

Bill VIOLA : des installations signifiantes et symboliques

« L'installation vidéo ne se laisserait saisir qu'au pluriel
tant elle peut avoir de manifestations diverses »
Anne-Marie DUGUET

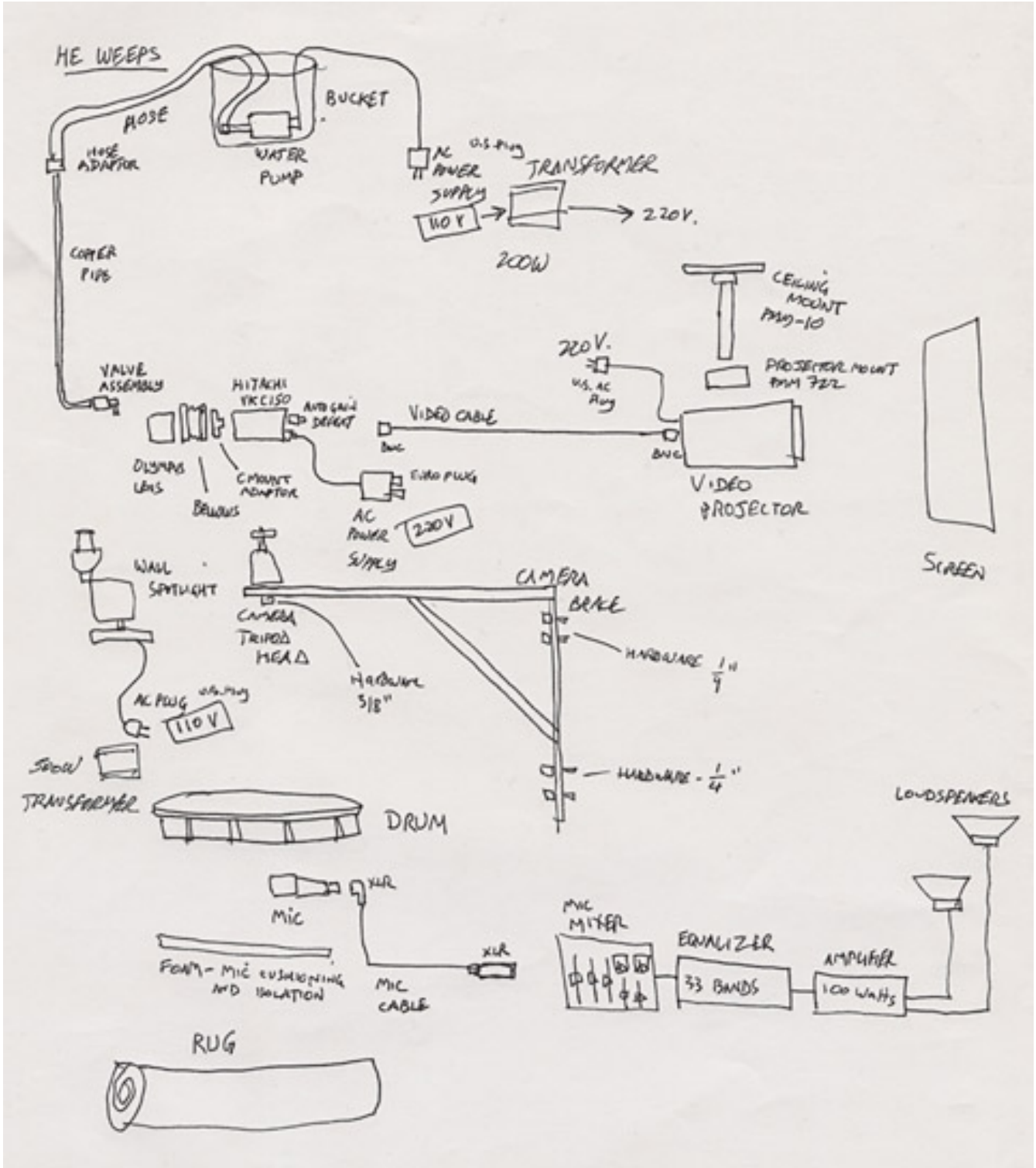
1. INSTALLATION VIDEO *HE WEEPS FOR YOU* ou LA FIN DE L'IMAGE

Pour son installation vidéo de 1976 *He Weeps for you*, Bill VIOLA construit un dispositif sophistiqué en circuit fermé pour accoucher d'une « image » d'une goutte d'eau qui va disparaître puis réapparaître dans un éternel recommencement. Mais ce n'est pas l'image qui est à voir en tant que telle car c'est plutôt **la présence et la place du spectateur** qui est **l'enjeu artistique de cette œuvre**.

