

Loops of the Loom

Loops of the Loom — littéralement « boucles de métier à tisser » — est une exposition de Cécile Babiole présentant un nouveau corpus d'œuvres développé pendant une résidence à LABgamerz, à Aix-en-provence, en 2023-2024. Via une recherche à la fois anthropologique et technologique sur le tissage, l'artiste propose une réflexion et une expérience contemporaine autour des pratiques à la base de la collection historique de tapisseries dans l'ancien Palais de l'Archevêché.

En réalité, *Loops of the Loom* fait confluencer plusieurs axes de recherche et démarches que Cécile Babiole explore depuis des années : les interactions entre genre et technique, entre technique et art, entre art plastique et art sonore, entre son et langage, entre langage et genre... Dans une boucle qui l'amène à travailler autour du tissage dans ses possibilités de traduction orale et sonore, dans son lien à l'histoire de l'algorithme, dans ses connotations sociales et notamment genrées.

Le tissage est une des premières technologies humaines inventées vraisemblablement par des femmes dès le néolithique ; elle requiert des capacités scientifiques (arithmétique, géométrie, algorithmique) et peut être considérée comme le lointain ancêtre de l'informatique en passant par l'étape du métier Jacquard qui, finalement, n'est que la mécanisation astucieuse d'un processus bien antérieur. À partir de ces héritages et ces connexions, Babiole a commencé un travail d'exploration

du tissage qui l'a amenée à croiser plusieurs champs disciplinaires et à expérimenter dans plusieurs directions.

Avec la première série de tissages sonores qui donne le titre à l'exposition, *Loops of the Loom*, elle s'inspire des tissages issus des sociétés matriarcales préhistoriques ainsi que de ceux présents dans les mémoires vives magnétiques des ordinateurs des années 1955 à 1975. Ainsi, à l'aide d'un métier conçu pour ce projet, elle tisse des fils électriques capables de transmettre des signaux audio et de traduire les motifs en partitions sonores. Pour l'installation *Radio TXT*, elle tisse une antenne radio en câbles audio pour diffuser l'audioguide de l'exposition : une émission autour du tissage et une collecte d'anecdotes et de récits entremêlant références artistiques et histoire populaire. Pour la performance filmée *Tisser la terrain de football*, elle tisse un terrain de football en marchant de long en large à l'aide d'un GPS. Enfin, pour la performance *Sur le Fil*, conçue pour le vernissage de l'exposition, elle inspecte au microscope les fibres qui constituent ses vêtements et énumère la composition des textiles.

Entre performance et installation, entre humour et critique sociale, entre préhistoire des techniques et archéologie des médias, le projet dévoile une approche technoféministe de ce savoir et savoir-faire souvent invisibilisé et relégué au statut de décoration.

Loops of the Loom, 2023-2024

Série de 9 tissages en câble audio, cartes son, amplificateurs, haut-parleurs

105x65 cm

Loops of the Loom est le premier projet de Cécile Babiole autour du tissage ouvrant la voie à ses recherches successives. Il s'agit d'une série de tissages sonores en fils électriques capables de transmettre des signaux audio et, donc, de traduire les motifs en partitions sonores. Chaque tissage diffuse une composition vocale composée, performée et enregistrée par l'artiste et basée sur des enchaînements de phonèmes. Ainsi, des trames rythmiques traduisent les trames colorées formées par les câbles audio.

Le projet s'appuie sur le fait que le tissage est par essence algorithmique puisque tout tissu est formé de fils qui s'entrecroisent selon un motif récurrent que l'on désigne par le terme technique d'armure. L'armure d'un tissu est en effet le schéma ou l'algorithme qui détermine la façon dont les fils de trame sont tissés avec les fils de chaîne, c'est-à-dire le mode et le nombre d'entrecroisements des fils de trame au-dessus et en dessous des fils de chaîne. Les armures de base sont la toile, le sergé, le satin, à partir desquelles de nombreuses autres combinaisons ou armures dérivées peuvent être construites. L'armure des différentes pièces de *Loops of the Loom* complétée par les différentes couleurs des fils de trame et de chaînes utilisés forment ensemble les motifs des tissages. Ces dessins sont interprétés comme des partitions de séquences rythmiques, dont chaque point (croisement d'un fil de chaîne et d'un fil de trame) forme une unité temporelle de base, comme le pas d'un séquenceur. La suite spatiale des motifs visuels devient l'enchaînement temporel des motifs sonores. Les couleurs des fils et les passages sur ou sous la chaîne déterminent la nature des sons. Le temps s'écoule verticalement le long de la chaîne et la succession des trames est traduite par des phrases sonores.

