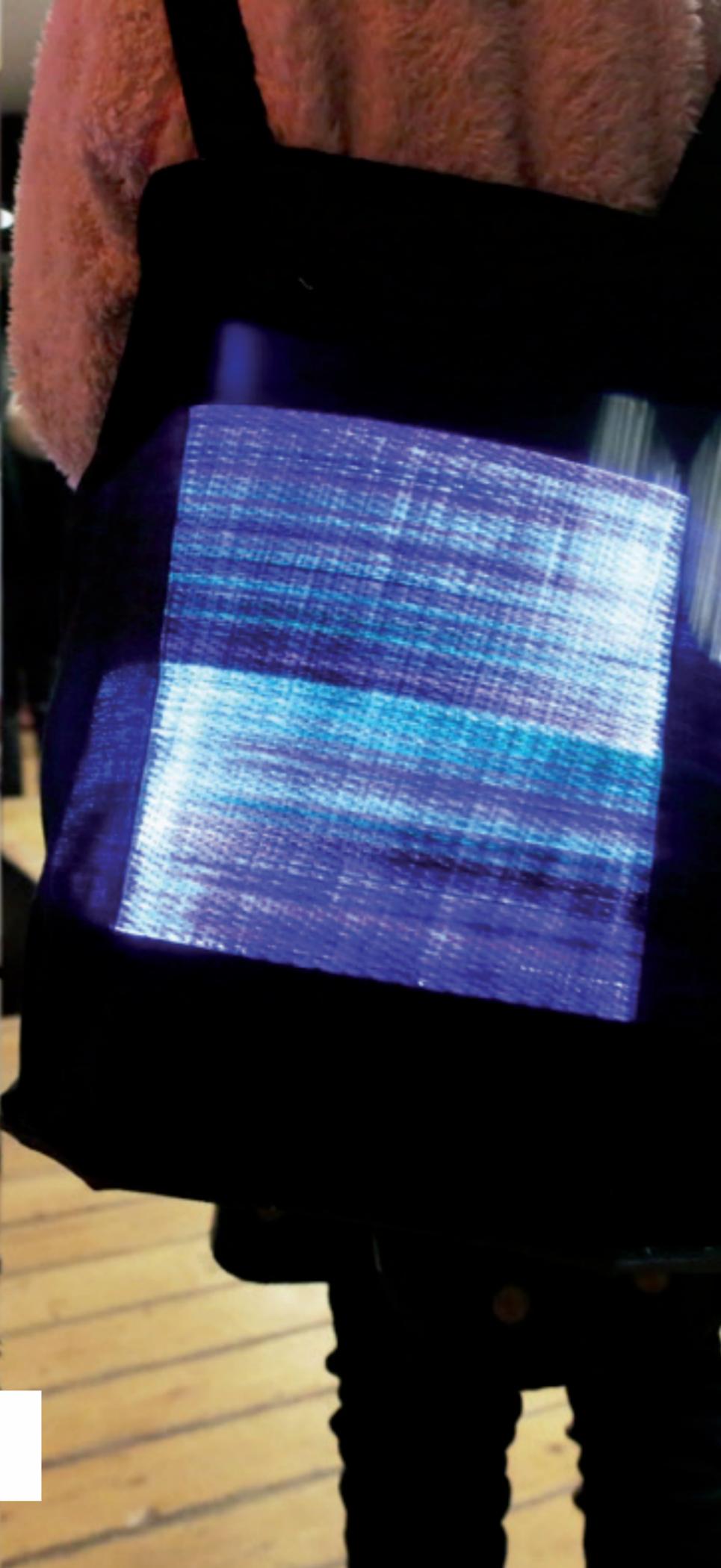
BEL HORIZON

Ils s'appellent cataphractes, broigne, linothorax ou bien jaques. Ils ont 9, 12, 15, 18 ou 30 couches. Tissés de lin, de soie, cousus d'écaillés, en kevlar, ou en tout autres para-aramides, ils absorbent l'impact ou produisent une déflagration. Ils protègent thorax, abdomen, dos ... ou déchiquètent. Qu'ils soient explosifs et meurtriers, protecteurs et salvateurs, ces proto-vêtements embarquent avec eux bien des capacités à dire, à tenir des rôles aux antipodes parfois les uns des autres.

