

JONATHAN SITTHIPHONH

PORTFOLIO 2025

Selection de 28 projets

CURICULUM VITAE 2025

SITTHIPHONH Jonathan né le 06 décembre 1983 à Reims, France
Résidant au lieu dit : Les bassineries 18380 MERY-ÉS-BOIS, France
Contact: 0658119022, jonathan.sitthiphonh@gmail.com
Site web: <http://www.jonathansitthiphonh.com>

----- FORMATION

2009/2010 : Ecole Nationale Supérieure d'Art de Bourges, DNSEP avec mention
2008/2009 : Académie Centrale des Beaux Arts de Pékin, Chine (année non diplômante)
2005/2008 : Ecole Nationale Supérieure d'Art de Bourges, DNAP avec mention
2004/2005 : Ecole Supérieure d'Art et de Design de Reims, 1ère année Design d'Objet
2003/2004 : Université des Sciences de Reims 1ère année DEUG MIAS (Maths et Informatiques)
Baccalauréat scientifique spécialité mathématiques avec mention
Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur
Permis de conduire

----- RÉSIDENCES DE CREATION

2024 : Maison Garenne / CC Dômes Sancy Artense / Saint-Sauves d'Auvergne/ France (3 mois)
2023 : Beaux lieux / Association B2X / Beaulieu-lès-Loches / France (3 mois)
2021/22: 2Angles / Relais culturel Régional / Flers / France (6 mois)
2020 : La Châtaigneraie / SESAME Autisme Cher / Osmoy / France (2 mois)
Usine UTOPIK / Association ADN/ Tessy-sur-vire / France (2 mois)
2019 : PAIR Program / Pier-2 Art Center / Kaohsiung / Taiwan (3 mois)
2017 : Axénéo7 / La Filature / Gatineau / Canada (1 mois)
A la Belle Etoile / Association La Belle Etoile et DRAC A-R-A/ Grahly / France (1 mois)
2016 : ACAC Autumn AIR Program / Aomori Contemporary Art Centre / Aomori / Japon (3 mois)
2014 : Artist In Aso / AIA EC et la Préfecture de Kumamoto / Oguni machi / Japon (3 mois)
Lizières / Centre de cultures et de ressources / Château d'Épau-Bézu / France (1 mois)
2013 : The Josef & Anni Albers Fondation / Bethany / Connecticut / USA (2 mois)

----- RÉSIDENCES-MISSION

2021/22 : Projet EAC / Musée de l'Homme MNHN / Paris (6 mois)
2021 : Projet TREAC / ENSA Bourges et Collège Jean Moulin / Saint Amand-Montrond (6 mois)
2019 : Mission d'Appui Artistique / APEI de Denain et DRAC H-F / Denain (2 mois)
2018 : Artiste Rencontre Territoire Universitaire / ComUE de Lille et DRAC H-F / Lille (4 mois)
2017 : Arts et Sciences / Centre de ressources Le Bento / Mulhouse (3 mois)
2016 : Contrat Local d'Education Artistique / DRAC H-F / Cambrai (4 mois)

----- EXPOSITIONS INDIVIDUELLES (sélection)

2024 : Les enfants d'abord / CC Dômes Sancy Artense / Saint-Sauves d'Auvergne
2023 : Fûtreau / Installation en extérieur toujours visible dans les Prairies du Roy à Loches
2022 : Cernunnos/ Installation en extérieur toujours visible dans la commune de Champsecret