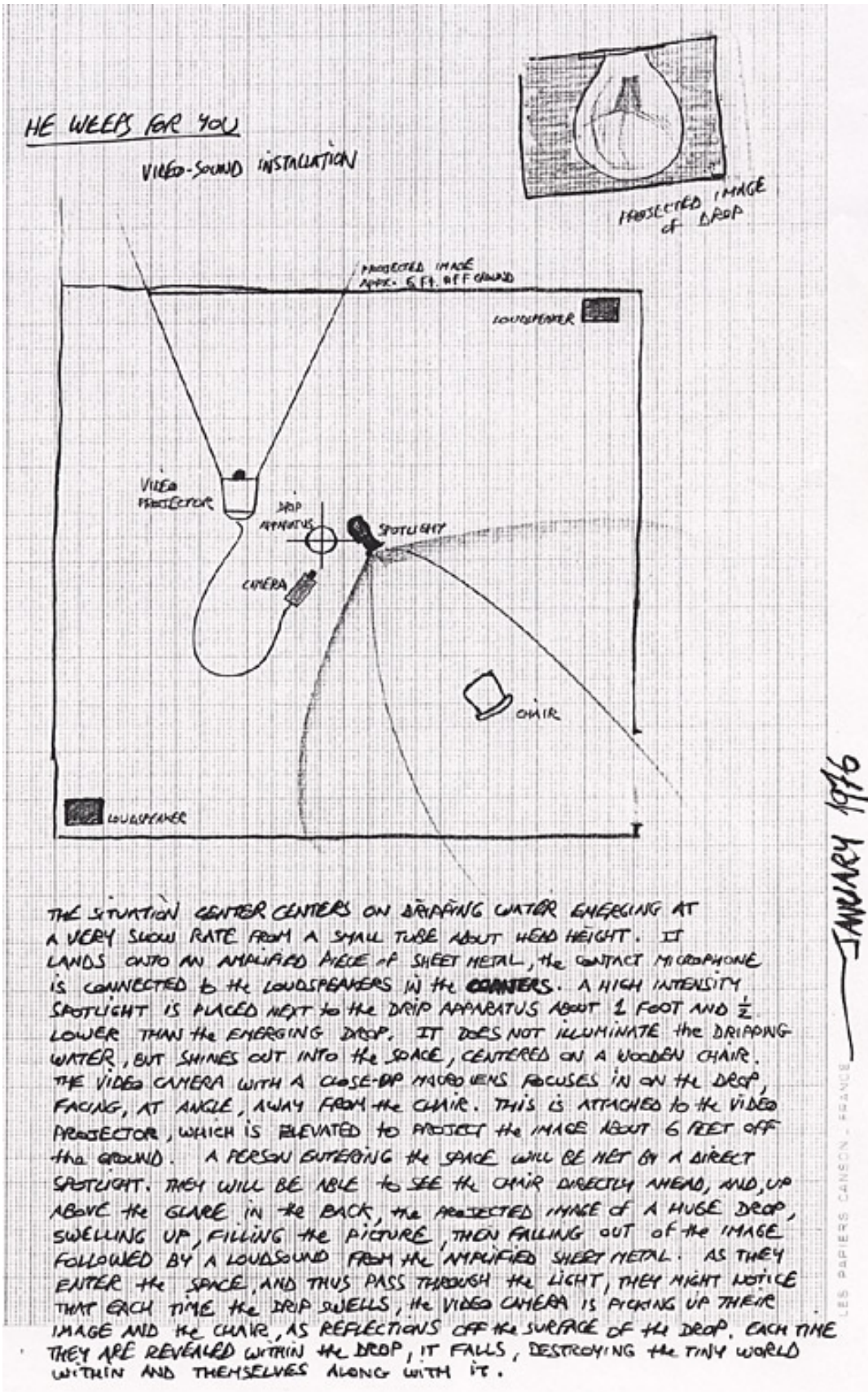
Bill VIOLA, *He weeps for you*, 1976

Voir l'analyse de Monique MAZA dans *Les installations vidéo, « œuvres d'art »*, 1998
Edition L'Harmattan, p21-27

Note de Bill VIOLA pour *He weeps for you*, 1976

Un dispositif ultra sophistiqué qui produit un « événement qui semble anodin », la chute d'une goutte d'eau. Mais pour qu'il s'empare du corps du spectateur encore faut-il que celui-ci soit astucieux. Aussi comme le note Monique Maza, nous pouvons « douter de la valeur esthétique de cet intérêt » qui fonctionnerait « davantage sur le modèle de l'exploit sportif ou de la participation ludique que sur celui de la relation esthétique » dans la mesure où le spectateur s'incorpore à la goutte d'eau pour s'y voir (vaguement) chuter la tête en bas et dans l'instant même entendre son fracas amplifié sur le tambourin.

Note de Bill VIOLA pour He weeps for you, 1976

HE WEEPS FOR YOU

KNOW THAT THE WORLD IS A MIRROR FROM HEAD TO FOOT,
IN EVERY ATOM THERE ARE A HUNDRED BUZZING SUNS.

IF YOU CLEAVE THE HEART OF ONE DROP OF WATER,
A HUNDRED PURE OCEANS EMERGE FROM IT.

IF YOU EXAMINE CLOSELY EACH GRAIN OF SAND,
A THOUSAND ATOMS MAY BE SEEN IN IT.

IN ITS MEMBERS A GOAT IS LIKE AN ELEPHANT
IN ITS QUALITIES A DROP OF RAIN IS LIKE THE NILE
THE HEART OF A PIECE OF CORN EQUALS ONE HUNDRED
HARVESTS,

A WORLD DWELLS IN THE HEART OF A MILLET SEED.

IN THE WING OF A GOAT IS THE OCEAN OF LIFE.

IN THE PUPIL OF THE EYE A HEAVEN.

