

Berkeley Center for new media

Greg Niemeyer :

Comme nous le savons, le monde visuel consiste en une réflexion de la lumière qui est constituée elle-même de molécules.

La lumière se diffuse par ondes dont la longueur se situe entre 400 et 700 nanomètre, c'est pourquoi nous semblons solide lorsque la lumière se réfléchit. Il y a une onde qui ne réfléchit pas lorsqu'elle rencontre un corps solide, et cette lumière nous rend transparent, ceux sont les rayons X. Les rayons X ont une longueur de 0.1 à 10 nanomètre.

Aujourd'hui nous avons avec nous Xavier Lucchesi, un artiste parisien invité par l'institut français pour parler de son travail avec les rayons X. Je lui donne la parole, merci d'accueillir Xavier Lucchesi .

Xavier :

L'image comme espace

Le corps humain media

Ou Le chemin d'une expérimentation à la création artistique

Introduction

Je suis XL artiste français souvent décrits comme un photographe sans appareil photo.

Je voudrai vous faire part comment et pourquoi je suis passé de la photographie aux rayons-X pour créer des images d'êtres humains et faire ce que j'appelle des paysages intérieurs.

Puis comment cela a changé ma façon de percevoir la réalité.

L'image est une illusion

La photographie fait référence à un moment particulier, capturé par l'appareil sur lequel nous relatons et projetons nos propres émotions.

C'est en ce sens que la photographie devient illusion parce que nous décidons, inconsciemment, ce que la photographie représente selon notre propre passé et nos croyances.

Par exemple, prenons cette photographie que j'ai trouvé dans google image, vous pouvez la regarder et laisser aller votre imagination... votre interprétation.

Mais... en fait cette photographie a une signification particulière, la fille s'appelle Mélodie et c'est ma fille, il y a quelques années sur une plage de Normandie.

Cette image évoque des sentiments personnels. Sentiments de joie pour moi, sentiments que je projette sur le sujet de cette photographie.

Ce qui ne devient plus qu'une forme sur un papier représente des émotions et des souvenirs.

Quelqu'un pourrait projeter ses propres sentiments sur cette même photographie, apporter sa propre histoire et l'image prend tout d'un coup un nouveau sens.

Quand je pris conscience que le médium photographique apportait une sorte de tromperie de la réalité, j'ai voulu chercher une transition pour tenter de trouver l'essence du sujet en évitant mes projections et sentiments personnels.

L'appareil photo ne pouvait plus être mon outil : la réflexion de la lumière sur le papier photographique est à l'image de la réflexion de nos propres émotions sur la photographie elle-même.

Par conséquent j'ai fait le changement de la réflexion pour la pénétration. Je choisis de travailler avec les rayons-X et les scanners médicaux pour pénétrer la matière, jeter un œil dans l'inconnu.

C'était un chemin pour éviter mes conditionnements et mes connaissances passées et cela m'a permis de voir mes sujets à un autre niveau plus profond.

Dualité : La pensée et le corps

Quand l'artiste commence le processus de création, il doit faire un effort de distanciation avec le sujet.

L'artiste doit être conscient de la dualité qui opère entre son esprit et son corps, il doit essayer de se libérer du processus du guide de la pensée pour permettre au corps de montrer le chemin.

J'ai été inspiré lors de mes différents voyages en Asie par les peintres chinois, particulièrement par Bada Shanren appelé aussi Zhu Da (1626-1705)

Un exercice qui permet à l'artiste de se libérer de ses pensées est l'exercice de la montagne. Quand l'artiste peint une montagne. Il commence par regarder fixement la montagne.

Il reconnaît les formes qu'il voit et dessine de façon répétitive ce qu'on lui a déjà enseigné.

Après un certain temps de regard intense vers la montagne tout en dessinant de façon répétitive, le regard de l'artiste devient flou, ses pensées sont affaiblies permettant à son corps de prendre le contrôle du paysage.