2020 : Golem/ Installation en extérieur toujours visible à la Chataigneraie à Osmoy
2019 : Retrofuturistic Engineering/ Pier-2 Art Center/ Kaohsiung / Taiwan
2018 : Les transhumanismes et leurs récits .../ CHAIRE « Ethique et transhumanisme(s) »/ Lille
Variations/ ComUE de Lille et DRAC H-F / Centre d'Art Ronzier / Valenciennes
(Dé)construction / ComUE de Lille et DRAC H-F/ Galerie du Dôme / Arras
Ingénierie Onirique/ ComUE de Lille et DRAC H-F / Galerie des 3 Lacs / Lille
2017 : Main(S)-d'oeuvre / Biennale la Culture du Risque / CC91 / Le Silo / Méréville
Main-d'oeuvre/ Biennale la Culture du Risque / CC91 / E.P.S B.Durand / Etampes
2016 : Bestiaire / Service Culturel de la ville / Chapelle des Jésuites / Cambrai
Le Croco de Monsieur Jo / Collectif Karakol / Farmtruck / Cambrai
2015 : Utopie mécanique / L'atelier Val d'Aubois / Le Luisant / Germigny l'Exempt
Icare 2.2 / Sometimes Studio / Paris
Icare / Le POCTB / La Borne / Bonneval
2014 : Saru no O / AIA Executive Committee / Oguni Yu Station / Oguni machi / Japon
The Wandering Ape / Street Art Plex / Exposition Ambulante / Kumamoto City / Japon
Panorama / Le Radar / Galerie du Hague Dike / Beaumont-Hague
Panorama / Le Radar / Galerie du Collège Jean Monnet / Flers
Panorama / Le Radar / Galerie du Lycée Paul Cornu / Lisieux
2013 : Open Studio / The Josef&Anni Albers Foundation / Bethany / Connecticut / USA

----- EXPOSITIONS COLLECTIVES (sélection)

2023 : Beaux lieux 2023/ Association B2X / Beaulieu-lès-Loches
2020 : #63#64#65/ Usine Utopik - Association ADN/ Tessy-sur-vire
2019 : ZOO2 : Défenses naturelles / Atelier 121 / Bourges
Ailleurs si j'y suis / EnsaB-La Box-Emmetrop / Château d'eau / Bourges
Futurs harmonieux / Labomédia/ Carré d'Auron / Bourges
2018 : ZOO / Atelier 121 / Bourges
4 (...) !/ La plus petite galerie du monde (ou presque) / Roubaix
2017 : PERF/ Axeneo7/ Gatineau / Canada
2016 : Kaetemiru - Time for a change / Aomori Contemporary Art Centre / Aomori / Japon
2015 : Come in we're Open / Atelier 121 / Bourges
Métamorphose / Service culturel de la ville /Galerie François 1ER / Aubigny-sur-Nère
2014 : Final / AIA Executive Committee / Sakagura Gallery / Aso City / Japon
Lézard pour l'école / Centre de Culture Ressources Lizières / Château d'Épau-Bézu
Satourne / Atelier 121 / Salles d'armes du Château / Château de Meillant
Lauréats Art XXIème / Service Culturel de la Ville / Centre Culturel / Etrechy
OVNI / Centre de Cultures et de Ressources de Lizières / Château d'Épau-Bézu
2013 : Extrait / Centquatre / Atelier 7 / Paris
Discount / Association Jeune Création / Galerie Jeune Création / Paris
David et Jonathan Play In The Attic / Association PITA / Espace PITA / Bourges
Art XXIème / Service Culturel de la Ville / Centre Culturel / Etrechy
2012 : Jeune Création 2012 / Association Jeune Création / Centquatre / Paris
2011 : La Décharge / Festival International du Film Ecologique / Auditorium / Bourges

----- BOURSES / PRIX

- 2020 : Aide à l'installation et achat de matériel de la DRAC Centre Val de Loire
2019 : Soutient Exceptionnel du CNAP à Paris
2015 : Aide Individuelle à la Création de la DRAC Centre Val de Loire
Allocation Exceptionnelle du CNAP à Paris
2012 : Lauréat de Jeune Création 2012 à Paris, Prix Résidence