WHAT THOUGH THE CORN GRAIN OF THE HEART GRAIN
BE SMALL

IT IS THE STATION OF THE LORD OF BOTH WORLDS TO
DWELL THEREIN.

SHABISTARI (THE GARDEN OF
MYSTERY)

VIDEOTAPE: The
WOMAN - MOONBLOOD HOUSE

~~TO~~ TO THE SUFIS, THE SYMBOLS
FOUND IN WOMAN ARE DIVINE
REALITIES; FOR SHE IS THE
PLACE OF A DIVINE MANIFESTATION.

A TAPE OF MY IMAGE OF
A WOMAN. MY PROJECTION

HOWARD KLEIN AND
EINSTEIN ON THE BEACH
WITH THAT LITTLE GUY
FINDING AWAY AND LEVELS
OF CONSCIOUSNESS BEHIND
HIM — A NEW WAGNER
APPROACH TO EINSTEIN'S
LIFE AND ACCOMPLISHMENTS

Déclaration de Bill Viola sur *He weeps for you*

Ce travail fait allusion à la philosophie traditionnelle de la correspondance entre le microcosme et le macrocosme, ou croyance selon laquelle toute réalité supérieure dans l'échelle de l'être se reflète et est contenue dans la manifestation et le mode d'être des ordres inférieurs.

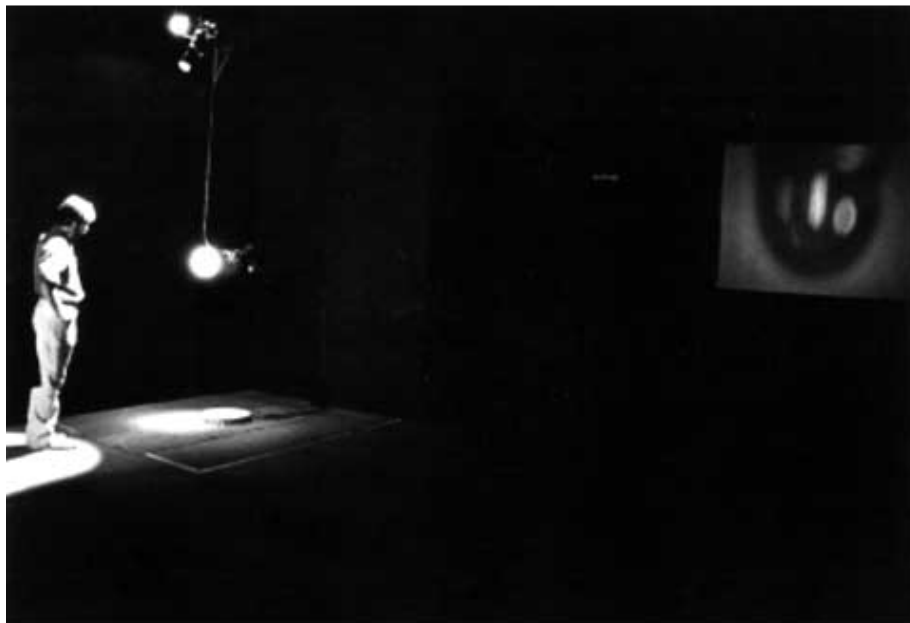
Les religions anciennes ont exprimé cela comme la correspondance symbolique de l'ici-bas (la terre) et du divin (les cieux) et on retrouve cette idée dans les théories de la physique contemporaine qui montrent comment la moindre particule de matière contient des connaissances et des informations sur l'état du système tout entier.

Dans cette installation, j'ai tenté de créer un "espace accordé" où non seulement tout est enfermé dans une seule cadence rythmique mais où un système dynamique interactif est produit dans lequel tous les éléments (la goutte d'eau, l'image vidéo, le son, le spectateur et la pièce elle-même) fonctionnent ensemble de manière unifiée comme un instrument unique et plus grand.

L'œuvre repose sur un **processus d'agrandissement**: en modifiant l'échelle de ce qui devrait être normalement un événement accessoire pour l'amplifier à la fois visuellement et acoustiquement jusqu'à ce qu'il domine l'espace. Un examen plus serré révèle que le processus unificateur qui sous-tend l'œuvre est un phénomène optique.

La goutte d'eau agit elle-même comme une lentille et s'intègre de la sorte au système optique de la caméra vidéo. On peut voir une image de l'espace tout entier et de ceux qui s'y trouvent, image dont on constate qu'elle est contenue dans la structure anamorphique de chaque goutte d'eau.

Cette distorsion optique s'accroît à mesure que la goutte gonfle pour finalement tomber hors de l'image et s'écraser sur la surface amplifiée qui se trouve en dessous, inaugurant alors un nouveau cycle.

Bill VIOLA, *He weeps for you*, 1976

2. LE VISIBLE ET L'INVISIBLE DANS L'INSTALLATION *Heaven and Earth*

La frontière entre la Vie et la Mort est un thème important qui traverse une partie du travail de Bill VIOLA, comme notamment *Heaven and Earth (Ciel et la Terre)* de 1992.