Nous proposons une version photophore de cet objet gilet/ceinture. Emetteurs de lumière et d'informations en même temps que protecteurs dans le langage qu'ils développent. Ces éléments à endosser, sont fabriqués sur le même principe que les écrans RétiA : tissages mixtes fibres optiques polyester, et propositions cellulaires programmables. Leur capacité «mono-pixel» rend bienvenue l'utilisation des automates cellulaires élémentaires pour animer la surface. Nous savons combien est limité le nombre d'éléments chimiques qui, interagissant selon des règles simples, ont permis l'apparition des comportements complexes de la vie. Selon ce même principe, nous rendront visibles sur les tissus, les qualités d'émergence liées à ces automates choisis dont nous délégons l'élaboration au LORIA de Nancy (sous l'initiative de Nazim Fatès).

Ces textiles ont besoin de corps pour signifier. Notre intention est de confier ces chimères numériques à de vrais corps médiateurs : danseurs, mannequins afin que les effets chaotiques puissent émerger.

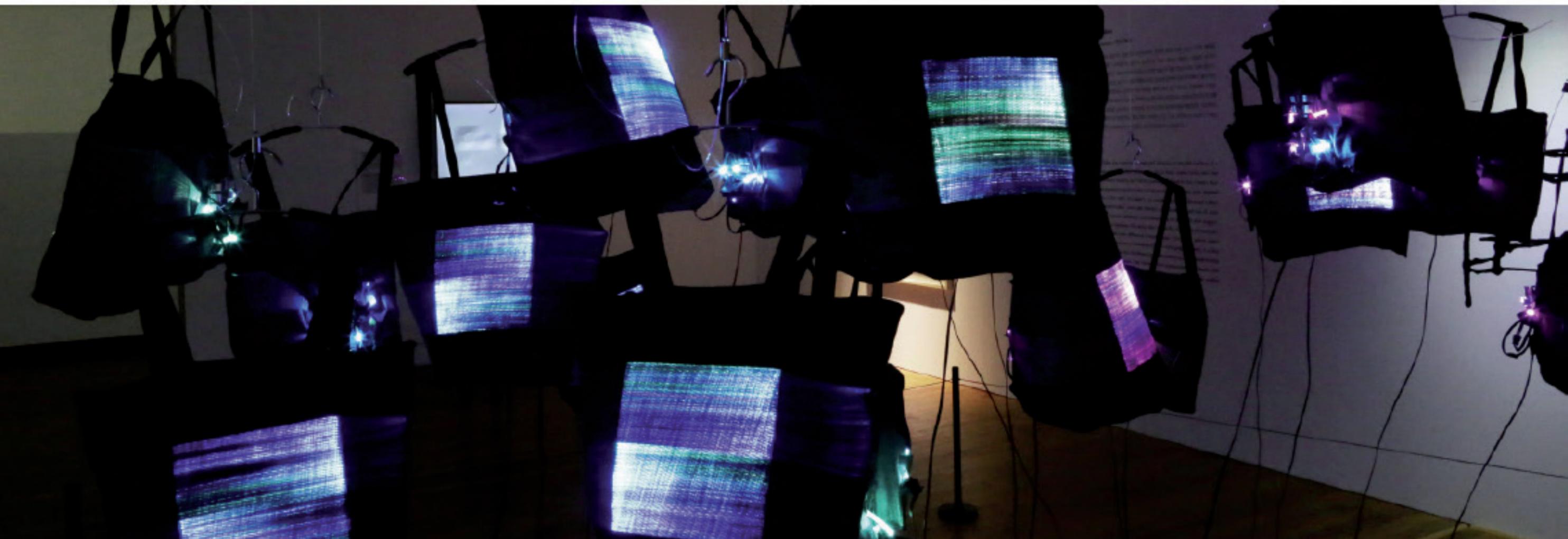
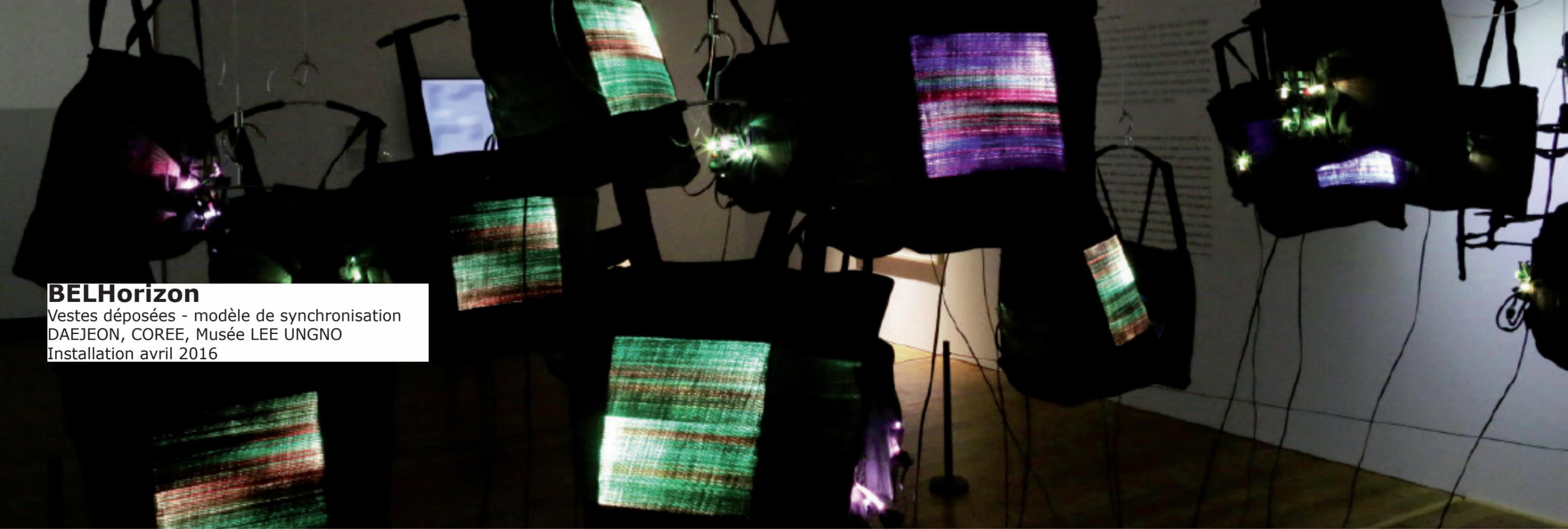

