

CHEN LING

LE TRICOT COMME EXPÉRIENCE SENSIBLE ET SYMBOLIQUE

D'un fil à une piece de tricot,
C'est la trace du temps passé.
D'un fil à une piece de tricot,
C'est le processus de transformation.
D'un fil a une piece de tricot,
C'est le résultat d'accumulation de l'énergie
D'un fil a une piece de tricot,
c'est un travail de femme.

LE TRICOT COMME MEDIUM PHYSIQUE ET SYMBOLIQUE

Mon médium de prédilection est la performance. Mes performances mobilisent en particulier mon corps et mes mains en ce que je crée une véritable « œuvre » devant le regard des spectateurs, une œuvre qui relève de l'artisanat d'art. Ce mélange entre performance, « méthode » de travail moderne (qui naît dans les années 1950 et prendra de plus en plus d'ampleur) et artisanat m'intéresse également.

Depuis 2009 je travaille sur un projet que j'ai pour l'instant nommé « Le tricot ».

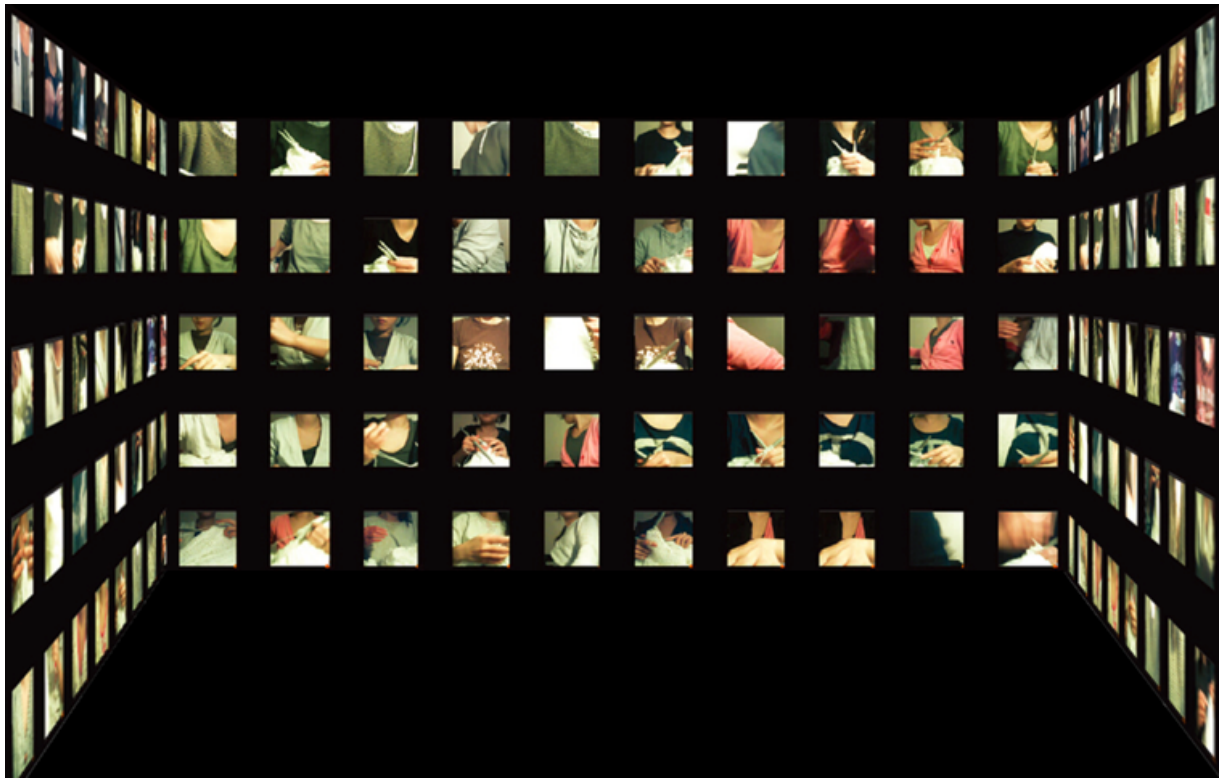
Ainsi, le tricot est pour moi symbolique : symbolique dans ce qu'il implique en tant que trace du passé, mais aussi en tant que processus de travail, laborieux, qui prend du temps et qui se transforme sur une durée déterminée.

Le tricot est un processus de méditation. La méditation existe en l'occident et en Orient. Au moment où le fil touche les aiguilles, je commence à tricoter et ne m'arrête plus. Si la performance ne dure qu'un temps donné, pour moi, le tricot est un travail infini. La relation au temps est donc primordiale dans mon travail.

LA CHAMRE DE TRICOT

Depuis 2011, je me suis lancé dans la performance afin de présenter ce travail de tricot. J'utilise également la vidéo ainsi que la photographie afin de garder une trace de mes actions. Pour le projet « Chambre de tricot », j'ai filmé 72 heures de travail. Après 72 heures, j'ai obtenu 150 vidéos et une pièce de tricot dont les dimensions sont de 8m x 2m.