Une colonne blanche monte du sol au plafond, divisée en son milieu par deux écrans de télévision qui se font face. L'écran inférieur affiche une image en gros plan d'un nouveau-né de quelques jours seulement tandis que l'écran supérieur affiche une image en gros plan d'une vieille femme, hospitalisée et dans la dernière semaine de sa vie. Les surfaces en verre des écrans de télévision permettent aux images de se refléter l'une dans l'autre: ainsi naissance et mort fusionnent.

Nous pouvons remarquer que les tubes à rayons cathodiques des moniteurs sont exposés à la vue du spectateur et sont attachés aux colonnes par seulement quatre minces barres métalliques. L'exposition de cette fragile technologie apparaît comme une puissante métaphore de la fragilité du corps humain et fait un lien conceptuel délibéré que Viola vise à présenter.

Bill VOLA, *Heaven and Earth*, 1992

Video installation

Collection: Museum of Contemporary Art San Diego; Museum purchase, Contemporary Collections Fund. Photo: Robert Keziere

"Quand les choses sont exposés, elles sont fragiles et vulnérables. Vous regardez ces tubes cathodiques et vous savez qu'ils sont faits de verre et contiennent un vide, comme une ampoule. Ils semblent incomplets et très, très fragiles de la même façon que les deux vies humaines qui sont représentés sont incomplètes et fragiles".

Bill Viola

http://www.tokyoartbeat.com/tablog/entries.en/2006/11/interview_with_bill_viola.html

Heaven and Earth

Bill Viola 25 Year Survey Exhibition SFMOMA

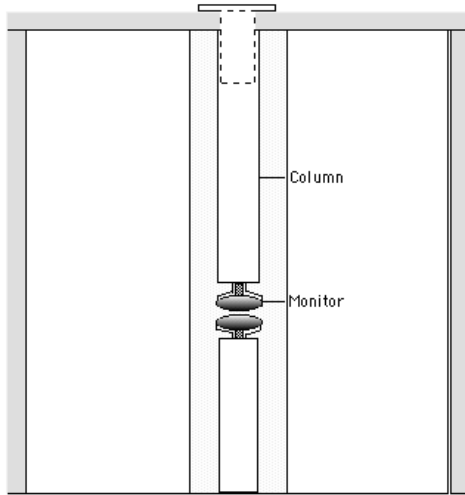
Heaven and Earth, 1992

Video installation

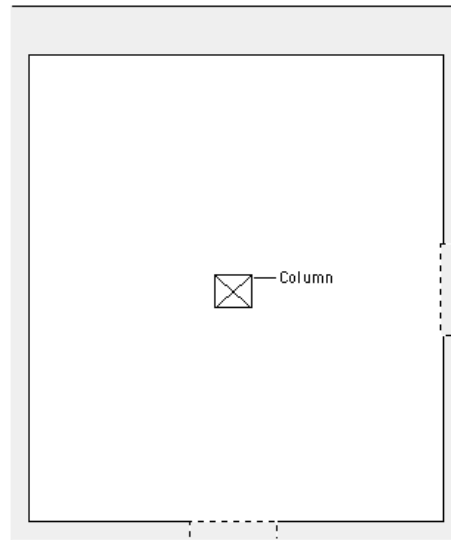
9'8" x 16' x 18' (2.9 x 4.9 x 5.5 m)

In a small alcove, a wood column extends from the floor and ceiling, with a gap in the center formed by two exposed monitors facing each other two inches apart, mounted to upper and lower columns respectively, a black-and-white video image on each monitor

Artist's Proof of edition 2: Collection of the artist

SECTION (View through installation; EAST wall)

FLOOR PLAN

NOT TO SCALE

Dimensions included here are ideal and vary for each installation of the artwork

INFORMATION TECHNIQUE sur

http://www.sfmoma.org/media/features/viola/BV11_tech.html

EN QUOI CETTE OEUVRE HEAVEN AND HEART ROMPT AVEC LA QUESTION DE LA REPRESENTATION ?

3. *The Sleepers* UN DISPOSITIF AQUATIQUE

Bill Viola, *The Sleepers*, 1992

Installation vidéographique 7 barils de métal, 7 vidéogrammes, 7 moniteurs de surveillance noir et blanc, 7 lecteurs de DVD et 385 gallons d'eau, 524 x 584 cm
(dimensions variables selon l'espace de présentation)
Collection Musée d'art contemporain de Montréal

