

www.vincentbergeron.fr

umwelt10^120

UMWELT10^120 est un corpus composite : dessins, synthèses vidéos, photographies. Interrogations et fascination autour du modelage de l'identité aux travers de ses phases de structuration, de choix, et de destruction silencieuse.
2019 à 2023

tout le corpus visible ici ↴
<https://vincentbergeron.fr/umwelt10120/>

.instantanés

composition de trois diptyques
réalisés entre 2021 et 2022
feutre noir, carton bois | 120x80 cm

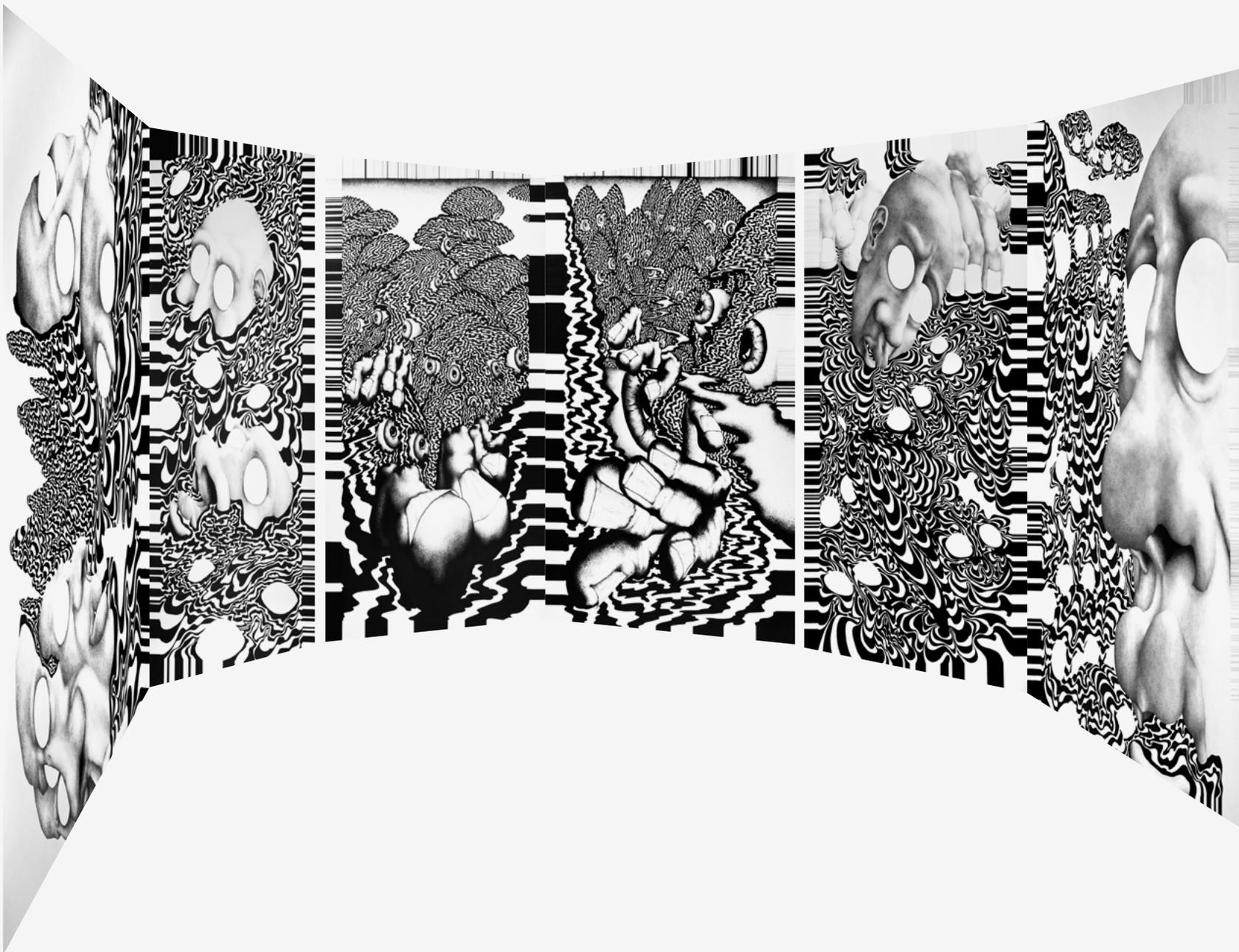
DE DROITE À GAUCHE

dualité.instantanés
voiled'unevérité.instantanés
lespossibles.instantanés
start().instantanés
end().instantanés

.instantanés est une série de
6 dessins (3 trois diptyques).

La structure du dessin, l'épaisseur des lignes, les pointillés, le noir et blanc strict, sont des paramètres qui ont été dictés par le désir de simplifier la future expérimentation par synthèse vidéo et programmation visuelle.

Chacune des six vues se compose comme autant de cadrage dans un paysage de l'esprit, où la notion d'échelle se brouille, où le cadre invite à l'expansion, où le mouvement est potentiel. La notion de limite, de marge, vue comme un état transitoire de la matière.