----- PUBLICATION/ CATALOGUE

- 2021 : Catalogue PAIR 2019 / Pier-2 Artist in Residence Program/ Taiwan
2020 : Catalogue #65 / Usine Utopik - Association ADN/ Tessy-sur-vire
2017 : Catalogue ACx2 March 2017 N°18/ ACAC et Aomori Public University/ Japon
Catalogue Kaetemiru - Time for a change / ACAC et Aomori Public University/ Japon
2016 : Catalogue La Borne Saison 6 / Le POCTB/ Orléans
2015 : Catalogue AiA 2014 / AIA Executive Committee et la Préfecture de Kumamoto/ Japon
Couverture de L'homme augmenté face au droit/ Université de Lille 3/ Lille
2012 : Catalogue Jeune Création 2012/ Association Jeune Création / Paris

----- CONFERENCES (sélection)

- 2025 : Université de Picardie / Amiens
2021 : Université de Picardie / Amiens (en visioconférence compte tenu de la pandémie)
2019 : Pier-2 Art Center / Kaohsiung / Taiwan
2018 : Université(s) de Lille
2016 : Aomori Contemporary Art Center / Aomori / Japon
2014 : Université de Kumamoto / Japon

----- EN TANT QUE TECHNICIEN D'ART

- 2025 : Restauration des «Croix» de Berth Theis pour le Domaine de Chamarande
Réalisation d'éléments scénographiques pour le FRAC Centre à Orléans
Monteur de « Civilisation enfouie » d'Edgar Sarin au Domaine de Chamarande
2024 : Monteur de « Pauline Bazignan, ni fleurs ni batailles » au Musée de Fontevraud l'Abbaye
Réalisation d'éléments scénographiques pour la Ville de Blois
Réalisation d'éléments scénographiques pour la Fondation du Doute à Blois
Monteur de l'exposition « Bernard Buffet, Médieval et Pop » au Musée de Fontevraud
Monteur de « Rendez-vous » de Jean Marie Bytebier au Musée de Fontevraud l'Abbaye
Réalisation d'éléments scénographiques pour le FRAC Centre / Orléans
Monteur de l'exposition « Complexe Sportif » au Domaine de Chamarande
2023 : Réalisation d'éléments scénographiques pour la Maison du Parc Régional à Montsoreau
Monteur de « Continent liquide » d'Abraham Poincheval au Domaine de Chamarande
Monteur de l'exposition « Rembrandt en eau-forte » au Musée de Fontevraud l'Abbaye
Assistant à la production de l'œuvre de Capucine Vever pour le FDAC de Chamarande
2022 : Monteur de l'exposition « Zoosphère » de Art Orienté Objet au Domaine de Chamarande
Monteur de l'exposition « Devenir un autre animal » au Domaine de Chamarande
Monteur des expositions de la biennale décentralisé du FRAC Centre à Vierzon