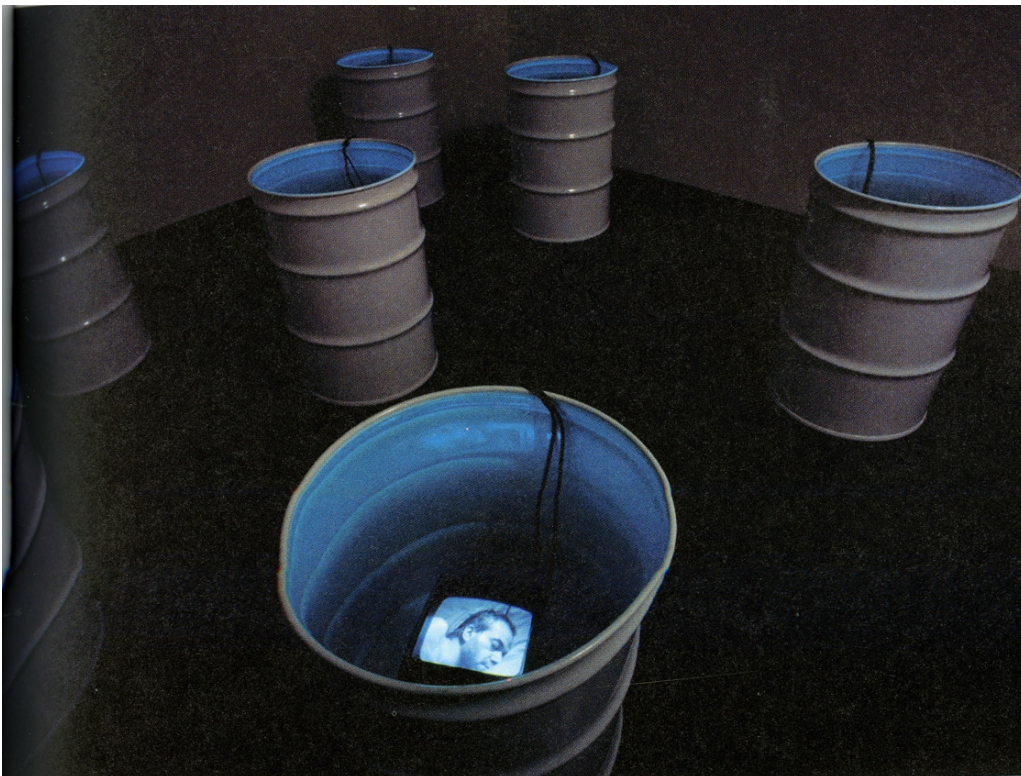
Tirée de la collection permanente du Musée d'art contemporain de Montréal (MACM), *The Sleepers* est une œuvre de l'artiste américain Bill Viola né à New York (New York, États-Unis) en 1951. Réalisée à Long Beach en 1992, l'installation vidéographique se compose des équipements suivants : 7 barils de métal, 7 vidéogrammes, 7 moniteurs de surveillance noir et blanc, 7 lecteurs de DVD et 385 gallons d'eau.

Cette installation vidéographique consiste en sept barils remplis d'eau. Chacun des barils contient un moniteur. Ces moniteurs placés au fond des barils sont fixés dans un caisson étanche en métal scellé par une plaque de verre trempé. Chaque moniteur joue en boucle une vidéo de 30 minutes qui présente le visage d'un dormeur filmé en temps réel. Un dormeur différent apparaît dans chaque baril, sous l'eau. Seule la lumière des moniteurs noir et blanc éclaire la salle d'exposition. Le câblage dissimulé sous un faux-plancher relie chacun des moniteurs aux lecteurs vidéo situés dans une régie.

The Sleepers a subi une série de modifications depuis son acquisition en 1992. Les moniteurs utilisés dans l'installation ont été modifiés par le Studio Bill Viola et sont difficiles à remplacer. L'utilisation de l'eau dans une installation qui requiert une alimentation électrique exige certaines précautions. Pour ces raisons, l'artiste a souhaité modifier les moniteurs contenus dans les barils. Un ingénieur a transformé le voltage des moniteurs de telle

manière qu'il passe de 120 volts à 17 volts dans les câbles d'alimentation qui circulent sous un faux-plancher, jusqu'à un transformateur chargé de rétablir le voltage initial de 120 volts vers les lecteurs vidéo situés dans la régie. Une utilisation prolongée des moniteurs a causé l'apparition de zones grises sur les écrans des moniteurs (images rémanentes) qui empêchent de percevoir clairement les images. Le MACM s'est ainsi procuré de nouveaux moniteurs auprès du Studio. Le principal problème provient du fait que ces moniteurs noir et blanc de surveillance ne sont plus fabriqués et donc difficilement accessibles sur le marché, ce qui explique le stockage de moniteurs supplémentaires. Non pérenne, cette méthode de conservation permet néanmoins d'envisager un bon fonctionnement de l'œuvre à moyen terme.

À l'origine, *The Sleepers* fonctionnait avec sept vidéodisques et sept lecteurs de vidéodisques. La présentation de l'œuvre dans plusieurs projets d'exposition en Amérique du Nord et en Europe a entraîné l'usure de plusieurs lecteurs. Il a été convenu avec l'artiste de procéder à une mise à niveau de l'équipement de l'œuvre. Le MACM s'est donc procuré huit lecteurs de DVD recommandés par le studio de l'artiste en remplacement des lecteurs de vidéodisque, dont sept lecteurs nécessaires à la présentation de l'œuvre et un lecteur supplémentaire. Ces lecteurs, également rassemblés dans un meuble à branchement unique, ont contribué à réduire l'espace occupé dans la régie par les anciens lecteurs. La migration des supports vidéodisques vers des DVD a aussi été effectuée. Pour ce faire, l'artiste a dû procéder au rematriçage des bandes originales afin de produire sept nouvelles bandes sous-maîtresses (format Betacam numérique) et quatre copies d'exposition DVD de chacune d'entre elles.