A ce moment là il découvre une nouvelle perception à travers son geste et lentement s'éloigne de ses habitudes lui permettant d'atteindre une nouvelle forme de création.

Une fois que nous laissons notre main guider notre esprit au lieu que notre esprit guide notre main, nous nous libérons de l'illusion.

L'artiste français Paul Cézanne a aussi pratiqué d'une certaine façon ce type d'exercice en répétant les dessins de la Montagne Sainte Victoire.

Il a atteint une nouvelle étape dans son art et pu créer de nouvelles formes, une nouvelle réalité qui influença une nouvelle génération avec la création du Cubisme.

Le corps humain est media

L'artiste perçoit donc le monde différemment, à travers le geste et non plus par sa conscience. Une fois que nous avons mis de côté cette dualité corps-esprit qui prévalait jusque là, Le corps devient le medium principal de la création, libéré de toute conscience. A ce stade le corps devient le médium de l'expression des pensées intuitives.

Cela fonctionne automatiquement, sans aucune forme de conscience empêchant la libre expression.

En effet nous avons tendance à oublier que le corps humain existe bien avant la conscience. Au début de la vie les enfants ne sont pas conscients encore de leur propre corps.

La conscience ne vient que plus tard dans la vie quand les enfants se développent et apprennent à connaître le monde qui les entoure, vers 3 ou 4 ans.

Paysage intérieur

En laissant agir le corps comme moyen d'expression

L'artiste laisse le corps s'exprimer et se dépeindre dans la création

La création devient une image de son soi intérieur : « le paysage intérieur » de l'artiste

Par exemple on peut voir le corps humain comme des chemins de montagne dans la peinture

La dynamique de l'image dessinée révèle les énergies du corps

La création d'image est vraiment de l'auto-description

Une fois que le geste ne dépend plus de l'esprit, le corps humain lui-même devient le moyen principal de création et nous permet de jeter un coup d'œil à l'intérieur du corps comme par un mouvement artistique.

Nous pouvons lire l'intérieur du corps comme les chinois le font avec le paysage, vous pouvez faire un voyage intérieur et découvrir qui vous êtes. Ce que vous voyez à l'intérieur de votre corps c'est ce que vous voyez à l'extérieur. Vous découvrez le paysage parce que vous découvrez votre paysage intérieur. C'est le fait du peintre chinois.

Expériences à l'hôpital

Marseille, France

- Nous pouvons retrouver le plein contrôle de notre propre corps.
- J'ai mené une expérience à Marseille en France dans plusieurs hôpitaux et j'ai analysé les relations entre les médecins et les patients qui passaient un examen en radiologie ou à l'IRM.