- Monteur de l'exposition « Paysage du design » au FRAC Centre à Orléans
2021 : Monteur de l'exposition « Filiations » de Michel Nedjar au Domaine de Chamarande
Monteur de l'exposition « Guy Rottier » au FRAC Centre à Orléans
Monteur de l'exposition « Alger, Archipel des libertés » au FRAC Centre à Orléans
2020 : Monteur de la collection permanente du Musée d'Art Moderne de Fontevraud l'Abbaye
Monteur de l'exposition « Ailleurs...ou plus loin » au FRAC Centre à Orléans
2019 : Monteur des expositions de la 2e Biennale d'Architecture d'Orléans au FRAC Centre
2018 : Monteur de l'exposition « Madrid, Octobre 68 » au FRAC Centre à Orléans
2017 : Monteur de l'exposition « Réparations » au FRAC Centre à Orléans
Monteur de l'exposition « Le sport est un art » au Centre d'Art Contemporain de Meymac
2015 : Monteur de l'exposition « Allures » au FRAC Centre à Orléans
Monteur de « Reconstruction » de la Maison de l'Architecture du Centre à Sully-sur-Loire
Monteur de « Vivre l'espace augmenté » de l'ESAD chez LVMH recherche à Orléans
Monteur de « La triennale de Vendôme » au Manège Rochambeau de Vendôme
Monteur de l'exposition « Vivre l'espace augmenté » de l'ESAD au FRAC Centre à Orléans
Monteur de l'exposition « Reliefs » au FRAC Centre à Orléans
2014 : Régisseur Général pour l'association Bandits Mages à Bourges
2010/13: Assistant Sculpteur de Osman Dinc dans ses ateliers de Paris et Châteauneuf-sur-Loire
Régisseur des Expositions de la galerie La Box à Bourges
2011 : Régisseur Général pour le 12ème festival Bandits Mages à Bourges
Pyrotechnicien pour Ephémère S.A.R.L pour un événement à Mons en Belgique
Assistant d'enseignement Artistique « Atelier Bois » (remplacement) à l'ENSA Bourges
Assistant d'enseignement Artistique « Sérigraphie » (remplacement) à l'ENSA Bourges
Intervenant « Sérigraphie » pour le Centre de Loisir de Sillery près de Reims
2010 : Sérigraphe pour l'ENSA Bourges et divers Associations locales de Bourges
2009 : Technicien Vidéo pour le Département Culturel de l'Ambassade de France à Pékin
Sérigraphe pour le Département Culturel de l'Ambassade de France à Pékin / Chine
Graphiste pour Studio X affilié à l'Université de Columbia GSAPP USA / Pékin / Chine
2008 : Assistant de Tan Ping, pour une rétrospective au Today Art Museum / Pékin / Chine
2007 : Assistant Vidéo pour la Biennale Internationale de l'Image / Luang Prapang / Laos
Sérigraphe pour le 10ème festival Bandits Mages / Bourges
2006/10: Intervenant Vidéo (saisonnier) pour le Centre de Loisir de Sillery / Reims

Note sur les expériences pédagogiques

Ayant participé à de nombreux projets pédagogiques, j'ai développé l'habitude de travailler avec des personnes de tout âges et de tout milieux sociaux-culturels.

2021/22 : De septembre à mai, j'ai participé à un projet d'Education Artistique et Culturel organisé par le Musée de l'Homme (MNHN) pour le Collège Pierre Brosolette de Melun. Tout au long de l'année scolaire j'ai mené un workshop avec les sections SEGPA en lien avec l'exposition de la galerie sur le Transhumanisme et ma pratique artistique. Le projet s'est clôturé par une exposition d'une semaine du travail des étudiants dans l'Atrium du musée.

<https://pierre-brossolette-melun.fr/musee-de-lhomme-nos-eleves-de-segpa-exposent-leurs-oeuvres/>

2021 : De janvier à juin, j'ai participé à un projet Territoire et Résidences d'Education Artistique et Culturelle organisé par l'ENSA Bourges pour le Collège Jean Moulin de Saint Amand Montrond. Sur plusieurs mois j'ai pu développé un workshop « long » avec 5 classes du collège dont les sections SEGPA.

<https://drive.google.com/file/d/1jOairK-XpzVo6PYJVvrnHLJO95URd27/view?usp=sharing>

2019 : De mai à juillet, j'ai participé à une Mission d'Appui Artistique à l'APEI de Denain. (Workshops, Conférences et Expositions à destination du personnel et des patients)

https://drive.google.com/file/d/1_SmyvqwrOXkyS349nlDrUVFGs_8QSD1/view?usp=sharing

<https://vimeo.com/372443805>

2019 : Lors de ma résidence de création à Taiwan au Centre Pier-2 de Kaohsiung, j'ai mis en place 3 workshops : 1 dans une école primaire, 1 à l'Université, et 1 dans un centre de loisir.

https://drive.google.com/drive/folders/1iwKyYYH6sAVYAFg_zC94iy64WefabmUq?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1M1qSITHHm6KmF_gdOowZiYyD7s40g3-B?usp=sharing

2018 : De janvier à avril, j'ai participé à une résidence mission « Artiste Rencontre Territoire Universitaire » à Lille organisé par la comUE Lille Nord de France. (Workshops, Conférences et Expositions à destination des étudiants, chercheurs et enseignants des Universités)