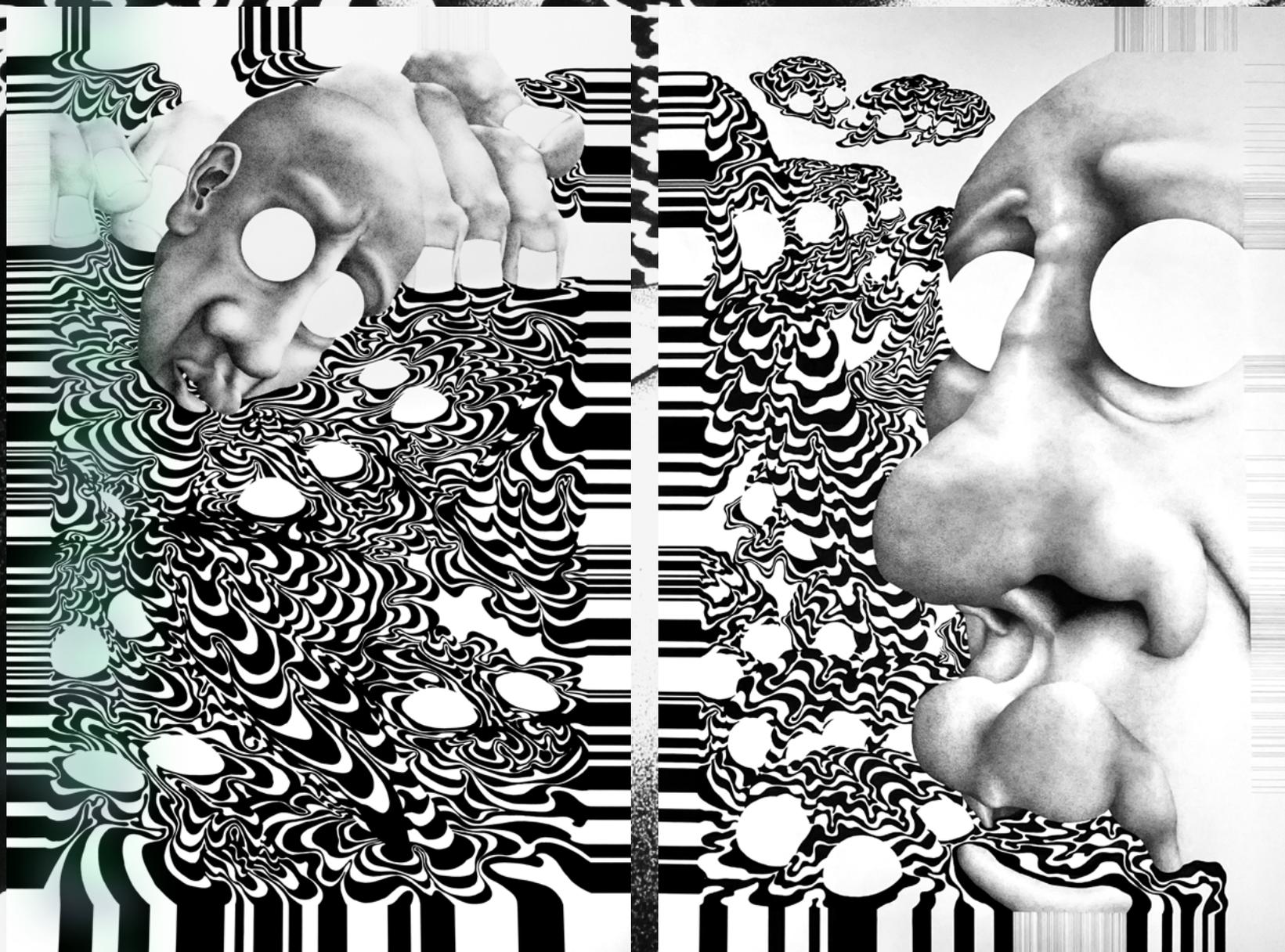
.rémanence

2022

DROITE .dualité

GAUCHE .voiled' unevérité

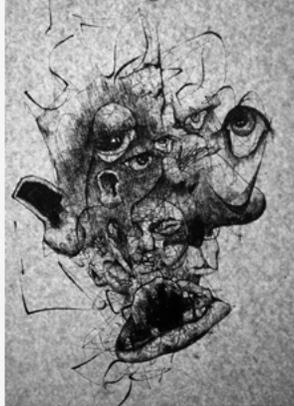
feutre acrylique noir, carton bois | 120x80 cm

.premiersmasques

2019

5 itérations
feutre noir, encre de chine
papier recyclé | A4

.déplacement

2023

images noir et blanc | vidéo |
images couleurs | photogrammes imprimés

l'iledesmorts.déplacement
voiled'unevérité.déplacement
amie.déplacement

dessin et programmation visuel | 02'47" |
3/4 | 1536x2048px | 30fps |
<https://vincentbergeron.fr/deplacement/>

.déplacement est une
composition, puis
recomposition d'un
glissement numérique de
plusieurs détails extraits
des dessins de la série
.instantanés.

Des photogrammes sont
extraits de la vidéo, colorisés,
puis imprimés avec des
encres pigmentaires sur un
papier texturé

.fragment

2023

images noir et blanc | vidéos |
images couleurs | photogrammes imprimés |

voiled'unevérité.fragment
| 02'02"

dualité.fragment
| 03'13"

start0.fragment
| 03'19"

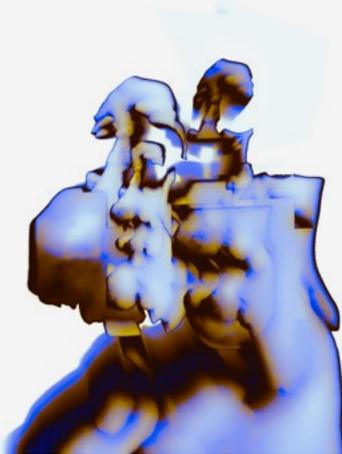
dessin et programmation visuel |
3/4 | 1536x2048px | 30fps |
<https://vincentbergeron.fr/fragment/>

Le système **.fragment** est une composition, puis recombinaison d'une décomposition d'un même détail extrait des dessins de la série **.instantanés**.

Le dispositif d'exposition consiste à projeter la vidéo sur un des photogrammes imprimés, avec un ratio 3:1 (visible ici)

Des photogrammes sont extraits de la vidéo, colorisés, puis imprimés avec des encres pigmentaires sur un papier texturé