Réalisation électronique : Grégoire Lauvin

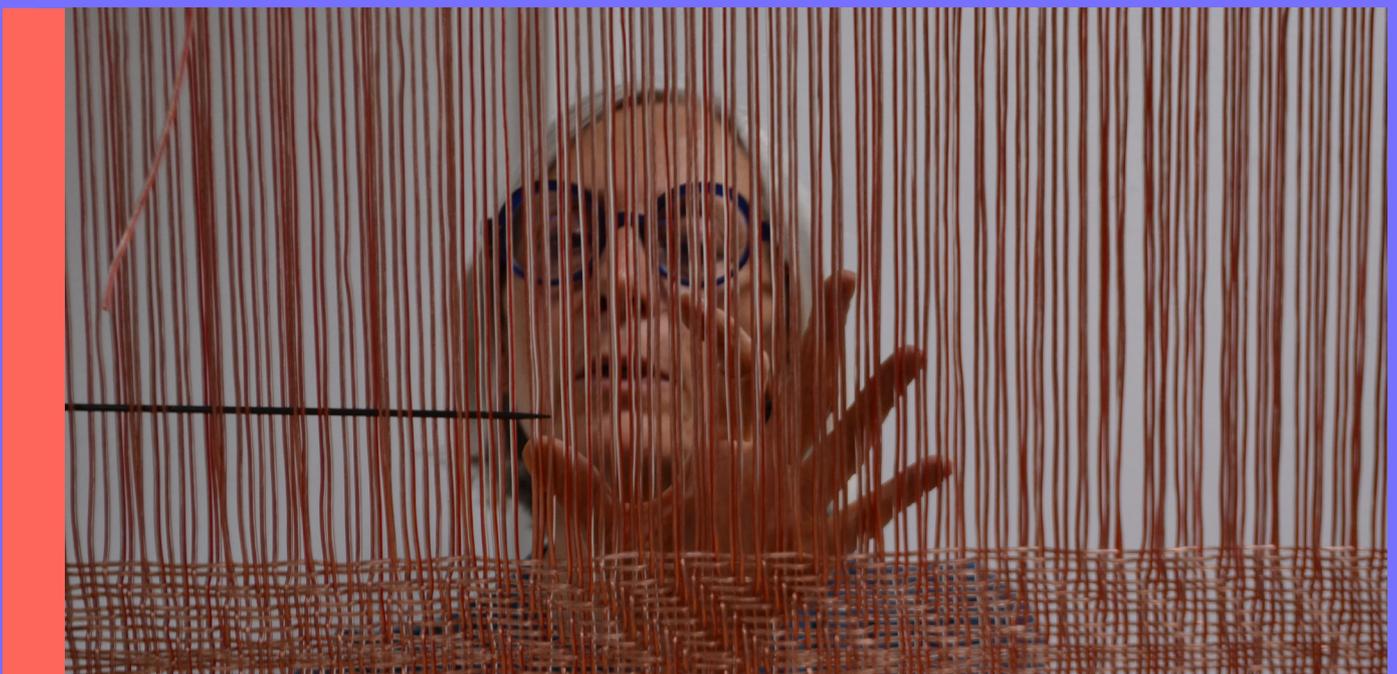