<http://www.jonathansitthiphonh.com/residence-artu-Inf/>

2017 : D'avril à juin, j'ai participé à une résidence mission « Arts et Sciences » à Mulhouse en partenariat avec le BENTO : Centre de Ressource. (Workshops, Conférences et Expositions à destination des enfants et enseignants d'écoles primaires)

<http://www.jonathansitthiphonh.com/residence-mission-a-mulhouse/>

2016 : De février à mai 2016, j'ai participé à une résidence mission à Cambrai dans le cadre d'un Contrat Local d'Education Artistique. (Workshops, Conférences et Expositions à destination de tous : enseignement primaire, secondaire et supérieur, centres sociaux...)

<http://www.jonathansitthiphonh.com/residence-mission-a-cambrai/>

2014 : Lors d'une résidence au Japon dans le cadre du programme « Artist in Aso 2014 », j'ai mis en place des Workshops dans la préfecture de Kumamoto.

(Workshops au musée Sakamoto Zenzo à destination d'enfants d'école primaire)

<http://www.jonathansitthiphonh.com/workshop-au-musee-sakamoto-zenzo/>

(Workshop au lycée d'Oguni-Machi à destination d'étudiants et professeurs du secondaire)

<http://www.jonathansitthiphonh.com/workshop-au-lycee-doguni/>

2014 : J'ai intégré en 2014 un projet de la DRAC Basse Normandie intitulé PANORAMA Réseau d'espaces art actuel. (Expositions Pédagogiques, Workshops, Conférences à destination d'élèves du secondaire)

<http://www.jonathansitthiphonh.com/exposition-et-workshop-lieux/>

<http://www.ouest-france.fr/jonathan-sitthiphonh-expose-au-college-monnet-1955805>

2011 : J'ai effectué plusieurs remplacements en tant qu' «assistant d'enseignement artistique» à l'École Nationale Supérieure d'Art de Bourges.

Assistant « Atelier Bois » (Remplacement de 6 semaines, 37h/semaine)

Encadrement technique et pédagogique des étudiants dans la réalisation de leurs projets.

Assistant « Atelier Sérigraphie » (Remplacement de 4 semaines, 20h/semaine)

Initiation technique et encadrement pédagogique des étudiants dans la réalisation de leurs projets.

De plus, j'ai eu l'occasion d'animer des ateliers d'arts plastiques, vidéo et sérigraphie avec des personnes de tout âges (de 6 à 40 ans)

2011 : Intervenant Sérigraphie (Workshop avec des lycéens de Reims)

Initiation technique et accompagnement dans la réalisation de T-shirt sérigraphiés.

2010 : Intervenant Sérigraphie (Workshop avec des patients de Centres Hospitaliers et un Centre de Réinsertion Sociale à l'occasion d'un événement sportif à Bourges.)

Réalisation de T-shirt personnalisés avec les patients.

2007 : Assistant Vidéos (Workshop avec les étudiants des Beaux Arts de Luang Prabang au Laos) Initiation technique à la vidéo et à la photographie numérique.

2006 à 2010 : Intervenant vidéos (Chaque été pendant 6 semaines avec des enfants de 6 à 16 ans, Commune de Sillery 51)

Initiation technique et réalisation de clip vidéo sous forme de stage d'1 semaines.

2002 à 2005 : Intervenant Arts Plastiques (Chaque été pendant 6 semaines avec des enfants de 6 à 16 ans, Commune de Sillery 51)

Animation Pédagogique et Artistique

A propos de ma pratique

Mes recherches portent sur les mécanismes du mouvement et les interactions possibles entre l'utilisateur et l'appareil. Je mets en place des dispositifs qui viennent se greffer sur le corps, tel une prothèse qui viendrait prolonger un membre. Suivant mes mouvements, la machine s'anime donnant naissance à un être hybride.

L'ensemble de mon travail se présente sous forme de laboratoire où les prototypes ratés côtoient les projets en cours, où les formes ne sont pas figées, mais sont destinées à évoluer dans le temps. Je les améliore sans cesse grâce à de nouvelles expériences.