DEUX TABLEAUX DESCRIPTIFS DE L'OEUVRE *The Sleepers* par le MACM

Composants		
Quantité	Composant	Remarque
7	baril de métal, 55 gal	
7	vidéocassette, Betacam numérique	Bandes sous-maîtresses produites au studio de l'artiste en 2008.
28	DVD	Copies d'exposition produites au studio de l'artiste en 2008 (quatre ensembles de sept DVD). Ces DVD remplacent les vidéodisques antérieurs (migration, juin 2008).
21	moniteur de surveillance, noir et blanc, 9 po, Tatung Triview, TBM-0903, 11712009068, 11712009053, 09712009086, 11712009086, 10712009010, 11712009076, 09712009067, 09712009119, 11712009070, 09712009066, 11712009061, 11712009018, 11712009079, 11712009063, 09712009069, 09702009071, 11712009069, 11712009049, 09712009055, 11712009084, 09702009079	Moniteurs faisant partie de la présentation de l'œuvre (7). Moniteurs supplémentaires (14)
8	lecteur de DVD, NTSC, Pioneer, DVD- V 5000, HFMP014308CC, HFMP0143408CC, HFMP014306CC, HFMP014323CC, HFMP014368CC, HEMP014297CC, HFMP014370CC, HFMP014343CC	Lecteur de DVD supplémentaire (1) Une commande à distance pour les lecteurs. Les sept lecteurs de DVD sont installés dans un meuble (ATA Flight case) avec un branchement unique. Un petit moniteur (Panasonic) installé dans ce meuble sert à visionner les vidéos de chacun des barils. Quatre ventilateurs également intégrés permettent d'éviter la surchauffe des

		<p>lecteurs de DVD.</p> <p>Un boîtier d'alimentation permet de démarrer ou d'éteindre l'œuvre en plus d'agir comme régulateur de tension. Le boîtier éteint tout d'abord le moniteur, puis, une minute après, les sept lecteurs de DVD.</p>
	câblage	Câbles, câbles d'alimentation
1	pompe	<p>La pompe est utilisée afin de changer l'eau sur une base régulière lors des expositions.</p> <p>Composant non acquis avec l'objet.</p>
14	vidéodisque	<p>Vidéodisques d'origine conservés en réserve.</p> <p>Copies fournies par le studio de l'artiste.</p>
8	moniteur de surveillance, noir et blanc, 9 po, Sanyo, Sanyo VM 4509, 82139087, 82139636, 82139607, 82139116, 82139329, 81836562, 803348	<p>Moniteurs d'origine conservés en réserve.</p> <p>Moniteurs faisant partie de la présentation de l'œuvre (7).</p> <p>Moniteur supplémentaire (1)</p>
7	Lecteur de vidéodisque, Pioneer, LD4400, MD3907116, MB3904590, MG3908038, MD3907092, MC3905566, 3905693, RA3927700	Lecteurs d'origine conservés en réserve.

Description		
Iconographie	Technique	Installation
<p>Cette installation vidéographique consiste en sept barils remplis d'eau. Un moniteur, placé au fond de chaque baril, joue en boucle une vidéo de 30 minutes qui présente le visage d'un dormeur filmé en temps réel. Un dormeur différent apparaît dans chaque baril, sous l'eau. Seule la lumière des moniteurs noir et blanc éclaire la salle d'exposition.</p>	<p>L'installation comporte principalement sept barils, sept moniteurs noir et blanc et sept lecteurs de DVD.</p> <p>L'œuvre est installée dans une salle fermée, au plafond plat peint en blanc avec des murs peints en gris pâle. Un faux plancher couvert d'un linoléum gris moyen est construit pour dissimuler le câblage qui relie chacun des moniteurs aux lecteurs de DVD situés dans une régie.</p> <p>L'œuvre consiste en sept barils remplis d'eau. Chacun des barils contient un moniteur. Ces moniteurs placés au fond des barils sont fixés dans un caisson étanche en métal scellé par une plaque de verre trempé. Chaque moniteur joue en boucle une vidéo de 30 minutes qui présente le visage d'un dormeur filmé en temps réel.</p> <p>Le voltage des moniteurs a été transformé pour passer de 120 volts à 17 volts dans les câbles d'alimentation qui circulent sous le faux-plancher, jusqu'à un transformateur chargé de rétablir le voltage initial de 120 volts vers les lecteurs situés dans la régie.</p> <p>Les sept lecteurs de DVD sont installés</p> <p>dans un meuble (ATA Flight case) avec un branchement unique. Un petit moniteur installé dans ce meuble sert à visionner les vidéos de chacun des barils. Quatre ventilateurs également intégrés permettent d'éviter la surchauffe des lecteurs de DVD.</p> <p>Un boîtier d'alimentation permet de démarrer ou d'éteindre l'œuvre en plus d'agir comme régulateur de tension. Le boîtier éteint tout d'abord</p>	<p>En cas de prêt, l'installation de l'œuvre doit être supervisée par un professionnel du Musée d'art contemporain de Montréal.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Prévoyez une salle fermée (au moins sur trois côtés), au plafond plat. Les murs doivent être peints en gris pâle et le plafond en blanc. 2- Positionnez l'emplacement des barils sur un plan. 3- Prévoyez une régie à l'extérieur de la salle. Installez dans le meuble ATA Flight case les lecteurs de DVD et le moniteur pour le visionnement des images, les ventilateurs et la boîte d'alimentation. 4- Construisez un faux-plancher pour dissimuler le câblage avec une pente douce pour l'accès au public. 5- Installez le câblage sous le faux-plancher. 6- Posez du linoléum de couleur gris moyen sur le faux-plancher en relevant l'emplacement des perforations pour le câblage. Faites les perforations dans le linoléum et passez les câbles pour chacun des barils. 7- Disposez les barils. 8- Sécurisez les moniteurs dans les caissons au fond des barils. 9- Couchez les barils afin de connecter la prise de terre et les câbles d'alimentation électrique et DVD. 10- Dans la régie, connecter les câbles aux lecteurs de DVD.

le moniteur, puis, une minute après, les sept lecteurs de DVD.