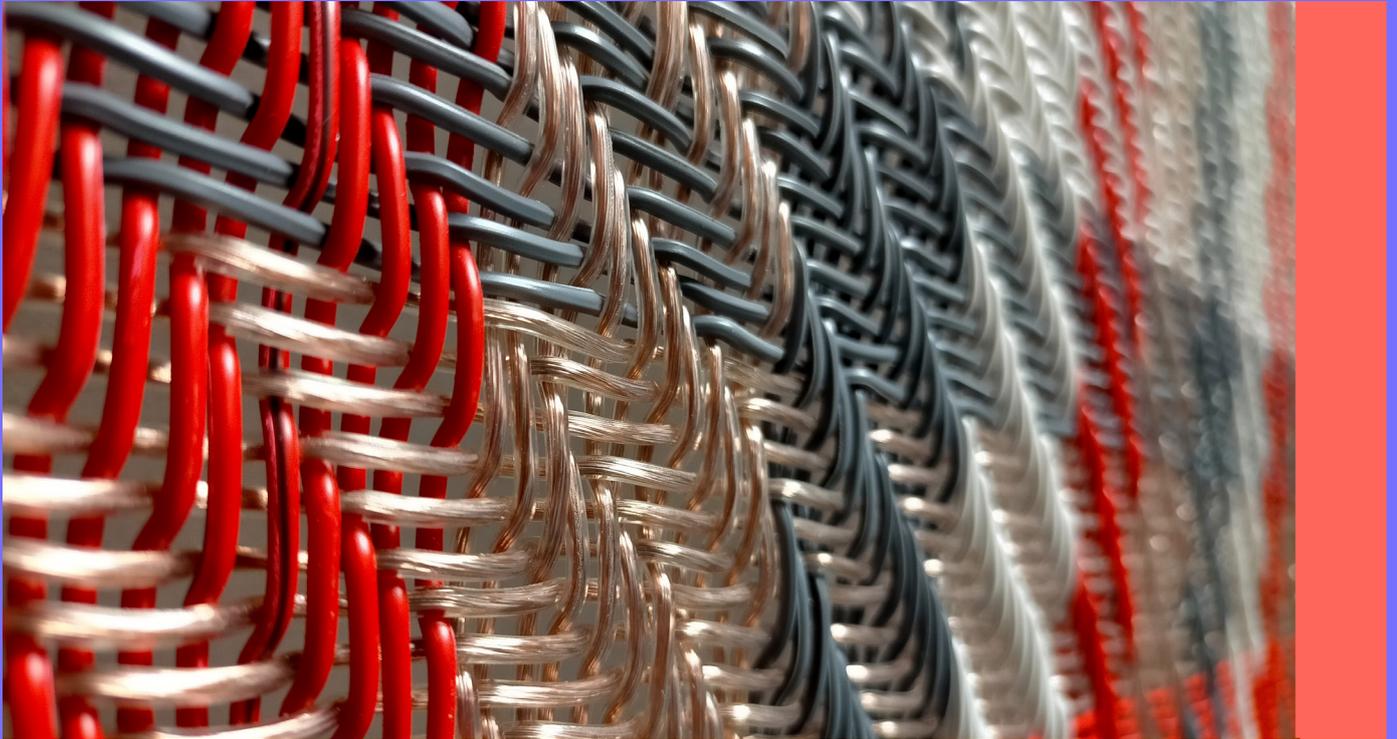
Développement informatique : Jean-Marie Boyer