.entrepixels

rémanence.entrepixels

2022

synthèse vidéo

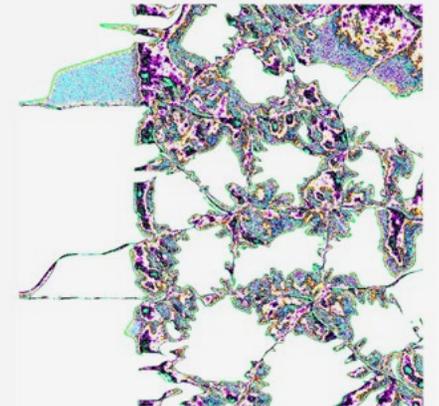
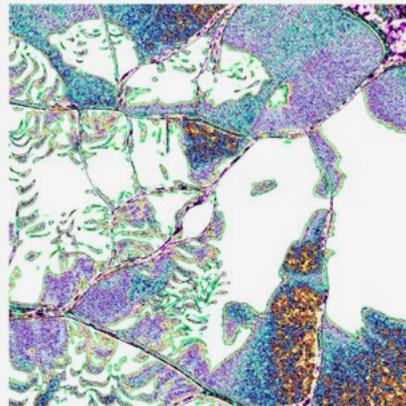
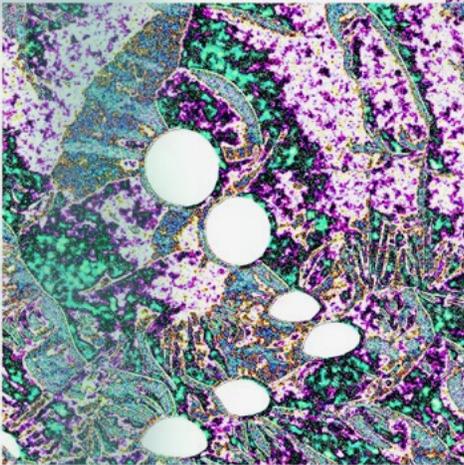
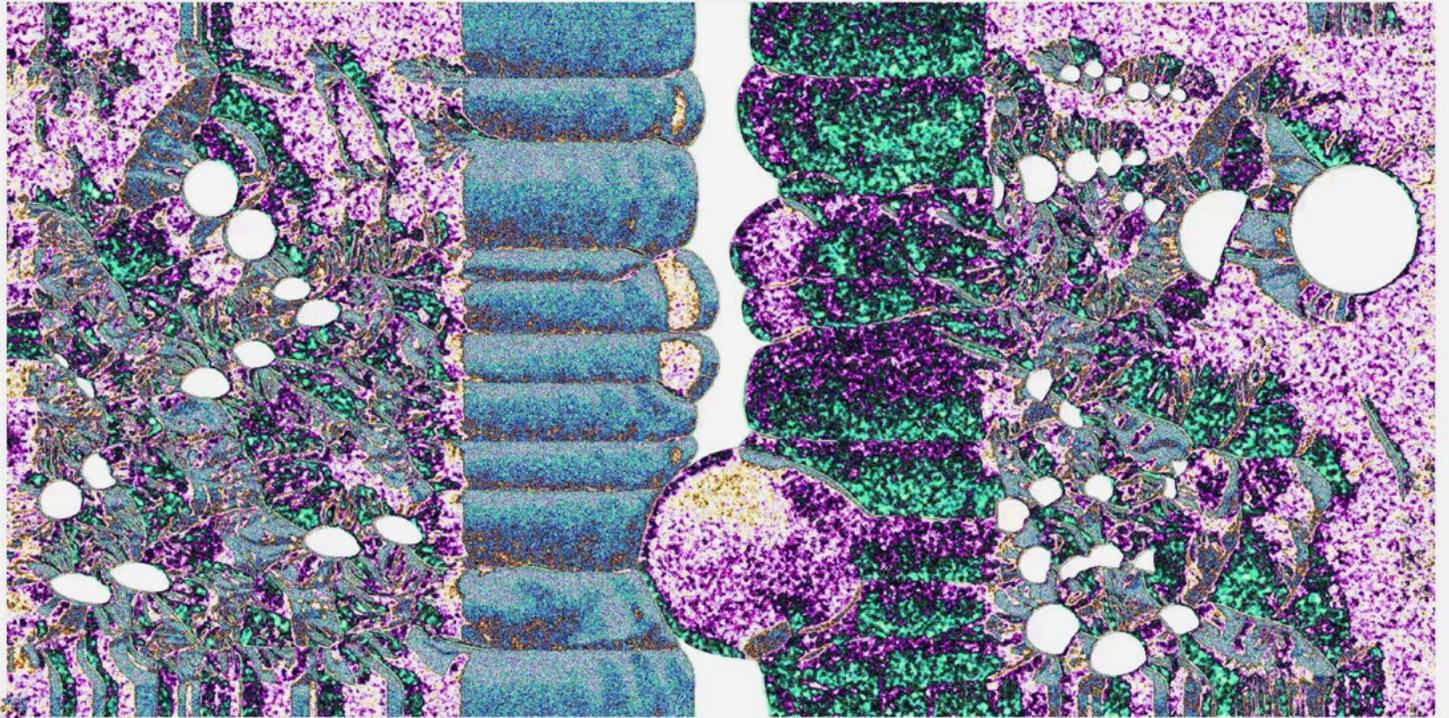
dessin et programmation visuel | 02'05"

2/1 | 3840x2160px | 30fps |

<https://vincentbergeron.fr/entrepixels/>

.entrepixels étend les dessins, elle utilise les limites, le cadre de la série **.instantanés** pour proposer la génération d'un troisième espace.