Éclairage

Seule la lumière des moniteurs noir et blanc éclaire la salle d'exposition.

11- Nettoyez l'intérieur des barils au besoin et remplissez-les d'eau distillée jusqu'au bord.

Entretien :

Changez l'eau des barils de façon régulière durant l'exposition. Retirez quotidiennement la saleté à la surface de l'eau avec un aspirateur ou tout objet jeté au fond des barils.

The Sleepers
Bill Viola 25 Year Survey Exhibition, SFMOMA

The Sleepers, 1992

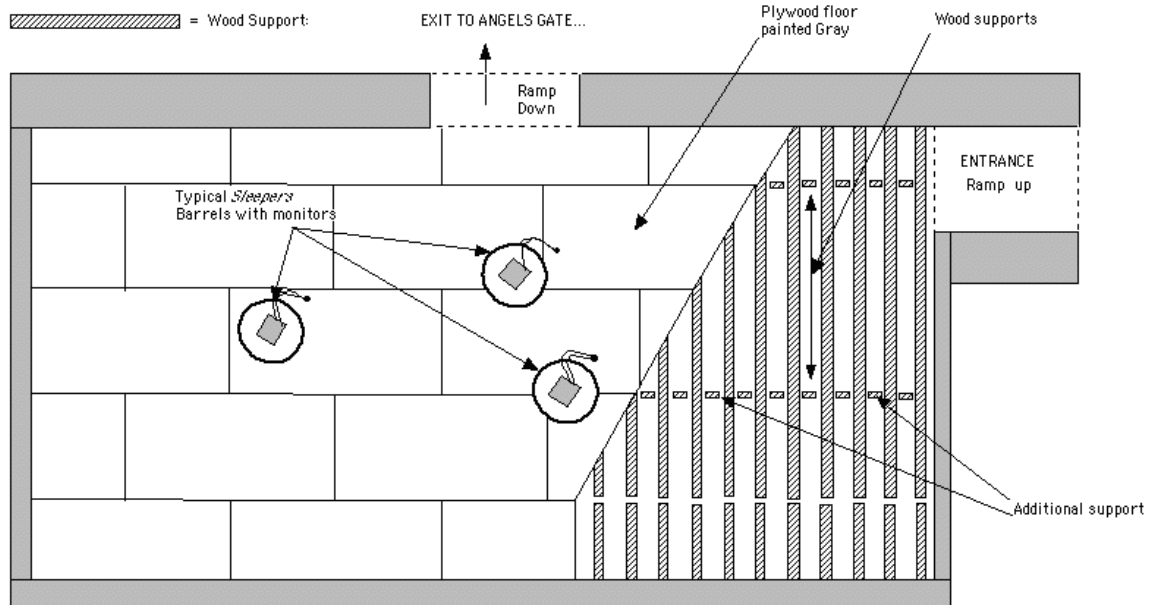
Video installation

12' x 20' x 25' (3.7 x 6.1 x 7.6 m)

Seven channels of black-and-white video images on seven small monitors, each submerged on the bottom of a fifty-five gallon white metal barrel filled with water; large dark room
Musée d'Art Contemporain, Montreal, edition 1/2

INFORMATION:

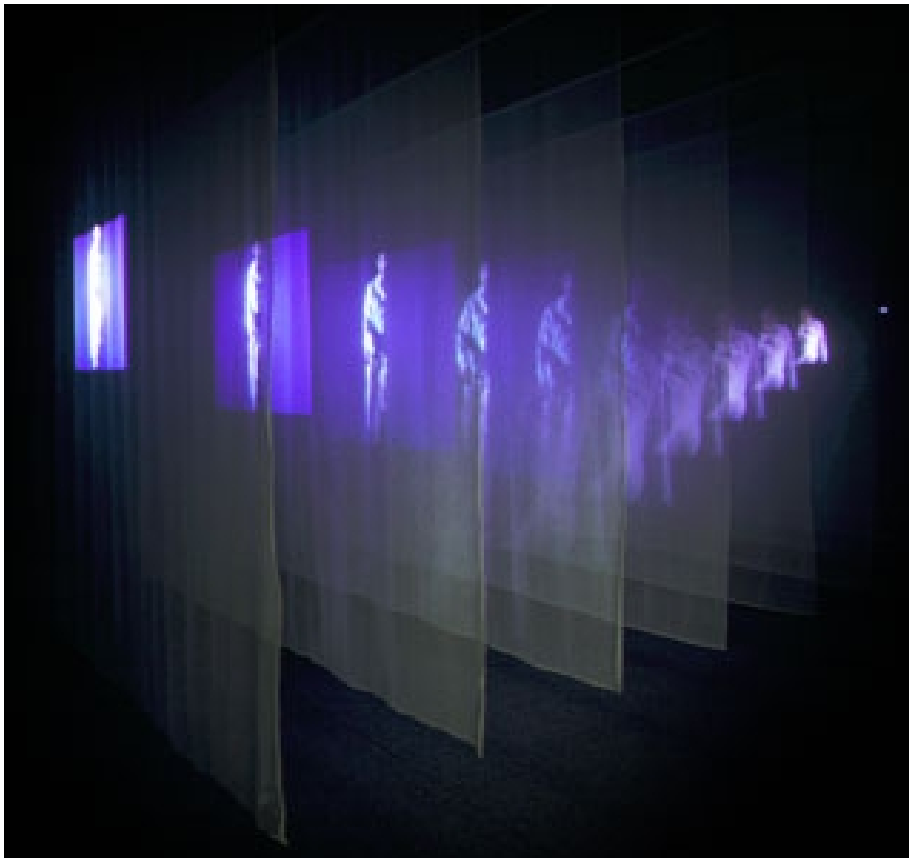
- Consult Artist for position and design of entry.
- The placement of the Barrels is done by the Artist.
- All walls and ceiling to be painted White.
- Raised Plywood floor to be painted Gray.
- The Water in the barrels must be changed weekly or as needed. Provision be made for access to a drain to empty the barrels, and for Distilled or filtered water be supplied for filling the barrels.