Une production LABgamerz

Avec le soutien de l'Espace Multimédia Gantner

Remerciements : Fabrice Eboli Radio Zinzine Aix-en-Provence, François Parra

Loops of the Loom, 2023-2024

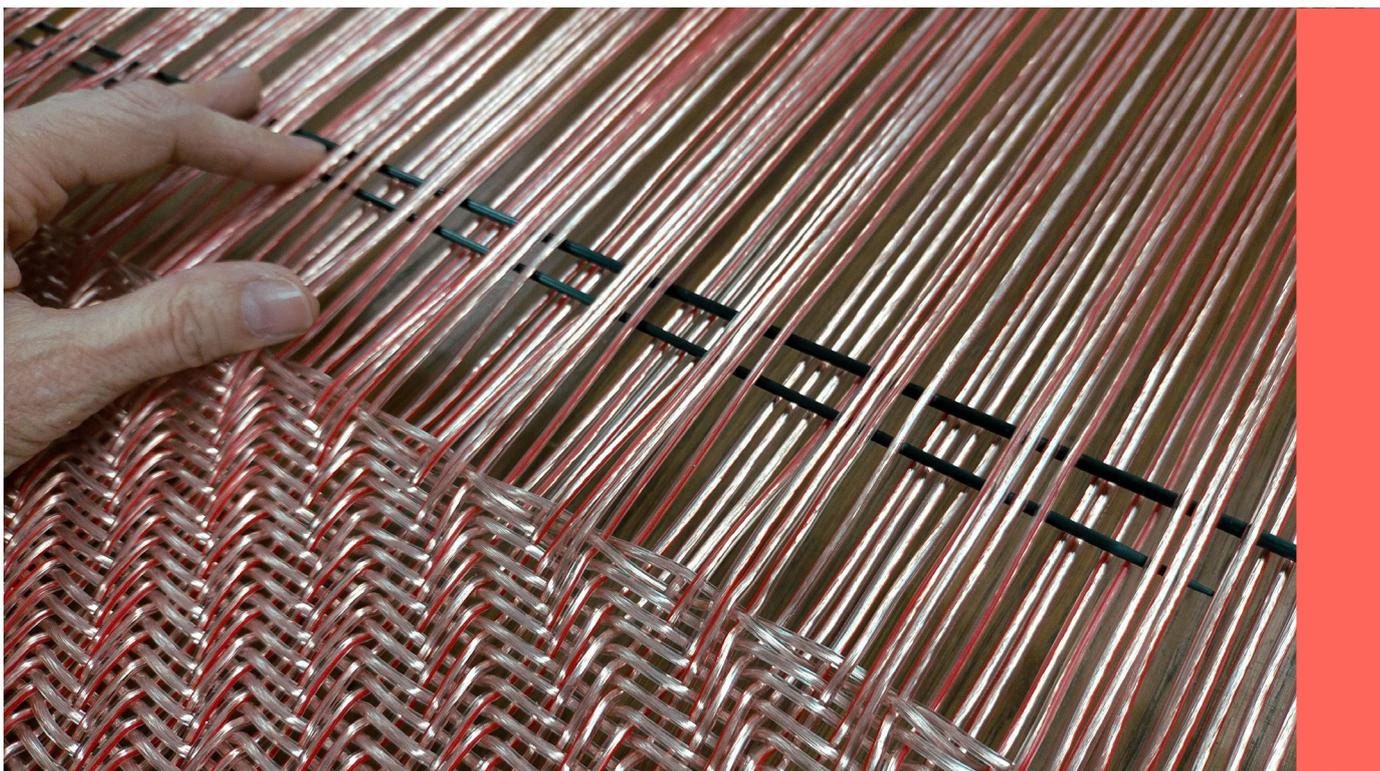

Radio TXT, 2024

Installation pour poste de radio FM, émetteur, antenne tissée

Radio TXT est un audioguide détourné en forme d'installation radiophonique dans la salle à manger du Musée des tapisseries. Plutôt que transmettre des motifs rythmiques, ce tissage en fil électrique fonctionne comme une antenne capable de capter un programme radio spécialement conçu pour l'exposition et retransmis sur la bande FM grâce à un petit émetteur. La voix de l'artiste nous immerge dans un entrelacement d'histoires, de récits et d'anecdotes pour traverser les liens entre tissage et genre, entre tissage et art moderniste, entre tissage et informatique et, évidemment, entre tissage et langage.

Tissage de l'antenne

Réalisation électronique : Grégoire Lauvin

Une production LABgamerz

Remerciements : Fabrice Eboli Radio Zinzine Aix-en-Provence

Tisser la terrain de football, 2024

Video-performance géolocalisée

Tisser la terrain de football est une performance filmée et géolocalisée réalisée à Aix-en-Provence en 2024 via la marche et un tissage corporel. Cécile Babiolo marche au stade Laurent Reynier sur une distance de 5 km sous la forme de 28 zigzags parcourus avec la plus grande précision. Munie d'un capteur GPS, elle arpente ce terrain de football en long et en large afin de dessiner virtuellement des lignes figurant la chaîne et la trame d'un textile imaginaire à la taille du stade. Le tracé de ses déambulations est affiché en vidéo sur un fond de carte issu du projet de cartographie collaborative OpenStreetMap. L'action devient un geste ironique et absurde d'appropriation symbolique d'un espace public majoritairement fréquenté par des hommes cisgenre. Ce parcours amène l'artiste à marcher pendant des heures pour finalement se retrouver au point de départ, mais pourquoi vouloir aller droit au but ? Cécile Babiolo refuse la compétitivité et l'efficacité des terrains de sport pour les tisser avec ses pas et son corps.

Assistante stagiaire : Clarisse Guy.