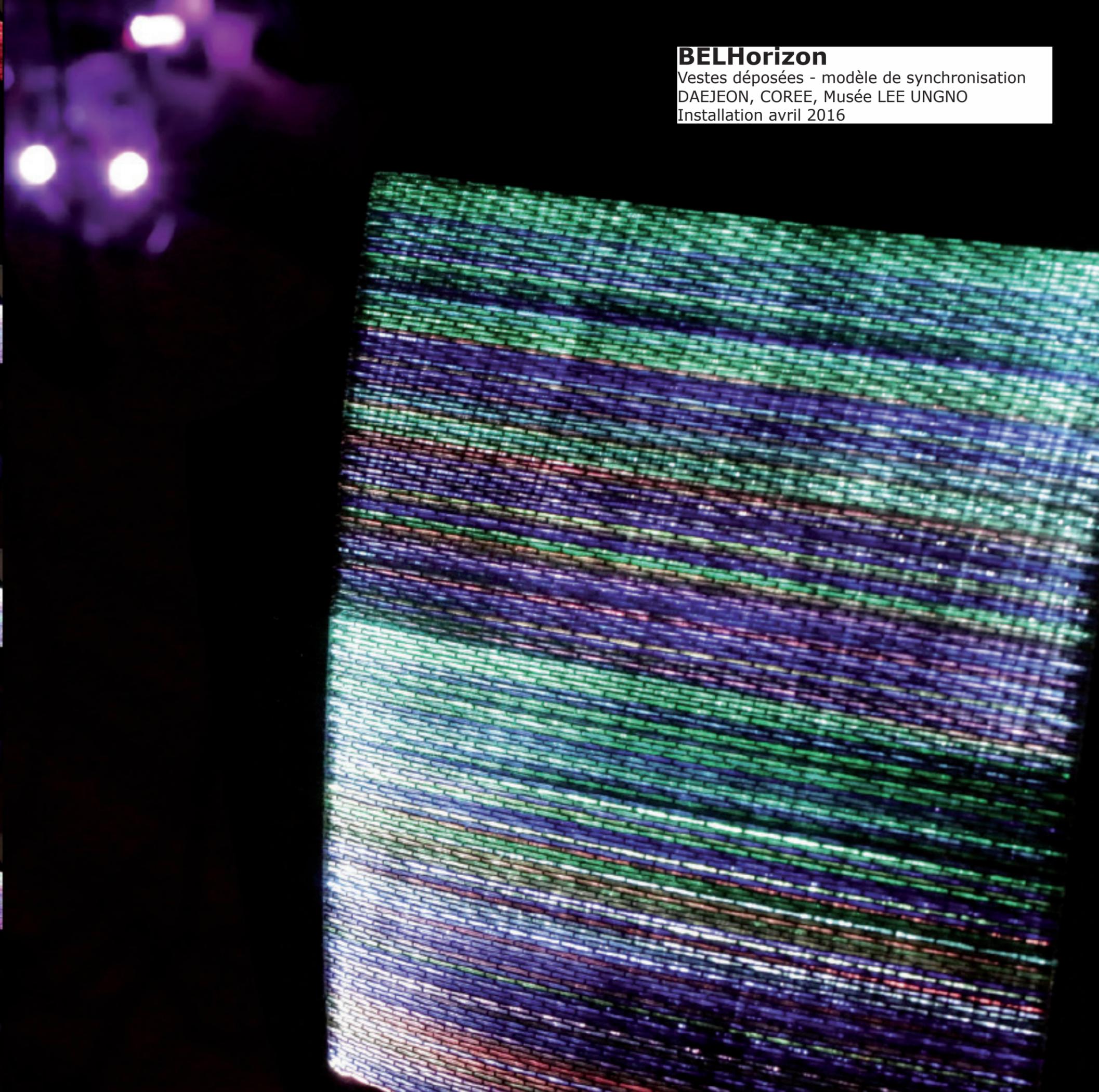

BELHorizon
Vestes portées - modèle de synchronisation
ESOF TOULOUSE, 2018

BELHorizon

Vestes déposées - modèle de synchronisation
DAEJEON, COREE, Musée LEE UNGNO
Installation avril 2016

BELHorizon
Vestes déposées - modèle de synchronisation