Deux autres expérimentations vidéos sont visibles en suivant le lien ci-dessus ↑

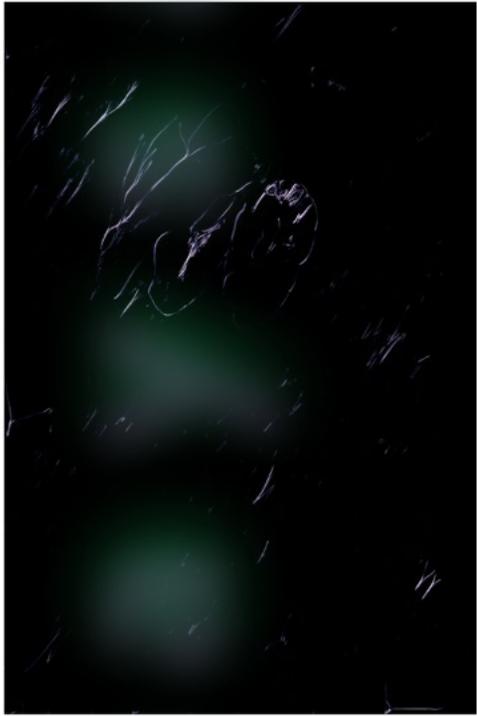

.paysage
voilesd'unevérité.paysage
2022

synthèse vidéo

programmation visuel | 02'26" |
9/16 | 2160x3262px | 30fps |

autres itérations visible ici
→ <https://vincentbergeron.fr/paysage/>

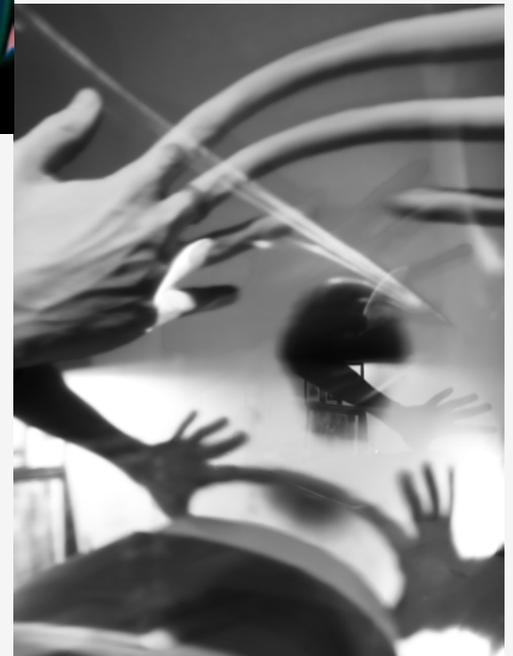
.formation

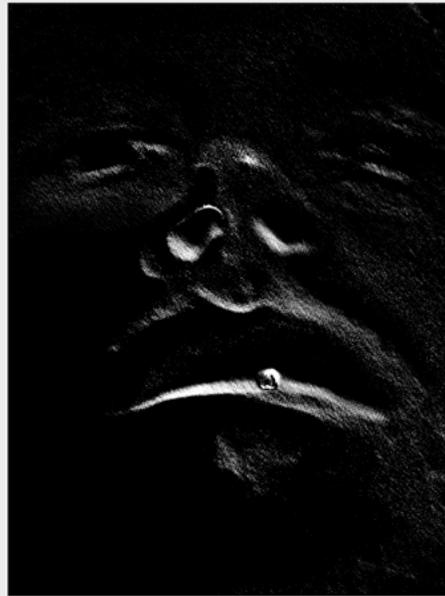
2020 | 2022

Photographie numérique

simple exposition | miroir déformant
<https://vincentbergeron.fr/formation/>

impression jet d'encre |
encres pigmentaires |
Canson BARYTA photographique II | A2 |

sortie d'égypte

.sortied'egypte est un corpus photographique constitué de trois portraits, Udo, Koko, et Jess, et d'explorations photographiques des villes et des paysages rencontrés sur la route en Amérique du Sud.

2017 à 2019

tout le corpus visible ici ↴
<https://vincentbergeron.fr/sortiedegypte/>

↴ le portrait d'UDO ↴

.UDO

temps et poussière

punta caraumilla.valparaíso.chili.2017
<https://vincentbergeron.fr/udo/>

14 années à voyager après avoir quitté un travail d'ingénieur en Allemagne, Udo a côtoyé différentes communautés, il s'est essayé à différents modes de vie. C'est à l'écart, au milieu de la forêt, au bord d'une péninsule, qu'il s'est arrêté et a bâti sa maison. Il passe ses journées comme professeur à l'université de Valparaíso et les soirs et week-ends avec son fils dans sa forêt.

(sanstitre).udo

2017.12.27 08:47:26

photographie numérique

Punta Caraumilla, Chili

Cliché de la série | UDO |

.UDO

temps et poussière

proposition de composition

reportage accompagné de textes et de son

photographie couleur → série principale

photographie noir et blanc → sous-série *.nosueltaslabestia*

monvoisinestunloupnoir
.nosueltaslabestia

2017.12.27 08:47:26

photographie numérique noir et blanc
Punta Carauilla, Chili

Cliché de la série
.nosueltaslabestia une série
réalisée en noir et blanc
pour offrir une deuxième
perception de la forêt d'Udo.
Un lieu qui contient des
jouets d'enfant au côté de fils
barbelés et de clous oubliés
Certains verront les couteaux
à la ceinture comme une
menace, d'autres comme un
outil. Certains verront un
outil. Certains verront un
loup, d'autres un chien.

.parallaxe

photographie en mouvement ↕ ↔

<https://youtu.be/ZwbfdVe9QqQ>

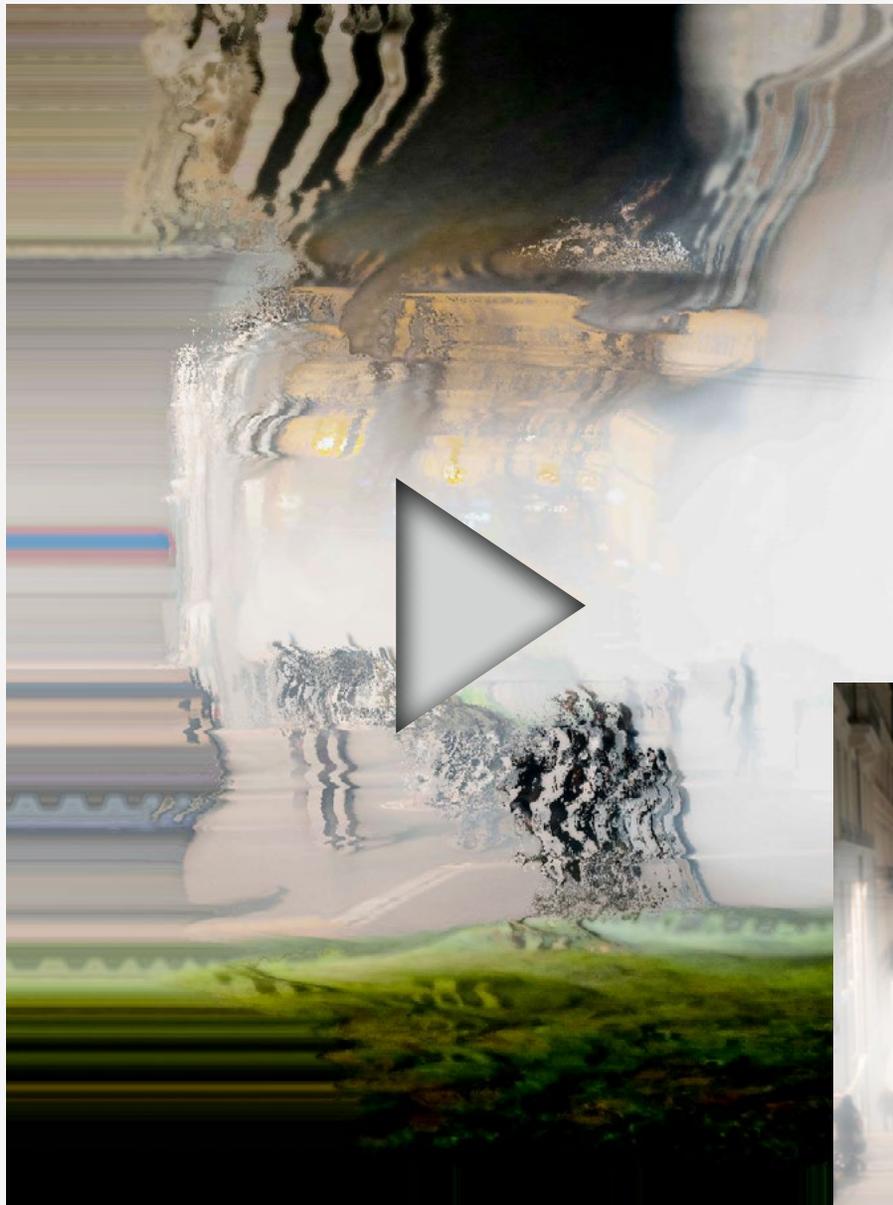
photographie numérique ↵

.parallaxe est un exemple du passage de la recherche à la création artistique.