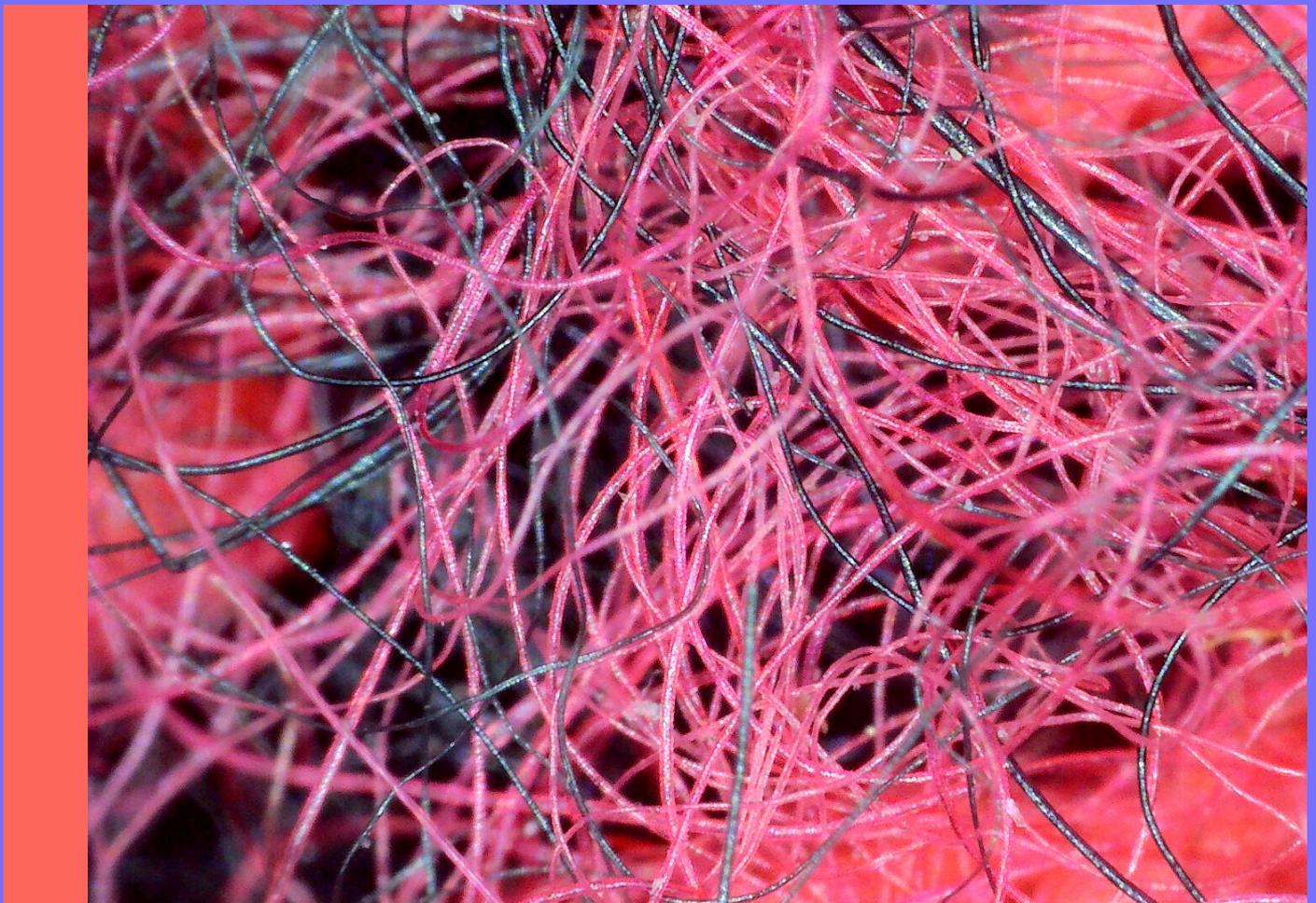
Remerciements Djamal Achour, Marie-Julie Peltier et Lisa Girard de Anonymal TV.

Sur le fil, 2024

Performance pour microscope et voix

La performance de Cécile Babiolle, imaginée pour le vernissage de l'exposition, est un autre prolongement de ses recherches autour du tissage et du langage. L'artiste scrute au microscope les fibres de ses vêtements et, en même temps, énumère la composition des textiles, ancrant ainsi les images magnifiées dans la réalité physique/ chimique des matériaux utilisés pour la confection.

À propos de Cécile Babiolo

Cécile Babiolo est une artiste active dès les années 80, dans le champ musical d'abord, puis dans les arts électroniques et numériques. Dans ses créations, elle associe art visuel et art sonore au travers d'installations et de performances qui interrogent les technologies.

Ses travaux récents s'intéressent à la langue (écrite et orale), à sa transmission, ses dysfonctionnements, sa lecture, sa traduction, ses manipulations algorithmiques (*Conversation au fil de l'eau, Leçon de vocabulaire, Spell, Disfluences, Copies non conformes, En française dans la texte*, etc). En 2016, elle cofonde le collectif *Roberte la Rousse* <http://robertelarousse.fr/>, groupe cyberféministe qui travaille sur les thématiques croisées langue, genre et technologie sous la forme de performances et de publications. Elle est par ailleurs membre, depuis 2013, du collectif d'artistes-commissaires *Le sans titre* <http://lesanstitre.net/> et également commissaire d'exposition indépendante. Ses dernières recherches l'amènent à examiner le caractère algorithmique du tissage avec notamment le projet *Loops of the Loom*.