DAEJEON, COREE, Musée LEE UNGNO
Installation avril 2016

Sentimental Journey

Règle **105**

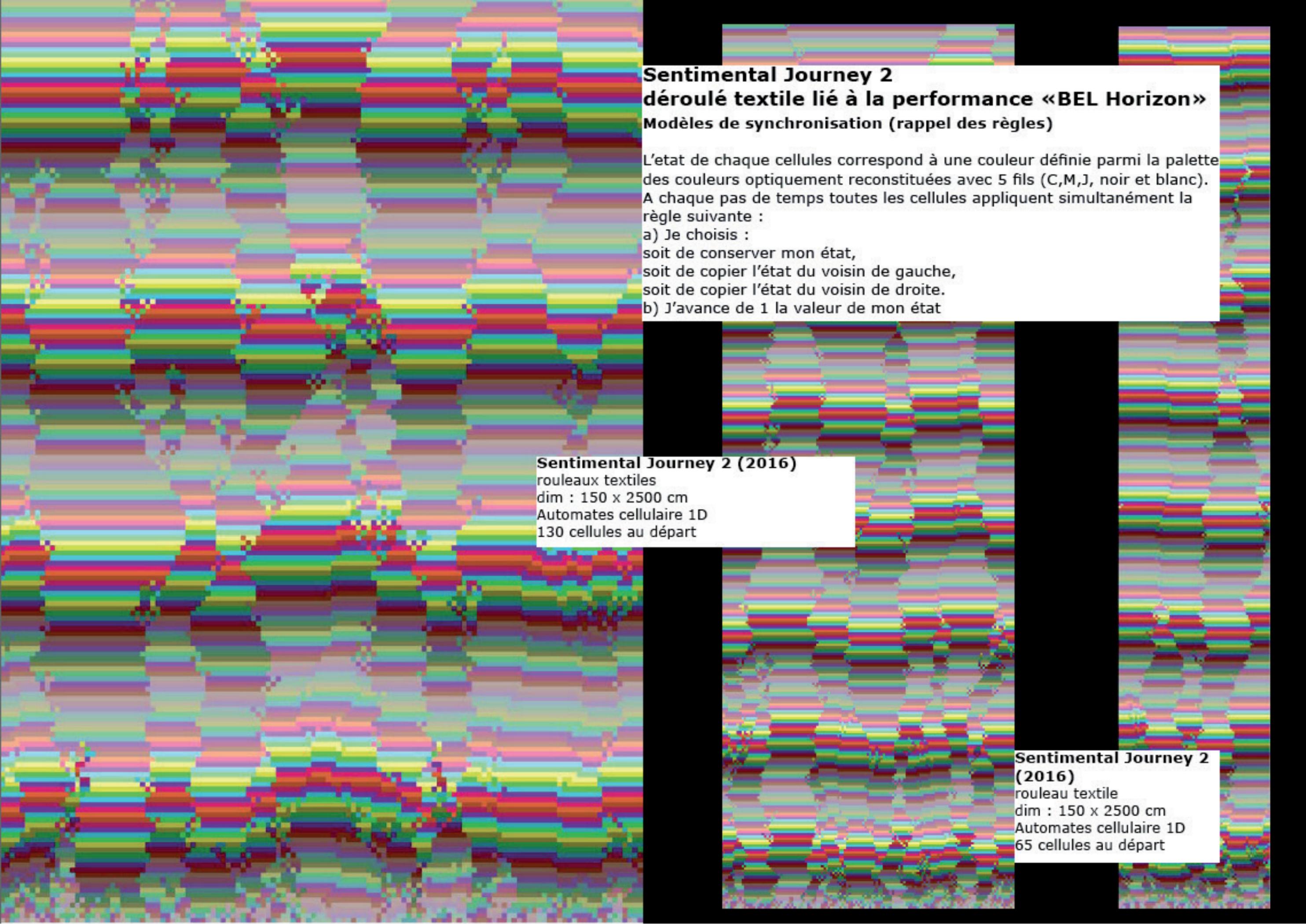
Si je suis éteint, je ne m'allume que si mes deux voisins sont identiques.
si je suis allumé, je ne m'allume que si mes deux voisins sont différents.