Comment l'œil et le cortex visuel reconnaissent le relief et la profondeur, comment notre corps sait quand il faut se lever et partir ?

L'un des indices pour que le cerveau procède à la reconstruction du relief et de la profondeur est la parallaxe. Par une succession d'opération appliquées sur la matière numérique de l'image, d'une base fixe à une image en mouvement qui donne l'illusion de la profondeur en trompant le cerveau par ses propres dispositifs de reconnaissance, grâce au déplacement et à un effet de parallaxe l'image qui représente le mouvement se met en mouvement.

Pour voir d'autre test, [ici](#).

Dans ma démarche de recherche j'explore le système visuel, d'un point de vue physiologique et des sciences cognitives, ainsi que l'analyse de l'image numérique sous deux axes : syntaxique – luminance, chrominance, coordonnée des pixels, détection de contours, etc. – et l'axe sémantique – les cultures de l'image, la mémoire, la gestalt, etc. –

Ces recherches me permettent de comprendre les enjeux du cerveau et de la psychologie cognitive dans l'interprétation de l'image, de localiser les moments où le cerveau reconstruit ce que nous voyons.

La compréhension de ces mécanismes qui sont autant de leviers de transformation qui me permettent de jouer avec le système interprétatif des regardeurs et ainsi impliquer leurs identités dans la narration de l'oeuvre.

Ces recherches sont regroupées dans un recueil que j'enrichis et mets à jour en fonction de mes expérimentations et de mes temps de recherches.

.akM

av/ Nicolas Désilles

gestion de projet
conception
fabrication

12 satellites

2 subwoofers

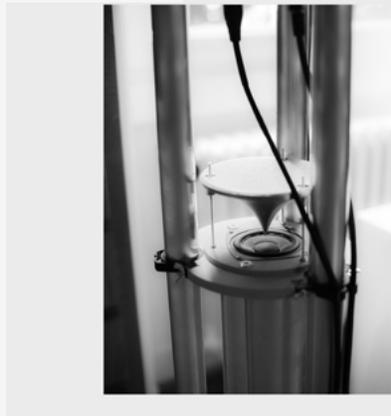
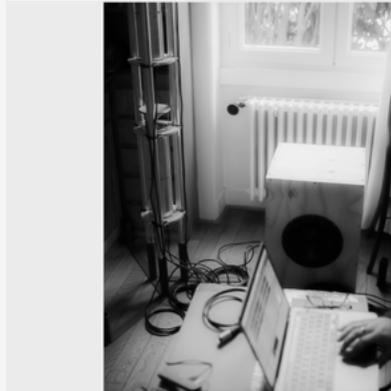
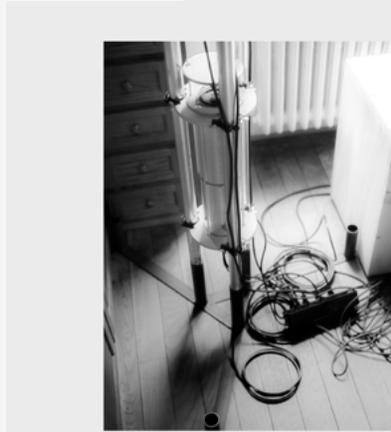
1 régie son

1 logiciel de composition spatiale

plus d'info → <https://laplanque.eu/communs-akm/>

.akM est un système de diffusion spatial du son. C'est un outil pour la composition spatiale sonore pour des œuvres immersives.

Ce dispositif a été développé au sein de l'association laplanque.

collaborations

les collaborations permettent des expérimentations techniques sur des bases d'histoires partagées

.basshoe

av/ Samy B.

2022

photographie et synthèse vidéo
audioreactive

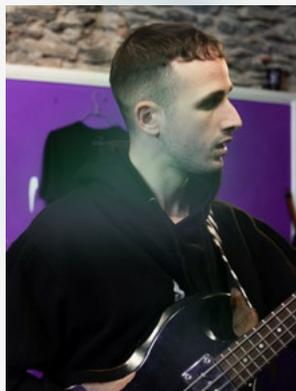
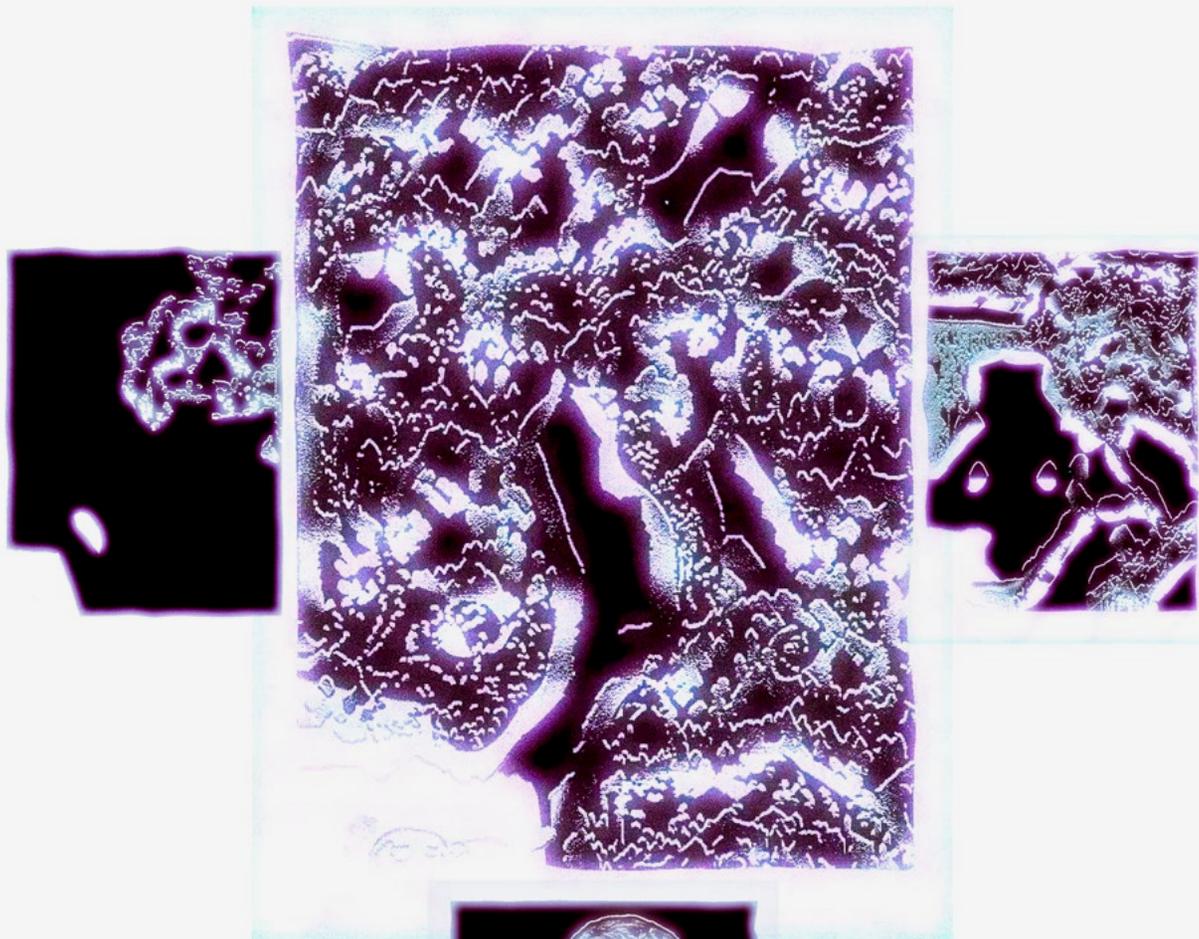
05'25"