- *(Cela peut être une note du traducteur pour une meilleure compréhension) L'artiste a travaillé avec plus de 500 membres du personnel médical du Pôle d'Imagerie Médicale et quelques patients. Ce qui apparut très vite c'était la façon dont les médecins et les patients parlaient des images avec autant de différence et l'écart important de compréhension entre les deux groupes.*
- *Pendant le film : c'est le voyage à travers la vue d'un patient qui entre à l'hôpital de la Timone à Marseille, voyage extérieur avant d'entrer à l'intérieur d'un scanner médical. Quand je parle de « paysage intérieur » c'est quand nous passons à travers ce tunnel et que nous voyons notre corps d'une autre façon. Ainsi nous avons une autre vision et maintenant ce n'est plus une vision médicale. Maintenant nous pouvons faire un film et entrer à l'intérieur du corps ici à travers le crâne d'un vrai patient. C'est ce qu'on appelle une endoscopie virtuelle et nous pouvons maintenant aller à l'intérieur du corps comme ici.*
- Les patients ont du mal à comprendre comment les images de leur propre corps en radiographies, sont en réalité une représentation d'eux même.
- Cela leur semble totalement abstrait et dénué de toute ressemblance à celui-ci.
- Il y a un autre film, vous avez deux chemins, vous avez le choix de voyager en prenant à droite ou à gauche pour entrer à l'intérieur d'une veine du corps. Ici nous avons pris le chemin de droite.
- Vous avez ici une nouvelle vision et ce n'est pas simple de voyager avec cet outil qu'est cette caméra virtuelle. Les médecins n'utilisent pas vraiment cet outil précisément quand je me permet d'entrer et sortir de la veine pour voir en dehors du chemin de la veine et aller à l'extérieur découvrir ce genre d'autoroute de veines tout autour. Dans cet esprit vous pouvez créer un voyage fantastique dans votre corps comme si vous étiez sur une autoroute ou une route quelque part, c'est un espace spécial à découvrir. Ici c'est un vrai corps de patient avec lequel j'ai travaillé à l'hôpital avec les médecins. Nous avons reconstruit ainsi le corps entier à partir des pièces "coupes de scan". Nous pouvons ainsi partir du crâne en passant par la poitrine pour aller jusqu'aux orteils.
- Nous pouvons arrêter le film maintenant, ...il nous reste 3 mm.
- Greg: Dans le film de Marseille il y a un point de vue du patient, qui est-ce qui filme? Est-ce que c'est vous car c'était des chaussures d'homme.
- XL: C'était les pieds de mon assistant, c'est lui qui filme
- G: c'était un homme ou une femme ? parce que l'image qui apparaît du scanner c'est une femme
- XL: Oui c'est ma femme
- G: Donc vous passez du point de vue de votre assistant à l'image de votre femme

- XL: En effet,
- G: d'accord
- Ainsi, C'est le dernier film à l'intérieur d'une jambe vous pouvez voyager dans le muscle, vous pouvez ensuite entrer dans l'os, c'est les différentes matière biologique d'une jambe.
- G : Vous n'êtes pas supposé travailler ainsi et le matériel n'est pas fait pour.
- Et la dernière image est la reconstruction d'une femme, comme un paysage intérieur.
- Avec ce type de camera nous pouvons voyager du haut du crâne jusqu'au bout des orteils. Ce type de voyage à l'intérieur du corps humain en entier crée une nouvelle sensation de reconstruction de la conscience du corps et révèle ainsi une nouvelle sorte de relation entre les détails abstraits des imageries et la vision complète du corps.

Question :

- 1) Est- ce que vous pouvez nous parler un peu plus de la technologie utilisée pour créer ces images ? Quelles sont-elles ?
- xl :oui, ce n'est pas facile à décrire, vous savez, c'est comme de la 3D mais ce n'est pas réellement de la 3D. Quand vous faites un scanner, nous reconstruisons les milliers de coupes entre elles et comme du stop motion et je vais à l'intérieur du corps en choisissant au préalable la matière du corps, les organes, les os, les muscles, les veines...ce n'est vraiment pas facile à décrire.
-
- 2) J'aimerais juste savoir si vous ajoutez la couleur après ou si elles vous les visualisez telles quelles sur les machines ?
- XI :Je mets de la couleur bien sur, les ordinateurs médicaux ont des possibilités graphiques et j'utilise ces possibilités parce que les médecins n'utilisent pas ces possibilités pour rester scientifique. Les médecins m'appelle l'oréal, la beauté mode du corps.
-
- 3) Je voudrais aussi poser une question au sujet de la couleur, vous pouvez nous dire un peu plus comme vous décidez et choisissez les couleurs parce que comme avec les radiographies de mon médecin qui sont en noir et blanc et si ennuyeuses.
- XI : Je veux simplement avoir de belles couleurs du corps parce que tout le monde s'ennuie avec ces images de corps et je veux créer un nouvel espace, un nouveau monde, d'être heureux d'être à l'intérieur, c'est un choix artistique.
-
- G : Ainsi nous pouvons avoir des radiographies en Noir et Blanc ou aussi en couleur et merci d'avoir introduit ce monde du nanomètre et faire du corps un paysage.
- XL : vous êtes le bienvenu pour passer un scanner à Paris.
- G : Je viendrai voir l'intérieur de mon propre corps