Son travail a été exposé internationalement dans des festivals, musées, galeries. Parmi d'autres : Centre Pompidou, Gaité Lyrique – Paris, IMAL – Bruxelles, Mutek, Elektra – Montréal, Fact – Liverpool, MAL – Lima, NAMOC – Beijing. Elle a également reçu de nombreux prix et bourses : Ars Electronica, Locarno, prix SCAM, Bourse Pierre Schaeffer, bourse Villa Médicis hors les murs, Transmediale Berlin, Stuttgart Expanded Media Festival.

À propos de LABgamerz

LABgamerz est une association dédiée aux pratiques artistiques interdisciplinaires et multimédia. Fondée par des artistes en 2003 pour explorer et questionner les cultures numériques, LABgamerz œuvre aujourd'hui pour le décroisement des disciplines et la circulation des savoirs entre les arts et plusieurs domaines de recherche et d'action. LABgamerz privilégie des pratiques situées et des approches critiques pour initier ou accompagner des démarches contextuelles, dialogiques et transversales. Son travail s'inscrit localement ainsi que dans les réseaux internationaux de la création et de la recherche artistique. Les axes d'action de l'association sont multiformes pour répondre aux enjeux et aux besoins de la culture contemporaine, des artistes, des territoires et de leurs habitant·es : recherche et production, diffusion, transmission et un atelier/laboratoire.

Informations pratiques

Loops of the Loom

Exposition personnelle de Cécile Babiolle

12 octobre 2024 - 19 janvier 2025

Musée des tapisseries, Aix-en-Provence

28 Place des Martyrs de la Résistance, 13100 Aix-en-Provence

Vernissage le 11 octobre, 18h

avec *Sur le Fil*, performance de l'artiste

Horaires d'ouverture

L'exposition est ouverte tous les jours, sauf le mardi.

Du 12 au 14 octobre, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

À partir du 15 octobre, de 10h à 12h30 et 13h30 à 17h.

Tarifs

Plein tarif : 4 €

Gratuités :

-Avec le City Pass Aix-en-Provence

-Pour les moins de 26 ans, la presse, les demandeurs d'emploi.

-Pour les enseignants de l'Ecole Supérieure d'art Félix Ciccolini d'Aix-en-Provence, les bénéficiaires du RSA (justificatif datant de moins de 3 mois), les bénéficiaires de l'aide sociale(CAF), minimum vieillesse et invalidité, les détenteurs de cartes en cours de validité ICOM, ICOMOS, AGCCPF (Conservateurs), carte du Ministère de la Culture (en cours de validité), carte Culture Aix-Marseille Université, carte d'invalidité, carte du CCAS d'Aix, les adhérents de l'association des Amis des Musées d'Aix, de l'association Cultures du Coeur, de l'association de la Maison des Artistes, les Guides conférenciers nationaux, internationaux et régionaux agréés

-Entrée libre tous les 1er dimanches de chaque mois.

Partenaires

L'exposition *Loops of the Loom* est imaginée et produite par LABgamerz
Dans le cadre de la Biennale d'Aix et de Chroniques
Avec le soutien de l'Espace Multimédia Gantner
En partenariat avec le Musée des Tapisseries, Anonymal
et Radio Zinzine Aix-en-Provence

Équipe

Direction artistique : Elena Biserna
Administration générale : Magdeleine Groff
Chargée de communication et des relations publiques : Aurélie Vial
Direction technique : Grégoire Lauvin
Conseil à la scénographie : Paul Destieu
Stagiaire assistantat d'artiste : Clarisse Guy
Identité visuelle : Formaboom

Contacts

Aphélandra Siassia
Chargée relations presse
06 99 04 17 19
aphelandrasiassia@gmail.com

Elena Biserna
Direction artistique
elena.biserna@lab-gamerz.com

Magdeleine Groff
Administration générale
magdeleine.groff@lab-gamerz.com

Grégoire Lauvin
Direction technique
gregoire.lauvin@lab-gamerz.com

Aurélie Vial
Chargée de communication et des relations publiques
aurelie.vial@lab-gamerz.com