Sentimental Journey

Avec le textile, nous entrons dans une matérialité incomparable : à l'entrecroisement de la chaîne et de la trame, se loge une sorte de médiation exemplaire : Il y a la conjugaison du sensible et de l'intelligible, le combat entre la nature et le laboratoire, la symbiose entre signifiant et signifié. Ce sont ces qualités de «passages» entre ces différentes modalités qui sont explorées ici. Sentimental Journey est un projet qui emprunte à la recherche sur les automates cellulaires (Unité du LORIA_INRIA de l'Université de Nancy) le développement de figures initiales soumises à des règles d'interactions simples pour fabriquer des phénomènes imprédictibles. Par delà le code, ces modélisations dynamiques de phénomènes collectifs viendront s'inscrire dans les fibres d'un tissage industriel qui développera ces histoires au même rythme que ses rangs pour fabriquer une iconographie nouvelle. Il s'agit de faire le lien entre une modélisation discrète et codée, re-matérialisée dans le tissage et un réseau de correspondances choisies, travaillées dans le monde macroscopique fait d'événements, d'images ou de fictions. Cette confrontation provoquée crée un espace que nos facultés cognitives et sensibles viendront remplir et activer.

Règle **124**

Si je suis éteint, je prends l'état de mon voisin de gauche.
Si je suis allumé, je deviens allumé sauf si mes deux voisins sont allumés.

Sentimental Journey 2
déroulé textile lié à la performance «BEL Horizon»
Modèles de synchronisation (rappel des règles)