FLOOR PLAN

QUE NOUS APPRENNENT LES DEUX TABLEAUX ET LE PLAN D'INSTALLATION SUR L'OEUVRE THE SLEEPERS ?

4. THE VEILING , UNE INSTALLATION VIDEO QUI FUSIONNE LES IMAGES

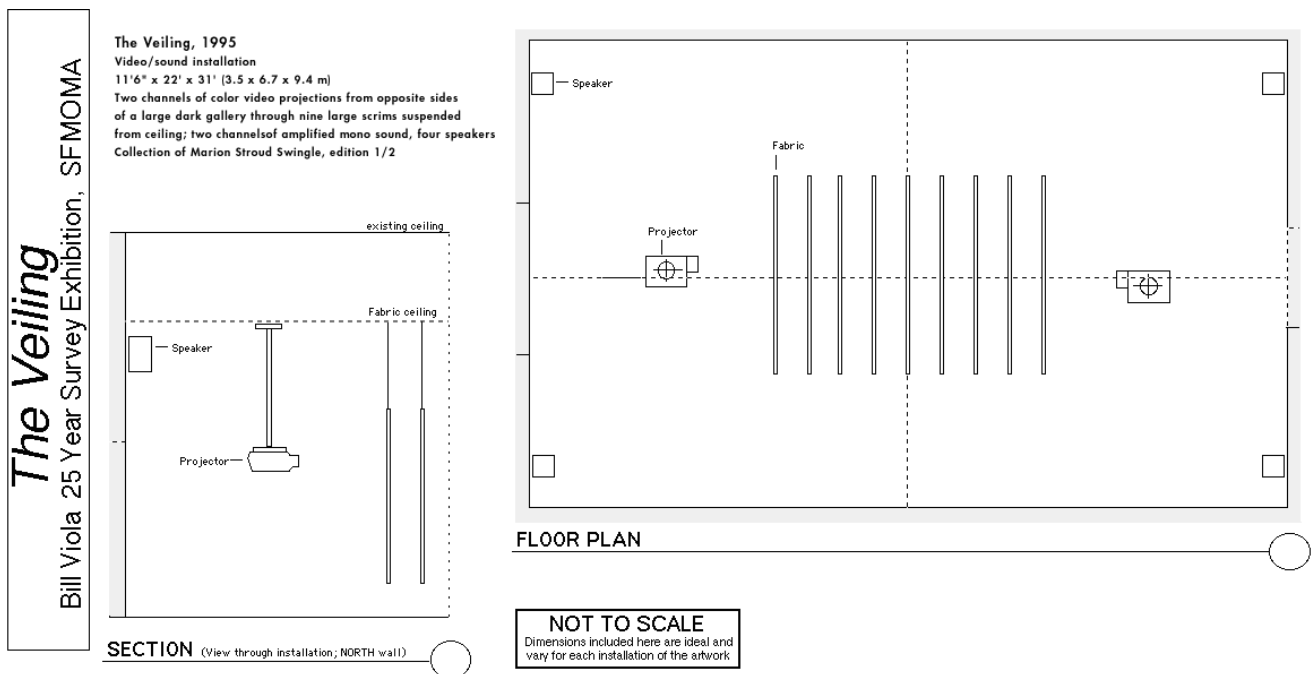
Deux projections vidéo en couleur depuis les extrémités opposées d'une grande salle obscure, à travers neuf grands voiles suspendus au plafond. Une œuvre qui suggère un rêve flottant, avec ses neuf grands voiles sur lesquelles sont projetées les images d'un homme et d'une femme.

Bill VIOLA
The Veiling, 1995

<http://www.sfmoma.org/media/features/viola/BV14.html>

voir en vidéo l'installation

<https://youtu.be/lheN7s54RXo>

Voir les œuvres de Bill VIOLA sur le site du MOMA
<http://www.sfmoma.org/media/features/viola/index.html>