Au début de la performance, j'ai tricoté de petites pièces. Les formats n'ont pas de tailles restrictives. Les couleurs sont équilibrées. Puis j'ai pris en photographie ces pièces que j'ai organisées. En même temps j'ai ajouté les différents matériaux pour tricoter, des bonbons, différentes fibres... Ainsi, j'ai construit une véritable « chambre de tricot ». Il s'agit d'un travail de collection de mes vidéos durant lesquelles on me voit tricoter. La plupart d'entre elles se focalisent sur mes mains.

La chambre de tricot, installation numérique, 2011

J'ai créé cette oeuvre selon un processus précis. J'installe une caméra fixe en face à moi et filme donc mon travail de tricot chaque jour. C'est ce qui m'a permis de collectionner et de documenter mon travail avec 150 vidéos. Pour le montage, j'ai réduit la taille des vidéos et je les ai organisées de manière régulière sur trois pans de murs. Les vidéos sont silencieuses et chacune possède un écran particulier.

C'est un travail d'installation, réalisé dans un espace fermé et sans lumière mis à part celle provenant des écrans. Dans ce travail, les projecteurs ont un rôle clé, ils décident de la taille de la vidéo. Le nombre de vidéos, leurs formats, tout influence la réception de mon travail.

Rester dans un espace fermé calme véritablement les spectateurs. Mais une fois que les vidéos se mettent à fonctionner, un sentiment chaotique et de désordre comment à se faire ressentir. Le rythme des vidéos est un agent provocateur. « Une chambre de tricot » est un travail de conceptuel. Mon but est d'amener progressivement à la méditation, faire ressentir au spectateur l'état dans lequel je me suis trouvé au moment de la réalisation des films.

Tout est une histoire de temps. Nous passons de moins en moins de temps à la méditation, à penser pour soi et en soi. Nous perdons du temps « personnel » chaque jour pour le mettre au service du collectif. À combien s'élève le nombre d'heures, le temps que nous consacrons aux autres, à la pensée de l'autre ? Comment retrouver notre propre temps ? C'est une question que je veux poser aux spectateurs.

Le terme méditation (du latin meditatio) désigne une pratique mentale ou spirituelle. Elle consiste souvent en une attention portée sur un certain objet de pensée (méditer un principe philosophique par exemple, dans le but d'en approfondir le sens) ou sur soi (dans le but de pratique méditative afin de réaliser son identité spirituelle). La méditation implique généralement que le pratiquant amène son attention de façon centripète sur un seul point de référence.

EVE

Selon la Bible, Adam et Ève sont deux personnages d'une importance cruciale. D'après la pose de Ève dans la peinture de Lucas Cranach l'Ancien, j'ai créé une série de cent photographies.

Ève est un symbole qui aujourd'hui est controversé. Est-elle l'accessoire de l'homme? Elle finit par manger le fruit interdit, et donc commence l'espèce humaine. Pour dieu ce geste est vu comme un péché, mais doit-il être de vue de la même manière par les humains? Le fruit interdit est le fruit de la force.

Dans la bible, Eve n'est pas une femme criminelle, mais la mère de l'humanité. Dans mon travail, je me pose la question suivante : Eve est-elle vraiment une femme criminelle? Les cent photographies illustrent la répétition de cette question, afin de faire réfléchir le spectateur sur une vraie morale, à une morale « valable » et « valide ». Le chiffre 100 est un « lieu commun », une évidence synonyme de plein succès, de complétude, de perfection. Cependant, il n'y a que des choses inachevées et dans la réalisation de la pièce de tricot, le résultat est également souvent imparfait.

Mes œuvres sont présentées selon un protocole d'accumulation. L'accumulation est souvent un moyen efficace pour réaliser des œuvres conceptuelles évocantes.

Au final j'ai documenté ce processus par une centaine d'images. Elles ont toujours été prises de la même manière et grâce au même procédé: en un lieu fixe et une caméra également fixe placée face à moi.

93

94

95

96

97

98

99

100

01

02

03

04

05

06

07

08

La création du projet Eve a duré 3 mois. Ce travail est une réflexion sur la femme et sa place dans la société. C'est encore une performance, mais je la présente cette fois sous forme de photographies que j'accroche comme une installation murale.

Pour l'accrochage, j'ai utilisé le format des photos Polaroid pour souligner la notion de « temps ». J'ai toujours imprimé les photos selon la taille des murs. L'accrochage fait partie intégrante de l'oeuvre et c'est la raison pour laquelle j'ai accroché les photographies à intervalles réguliers. Les spectateurs peuvent donc, à l'aide de l'accrochage, s'imaginer un début de jardin d'Eden.

Dans cette salle d'exposition, j'ai écrit sur un grand mur, pour accompagner les photos situées dans coin du mur, le contenu est Adam et Eve.