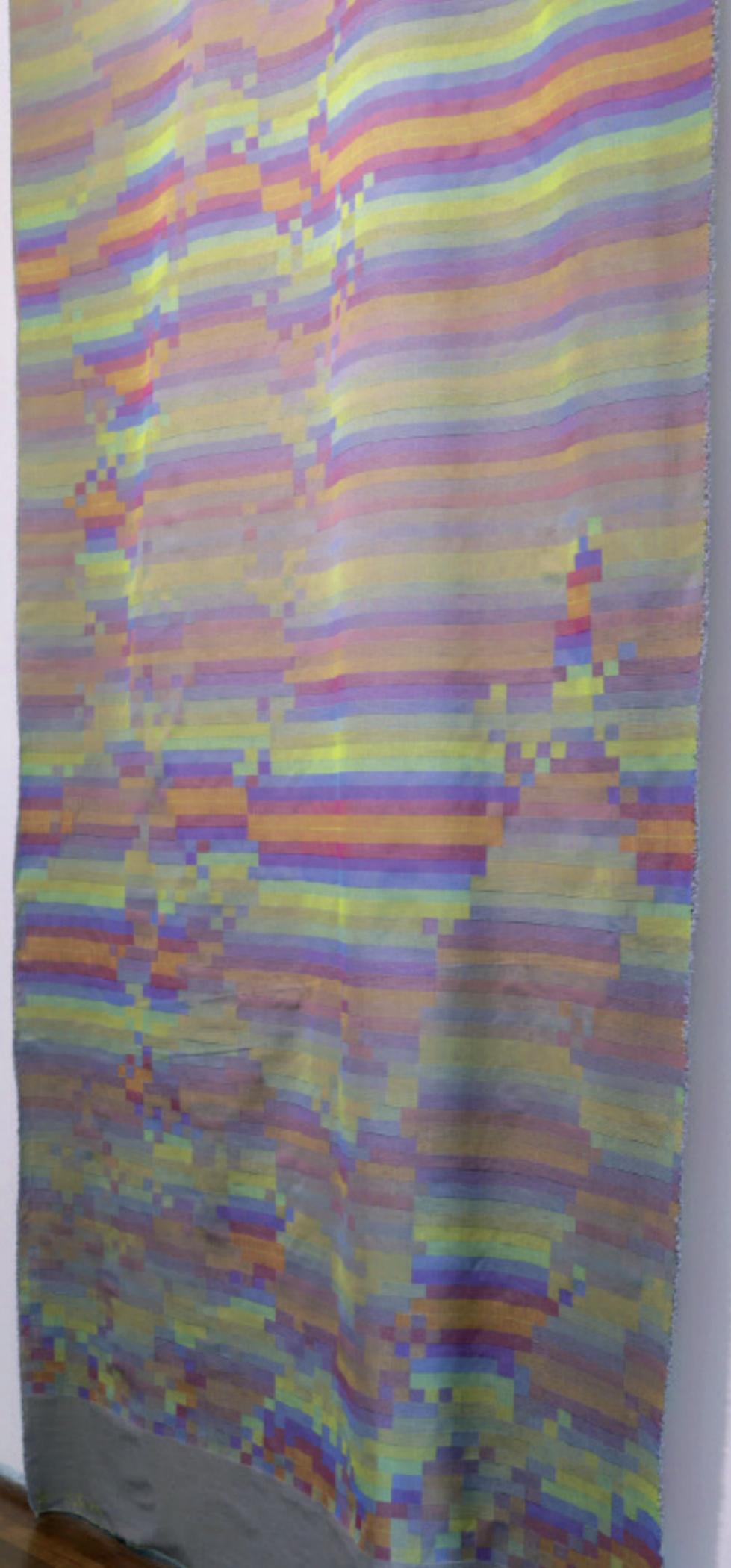
L'état de chaque cellule correspond à une couleur définie parmi la palette des couleurs optiquement reconstituées avec 5 fils (C,M,J, noir et blanc).
A chaque pas de temps toutes les cellules appliquent simultanément la règle suivante :

- a) Je choisis :
soit de conserver mon état,
soit de copier l'état du voisin de gauche,
soit de copier l'état du voisin de droite.
- b) J'avance de 1 la valeur de mon état

Sentimental Journey 2 (2016)
rouleaux textiles
dim : 150 x 2500 cm
Automates cellulaire 1D
130 cellules au départ

Sentimental Journey 2 (2016)
rouleau textile
dim : 150 x 2500 cm
Automates cellulaire 1D
65 cellules au départ

193 192 164
164 193 170
164 191 193
181 164 193
193 164 174
193 173 164
178 126 100
178 100 126
147 100 178
100 171 178
100 178 116
178 178 100
127 125 70
70 127 81
70 122 127
103 70 127
127 70 89
127 88 70
117 38 2
117 2 41
68 2 117
2 109 117
2 117 23
117 113 2
176 171 32
32 176 58
32 165 176
115 32 176
176 32 80
176 76 32
222 96 40
222 40 101
145 40 222
40 208 222
40 222 74
222 216 40
255 255 143
143 255 167
143 243 255
211 143 255
255 143 180
255 181 143
202 159 140
202 140 160
175 140 202
140 197 202
140 202 151
202 200 140

SENTIMENTAL JOURNEY 2
2 Pièces tissées technique jacquard
dimensions variables
DAEJEON, COREE, Musée LEE UNGNO

The image shows a large-scale textile artwork. It features a complex, multi-colored grid pattern. The colors include shades of blue, purple, yellow, and red. The grid is composed of small, repeating units that create a textured, woven appearance. The overall effect is vibrant and intricate, with the colors blending and contrasting in a way that suggests depth and movement. The fabric is draped, creating soft folds and shadows that enhance its three-dimensional quality.

SENTIMENTAL JOURNEY 2

Pièce tissée technique jacquard

150 x 600 cm

DAEJEON, COREE, Musée LEE UNGNO