

Photo : Blandine Soulage

Archana HANDE

→ macLYON – Musée d'art contemporain

Née en 1970 à Bangalore, Inde
Vit et travaille à Mumbai, Inde

Weaving lights

Technique : Cartes perforées Jacquard (plastique/carton) et voyants de minuterie
Date de création : 2023
Emplacement : macLYON, 1er étage – n°14

DESCRIPTION

Archana HANDE présente une nouvelle itération de *Weaving Light*, une installation qui transforme des cartes perforées Jacquard en une architecture circulaire lumineuse. Elle est accompagnée d'un parcours documentaire placé dans le couloir juste avant la salle.

ENJEUX ET DÉMARCHE DE L'ARTISTE

Développé à partir de recherches menées auprès d'artisans du textile à Bangalore, le projet réactive des cartes Jacquard récupérées dans des ateliers de tissage et auprès de communautés de tisserands. L'artiste tisse la lumière. A l'aide d'anciennes cartes perforées Jacquard, elle a imaginé une forme circulaire centrale dont la lumière qui s'en échappe crée des jeux d'ombres projetées sur les murs de la salle. Ce qui constituait à l'origine un dispositif technique de production devient ainsi un paysage sculptural dans lequel les visiteurs circulent. Un parcours documentaire précédant l'installation explore ces histoires à travers des essais visuels réunissant vêtements, photographies, publicités et documents d'archives. Il révèle que l'histoire de la soie dépasse largement le métier à tisser pour englober les syndicats, la guerre, la publicité et l'informatique.

Le tout questionne :

- Les traditions religieuses et sociologiques, comme les mariages arrangés,
- Le rôle des institutions et des musées comme lieux de pouvoir,
- Les héritages du colonialisme en Inde et ses répercussions sur l'identité et le pouvoir à l'ère postcoloniale.

Archana HANDE excelle dans la transformation de concepts abstraits en expériences immersives, invitant le public à interagir avec ses œuvres. Ses installations, souvent soigneusement conçues, modifient la perception que les spectateurs ont d'eux-mêmes et de leur place dans la société.

Ses créations mêlent désir, mémoire, ombres et lignes, tout en remettant en question les normes établies. À travers une pratique multidisciplinaire, elle interroge la reproduction du pouvoir par l'industrialisation et la construction de soi dans un contexte postcolonial.

CONTEXTE	L'œuvre résonne fortement avec l'histoire de Lyon, où Joseph Marie Jacquard développa au début du XIXe siècle le métier à tisser commandé par cartes perforées. Mis au point à Lyon au début du XIXe siècle, le métier Jacquard utilisait un système de cartes perforées codées pour produire des motifs textiles, établissant une logique de différenciation — entre lumière et obscurité, présence et absence — qui inspirera plus tard les premiers développements de l'informatique. De Lyon à Bangalore, où la technologie Jacquard transforma la production textile sous l'effet de l'industrialisation coloniale, l'artiste retrace la circulation de cette technique de tissage.
DÉFINITIONS	Installation : Œuvre d'art contemporain dont les éléments, de caractère plastique ou conceptuel, sont organisés dans un espace donné à la manière d'un environnement. Jacquard : Métier à tisser mis au point par Joseph Jacquard, permettant la fabrication d'étoffes brochées très ouvragées.
MOTS CLÉS	Jacquard, Installation, Inde, Bangalore, industrie du tissu, cartes perforées, ombre/lumière, réemploi, technologie, mémoire coloniale.
POUR ALLER PLUS LOIN	• Site de l'artiste : http://www.archanahande.com/ • Interview de l'artiste à propos de son œuvre à la Biennale de Sharjah (qui ressemble à celle qu'elle présente ici) : https://www.sharjahart.org/en/resources/saf-online/details/archana-hande-weaving-light

PISTES PÉDAGOGIQUES

Quels publics ?	Œuvre adaptée ?	Comment aborder l'œuvre ?
Maternelle et primaire	●	Où voyez-vous l'ombre et la lumière ? D'où vient la lumière et pourquoi apparait-elle en pointillée ? Si les cartes étaient encore utilisées pour une machine à tisser, qu'est-ce qu'elle pourrait bien être en train de créer ?
Collège	●	Quel langage fonctionne de la même manière que cette installation : allumé/éteint, on/off, de manière binaire et que vous utilisez tous les jours ? > aborder l'informatique Pourquoi est-il significatif que cette œuvre soit montrée à Lyon ? > aborder l'industrialisation textile en Inde et le parcours documentaire avant l'installation
Lycée	●	Mêmes pistes que ci-dessus, auxquelles s'ajoutent : Qu'est-ce que l'explication derrière l'œuvre raconte de l'industrie textile actuelle ? Quelles sont les conséquences de la colonisation ? > aborder les questions coloniales Comment peut-on lier l'œuvre à notre consommation de vêtements ? Quel autre lieu connu aux Etats-Unis est devenu un centre de développement de la technologie (Bangalore y est comparé) ?
Tout public	●	Œuvre adaptée à tous les publics
Accessibilité		Attention aux lumières un peu stroboscopiques