9/16 | 2160x3262px | 30fps
logiciel de programmation visuel
<https://vincentbergeron.fr/basshoe/>

photogrammes imprimés
impression fine art | encres pigmentaires

Cette synthèse vidéo est un travail réalisé avec l'artiste sonore Samy Berard, dans le cadre des collaborations avec l'association laplanque.

Elle évolue similairement à un système homéostatique. La perte du signal signifierait la perte de la matière visible, et donc la mort du système. Le signal de la photographie numérique est utilisé comme matrice de base (photo ci-dessous) et est contenu entre des valeurs qui permettent sa mise en mouvement sans destruction grâce à la musique de Samy Berard.

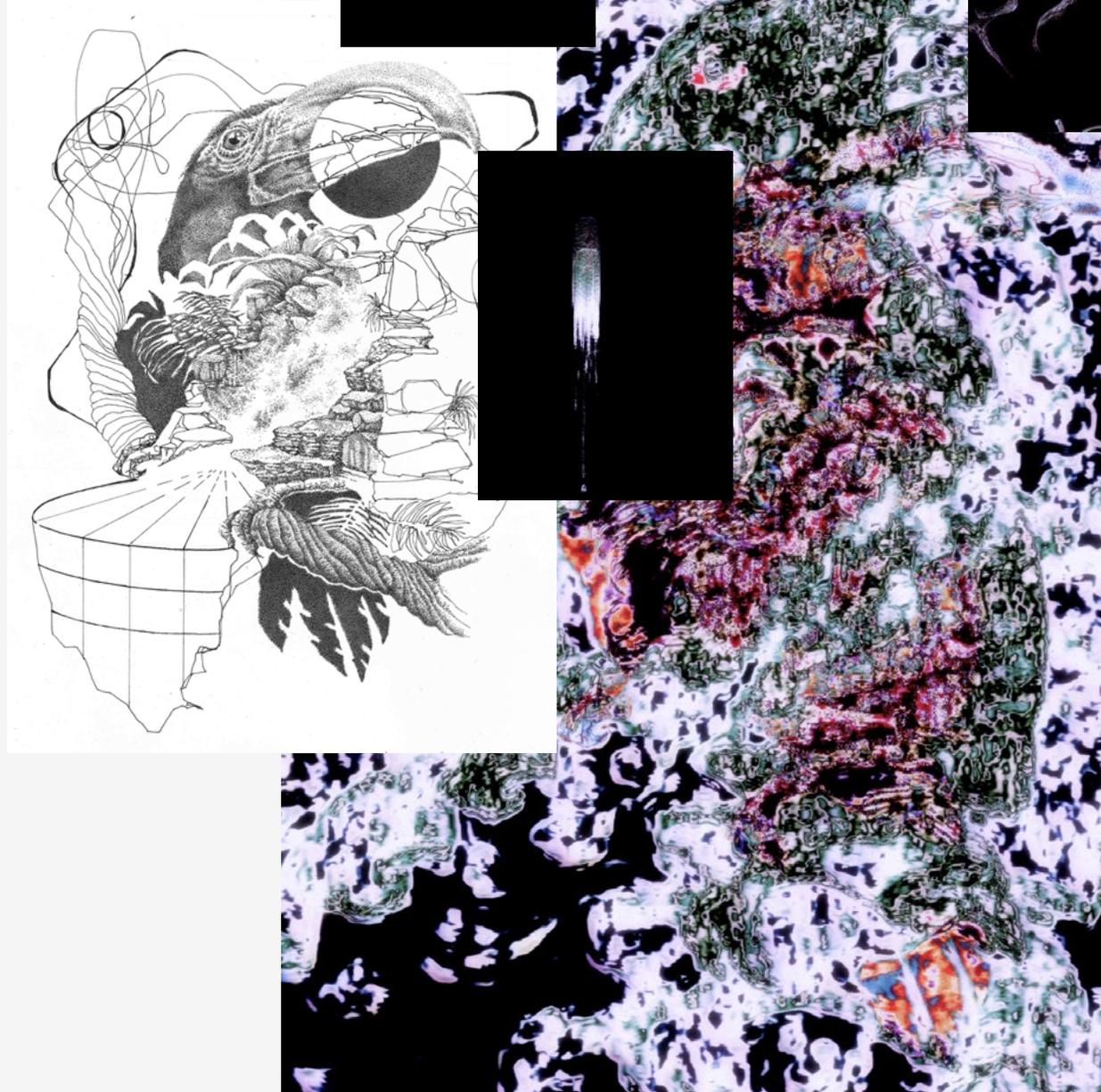
.paraiso01
av/ Etienne C.R.