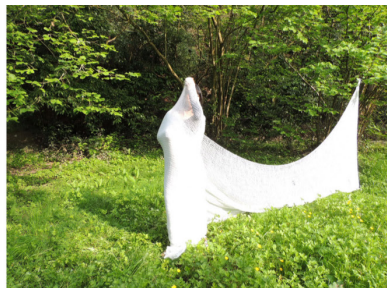
Cette oeuvre est réalisée pour cet espace d'exposition. En rentrant dans la salle, les spectateurs sont invité dans un premier temps à découvrir mon texte. Cette première lecture les aide à comprendre mon travail photographique.

Il s'agit pour le moins d'une performance, bien que j'ai utilisé le médium photographique comme matière documentaire.

Installation de 100 photographies dans un coin de mur, projet Eve

LA CHRYSALIDE : PERFORMANCE AUTOUR DE LA MÉDITATION

Les premières photographies de cette série ont été prises dans la nature. Toutes ces images expriment le processus de recouvrement, de transformation, que l'on retrouve chez l'homme comme chez l'animal, notamment le papillon. Lorsque la pièce de tricot m'entoure, je rentre dans un processus de méditation, dans un espace fermé. Dans un livre de philosophie ancienne nommé «Xunzi», un texte exprime cette sensation très spéciale, qui consiste à atteindre un état de calme et d'équilibre parfait par le processus de méditation et d'introspection. Dans ce monde passionnant, nous avons besoin de nous offrir un peu de temps relaxant pour offrir le meilleur de nous-mêmes.

LE TEMPS : TEMPS D'ÉVOLUTION, ETATS DE CHANGEMENTS

Le calme

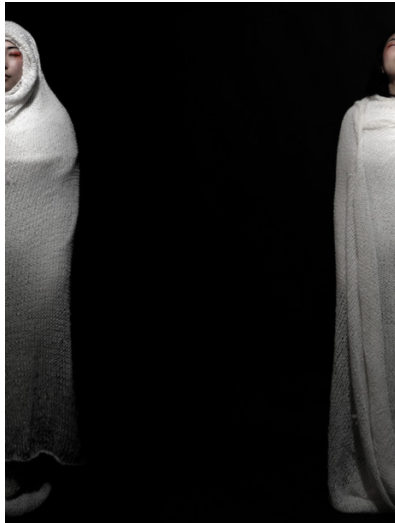
L'espoir

L'attente

L'effort

Le reste du temps

Le changement

UN ESPACE TRICOTÉ : L'EXPERIENCE D'UN LIEU
QUOTIDIEN ET D'UNE OEUVRE D'ART, DÉLIMITATION
ARTIFICIELLE ET ESPACE OUVERT

vue d'exposition, installation, performance

CACHÉ-RÉVÉLÉ, LE TRICOT COMME ENFERMEMENT : PERFORMANCE

Dans son ouvrage «Proust et les signes» Gilles Deleuze écrit « Temps qu'on perd, temps perdu, mais aussi temps qu'on retrouve et temps retrouvé. A chaque espèce de signes correspond sans doute une ligne de temps privilégiée. Les signes mondains impliquent surtout un temps qu'on perd ; les signes amoureux enveloppent particulièrement le temps perdu. Les signes sensibles nous font souvent retrouver le temps, nous le redonnent au sein du temps perdu. Les signes de l'art, enfin, nous donnent un temps retrouvé, temps originel absolu qui comprend tous les autres. Mais si chaque signe a sa dimension temporelle privilégiée, chacun chevauche aussi sur les autres lignes et participe des autres dimensions du temps. »

Le travail de Chiharu Shiota se caractérise par un mélange de performances artistiques et d'installations spectaculaires pour lesquelles elle utilise en les accumulant de vieux objets comme des lits, des châssis de fenêtre, des chaussures ou encore des valises. Elle explore ainsi la relation entre passé et présent. À cela s'ajoute parfois une dimension onirique par le tissage de véritables toiles d'araignées complexes et impénétrables, généralement en cordelette noire, parfois aussi rouge. La simplicité des matériaux rend d'autant plus fort l'impact des œuvres.

De la même manière, dans ma performance « montré » « caché », dans lequel je tricote dans une boîte noire, j'ai fabriqué une pièce de manière à me libérer de l'emprise des fils qui m'entouraient.

Performance caché, révélé, 2016

PROJET RÉCENT : LA QUESTION DE L'IDENTITÉ

Mon projet récent consiste à interroger la question de l'expatriation, de l'identité via une série de vidéos dans lesquelles le spectateur peut me voir en train de tricoter dans différents lieux de la ville de Paris. Au départ, le plan de chaque vidéo est en cadrage rapproché sur mes mains, pour ensuite prendre en compte mon corps entier dans un lieu spécifique.

Tricoté Identité, 2016

EXPOSITIONS

Septembre 2010 : Solo exhibition, «Le tricot» à Dalian en Chine

Septembre 2015 : «La calligraphie-Franco chinoise»

Exposition SHAPE CHINE en Chine

Octobre 2015: L' activité d'art «Out Of The East» en Europe

Janvier 2016 : Exposition «Caché révélé», à Paris

Contact : Ling Chen

Mel : nvsheng1125@hotmail.com

Tel : 0668086326