2022

synthèse vidéo

05'25" |
9/16 | 2160x3262px | 30fps
logiciel de programmation visuel |
<https://vincentbergeron.fr/paraiso/>

.paraiso01 est une collaboration avec Etienne Cristoffanini Ros, peintre et tatoueur Chilien. L'animation a été réalisée à partir d'un de ses dessins nommé Paraiso →

.dansLesPonts

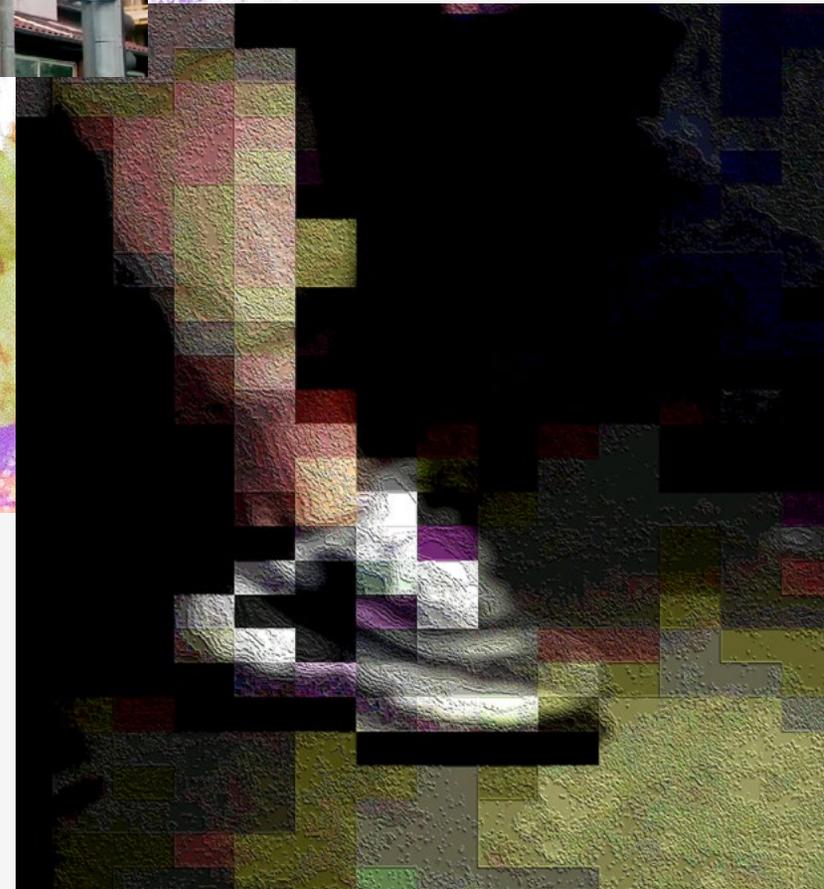
av/ Samy Berard

en cours

synthèse vidéo, audio,
scénographie immersive

extrait → <https://youtu.be/zhpkl9AU-9k>

.dansLesPonts est une collaboration initiée avec Samy Berard, artiste sonore. Nous vous proposerons l'exploration de l'intérieure d'un tablier de pont. L'oeuvre sera immersive grâce au dispositif de diffusion sonore spatial akM.

Depuis ma première année en faculté de Physique, Chimie et Science de l'Ingénieur mon intérêt à me former pour une carrière s'est muté en une curiosité pour des disciplines qui nourrissent ma compréhension du monde et qui assouvissent mes obsessions à démonter, analyser, et comprendre les structures internes. C'est ainsi, après avoir passé deux années à étudier la thermodynamique, l'optique, l'astrophysique, que je me suis orienté vers un apprentissage autour des sciences sociales comme l'anthropologie et la sociologie dans une formation en 5 années en Architecture d'intérieur. Cette formation se complétait avec des cours approfondies de dessin, de composition et de photographie. À la fin du cursus, après l'obtention du diplôme, j'ai souhaité sortir de la zone théorique qu'offraient les études et passer à une forme de praxis par le déracinement territorial et culturel. J'ai rejoint en octobre 2017 le sud du Chili, la Patagonie, avec un Espagnol rudimentaire accompagné d'un dictionnaire de poche et de mon appareil photo comme passerelle avec les autres. De ville en ville, de travail en travail, d'auto-stop en auto-stop, j'ai appris la langue, observée les architectures, vécue dans des communautés avec des structures hétérogènes, et durant plus d'un an et demi et jusqu'à Carthagène en Colombie, j'ai pu éprouver les limites de ma culture et les questionner.

Ces rencontres avec les villes et les individus ont été documentées dans des reportages sous la forme de portrait qui m'ont permis de définir la base de mes recherches esthétiques et personnelles. Différentes notions me questionnent, le temps, la perception, le choix et leurs implications matériel, je parcours ces notions à travers mes questionnements artistiques autour de la forme et de la matière, de la composition et de la mise en mouvement, du signal et du lien. L'utilisation de différents médiums comme la photographie, le dessin, et la synthèse vidéo se structure en fonction des besoins de narration.

Ces recherches suivent leur cours et trouvent une pratique collaborative avec l'association Laplanque, formée fin 2020 avec des amies qui partagent le goût de l'entraide et du passage de connaissance par la mise en commun de savoir-faire artistiques et sociaux.

•parcours

démarche.

Par quel processus la rugosité d'une pierre, la fluidité d'une onde, ou la chaleur d'une peau peuvent-elles appeler à nos affects ? Comment capter l'attention, la guider, la transformer en narration visuelle ?

Les processus de sensation, d'attention et d'interprétation bercés par nos souvenirs engagent toute notre identité dans la compréhension du monde qui nous entoure. Il y a autant de monde que d'individu, et chaque individu est un ensemble de fragments, d'avatars, qui s'expriment de concert ou seul.

.Être son propre miroir déformant

Les mécanismes de la perception visuelle qui jouent dans l'interaction avec notre environnement sont autant de leviers, qui une fois manipulés, glitch une réalité pour en proposer une autre, et ouvrir la porte vers le vertige des infinies itérations possibles. Du chaos les possibles naissent.

.Voir les tableaux sous le tableau

Le souvenir comme révélateur, le temps, le mouvement et le rythme comme fixateur du caractère unique de notre perception.

.S'exprimer pour l'altérité

Ma démarche est exploratoire, narrative et inachevée. Elle exploite plusieurs pratiques comme la photographie, le dessin et la synthèse vidéo.

Cette recherche dans la perception visuelle avance de manière récursive, chaque nouvelle étape découle de l'apprentissage des précédentes, et par feedback les enrichit en créant des passerelles entre les différentes notions abordées. Le processus se déploie telle une fractale où chaque étape est un pli qui contient les étapes précédentes.

R É S I D E N C E

COOLTO MEDELIN, COLOMBIE

Résidence photographique, durée d'un mois

avril 2019

LA SIREN LA ROCHELLE, FRANCE

Résidence d'accompagnement, durée d'une semaine. Réalisation d'un clip avec le groupe Double Cheese

Dans le cadre des collaborations avec laplanque.

janvier 2021

CARBONE 17 AUBERVILLIER, FRANCE

Résidence de recherche

février/mars 2024

LE COUVENT MARSEILLE

Résidence de création

+ exposition

à venir septembre 2024

M É D I A T I O N

AADN VILLEURBANNE

Table ronde autour de l'éthique de l'artiste au travers de sa pratique et de sa responsabilité autour de la création des imaginaires

Lablab, novembre 2022

VISION360 LYON

Atelier autour des sens, du numérique et de l'immersion avec des classes de collège

avec l'AADN, Marché Gare, mai 2023

O E U V R E S O U T E N U E

.DANSLESPOINTS LYON

Cette oeuvre mêle expérimentation sonore et visuelle, elle a été soutenue par le fond SCAN de la région AURA. Elle a la particularité d'être associée à akM – un système de diffusion sonore spatial fabriqué par laplanque – cet outil permet une immersion sonore et d'explorer les particularités de la composition spatiale du son.

2024

E X P O S I T I O N

EXPOSITION^{SOLO} LYON

photographies | dessins | vidéos

Sélectionné pour le festival

Hallucinations Collectives

Cinéma Comoedia, avril 2023

vidéo → <https://vincentbergeron.fr/expo-article/>

EXPOSITION^{SOLO} LYON

dessins

Galerie de Boskop, janvier/février 2024

vidéo → <https://vincentbergeron.fr/expo-article/>

EXPOSITION^{SOLO} MARSEILLE

dessins | vidéos

Le Couvent, septembre 2024 (à venir)

F O R M A T I O N

AC//RA

**Programme d'accompagnement
artiste-auteurs**

**Rencontre avec des professionnels du
secteur artistique art contemporain**

Lyon, 2022

UNIVERSITÉ LYON 3

**Faculté de philosophie,
Philosophie de l'art, esthétique**

Auditeur libre, 2022

UNIVERSITÉ D'HARVARD

Photographie numérique

**Cours technique sur le fonctionnement
matériel des boîtiers numériques,
du capteur aux algorithmes de dématrissages**

Cours en ligne, 2016

ESAIL

Architecture d'intérieure

Diplôme, Bac + 5.

Sujet de mémoire «L'Observatoire du temps»

Lyon, diplômé en 2016

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

**Faculté d'aménagement,
L3 Design intérieur/industriel,
graphisme/sémiologie**

Programme d'échange international, 2013

FACULTÉ DE PCSI

**Physique, chimie et sciences de
l'ingénieur, spécialité Astrophysique**

Lyon 1, Campus de la Doua, 1er et 2ème année, 2011

S A V O I R - F A I R E

CONCEPTION/RÉALISATION POUR IMAGÉO

**Mobilier et espace scénographié
pour librairie et espace d'exposition**

depuis 2020

PROMENADES URBAINES POUR NOMADELAND

**Conception de promenade autour
de l'architecture à Lyon**

PHOTOGRAPHE INDÉPENDANT

**Photographie d'architecture
et d'oeuvre d'art, portrait, et
photo de rue**

depuis 2015

GRAPHISTE INDÉPENDANT

**Affiche, portfolio,
communication d'événement**

depuis 2018

B É N É V O L A T

HALLUCINATIONS COLLECTIVES LYON

**Festival de cinéma bis,
organisé par l'association ZONE BIS
Bénévole dans l'organisation
et photographe de l'événement**

depuis 2017

MUTOSCOPE LYON

**Festival de court-métrage,
organisé par l'association ZONE BIS
Réalisation de la charte graphique
imprimée et projetée**

depuis 2021

LES INATENDUES LYON

**Festival de films documentaires
Bénévole dans l'organisation
et photographe de l'événement**

édition 2019, 2022

É R R A N C É

CHILI | PÉROU | ÉQUATEUR | COLOMBIE

**Un an et demi sur la route, de Punta
Arenas, nord du Chili, à Cartagène en
Colombie.**

**Réalisation de reportages photogra-
phiques sur différentes cultures**

Exploration du déracinement culturel

Amérique du Sud, Oct. 2017 - Avr. 2019

Président de l'association laplanque.
créé en 2020
avec Samy Berard, trésorier
et Théo Buron, secrétaire

Association, loi 1901, de mise en commun de savoir-faire, de valorisation, et d'entraide entre artistes. **laplanque** défend la coopération pour alléger l'administratif, comprendre les moyens de financement et amener à la professionnalisation des artistes associés. Par ce regroupement les artistes peuvent créer, mettre en commun leur outils et leurs compétences sociaux et/ou artistiques. Nous nous efforçons à créer un environnement sein et coopératif.

COLLABORATION
ARTISTIQUE

AKM

Dispositif de composition sonore spatial.
akM est un ensemble de 14 enceintes et d'un logiciel afin de diffuser des oeuvres sonore immersive.
Projet réalisé avec Nicolas Désilles

<https://laplanque.eu/communs-akm/>

.PARAISO01

Collaboration visuel-visuel
avec Etienne Cristoffanini Ros,
Synthèse vidéo générée à partir d'un dessin d'Etienne,
artiste peintre (murales), tatoueur Chilien

décembre 2022, <https://youtu.be/PXeBbEow1uU>

BASSHOE

Collaboration audio-visuel avec Ricardeau Sauvage.
Synthèse vidéo audio-réactive générée à partir d'une
photographie

mai 2022, <https://vincentbergeron.fr/basshoe/>

C'EST L'AMOUR & GUERRERO

Clip de musique en collaboration avec le groupe Cigognes.
Captation Live dans les locaux de l'association Artstep

novembre 2021, <https://www.youtube.com/watch?v=fq-lsexyd7c>

C'EST L'AMOUR (VERSION ANIMATION)

Clip de musique en collaboration avec le groupe Cigognes.
Animation, co-illustré avec Gonzo le Dozo

février 2021, <https://www.youtube.com/watch?v=J5g6S5s64Kg>

ORGANISATION
ÉVÈNEMENT

PATTERN 19 NOV. 2021

Organisation d'une représentation piano et illustration,
dans le cadre de la mise en commun de savoir-faire pour
valoriser le travail d'artistes associés à laplanque
Gestion de la programmation, communication et scénographie.
Organisé en collaboration avec l'atelier Mimesis,
bar associatif et espace artistique.

ORGANISATION
D'ATELIERS

ATELIER PROGRAMMATION VISUEL

Organisation d'ateliers autour de la programmation visuel.
Initiation au mapping.
Initiation à l'univers des makers et contrôleur pour
performances immersives.