C'est une réflexion sur le corps humain et comment l'augmenter soi-même. Une obsession de devenir plus qu'un Homme, qui fini par échouer.

En effet, malgré la fonctionnalité et l'efficacité des mécanismes mis en place, mes pièces demeurent fragiles et contraignantes pour l'utilisateur. Au lieu d'améliorer ses capacités physiques, elles les restreignent. Cet échec est l'objet même de ma démarche artistique.

Mon travail témoigne des limites de l'humanité, tout en célébrant le désir de vouloir la transcender. J'aborde donc des notions de transhumanisme et le concept de Post humain à travers des représentations plastiques qui mettent en avant le corps et sa transformation via des améliorations physiques.

Le dépassement auquel je fais référence étant individuel, j'apporte beaucoup d'importance au fait de réaliser ces orthèses moi-même : avec les compétences techniques que j'acquière et perfectionne au fur et à mesure. Le choix des matériaux utilisés - souvent en décalage avec le mécanisme développé - a pour but de renforcer le potentiel fantasmagorique de l'ensemble, mais aussi de le sublimer d'un point de vue sculptural. L'utilisation du bois par exemple force le rouage d'un système mécanique à changer de forme, de même que dépourvu de sa fonction une machine révèle toute l'esthétique de son design.

Finalement, ces sculptures dont les fonctions réelles sont limitées, font appel à l'imaginaire afin de s'accomplir en tant que machines.

LES ENFANTS D'ABORD!

2024

Bois (sapin, contreplaqué de résineux), vis, boulons
125 x125 x 100 cm, 98x108x100 cm et 180x98x125 cm

Projet de résidence à la Maison Garenne :

Série de 3 prototypes de capsules d'évacuations d'urgences construites à partir d'anciennes caisses de transport d'oeuvres d'art. Afin de contrer l'anxiété ambiante d'un avenir pessimiste, j'ai décidé de matérialiser des propositions ludiques et cocasses pour mettre à l'abris notre descendance. Le design d'inspiration SF contraste avec l'archaïsme des mécanismes mis en place créant un aspect retro futuriste. Le côté burlesque désamorce le sentiment anxiogène de la thématique de base pour laisser place à un enthousiasme poétique.

FÛTREAU

2023

Bois (douglas), vis, boulons

750 x 750 x 150 cm

Véhicule amphibie installé dans une prairie inondée en hiver, Fûtreau fait référence aux bateaux à fond plat typiques de la Loire. Réalisé entièrement en bois local cette construction écologique et anachronique illustre le thème de la «résilience» : la capacité d'adaptation face à un changement d'environnement.

Installation toujours visible dans les Prairie du Roy entre Loches et Beaulieu-les-Loches

CERNUNNOS

2022

Bois (chêne), vis

425 x 350 x 200 cm

Conçu comme une idole contemporaine, Cernunnos fait référence à une figure majeure du panthéon Celtique. Après avoir pris connaissance du territoire l'accueillant - notamment la forêt d'Andaine - et en concertation avec les enfants du village, j'ai décidé de créer une représentation anthropomorphe de la faune. Une sorte de gardien de la forêt, un dieu protecteur illustrant la puissance inébranlable de la nature. Je me suis donc réapproprié la figure du « cornu » (dieu Gaulois de la faune et de la flore, des cycles de la nature, des animaux mais aussi des chasseurs) en le transposant dans mon répertoire fantasmagorique. Construit à partir de bois fourni par la scierie locale, la réalisation s'est déroulée en plusieurs étapes tout au long de l'année scolaire avec l'aide des habitants et entrepreneurs locaux. Au final c'est une bonne partie du village qui a contribué à la réalisation de cette œuvre. À l'instar des idoles païennes d'autrefois, Cernunnos est une construction collective qui pourrait symboliser l'entente des Champsegrétois avec leur environnement.

Installation toujours visible en face de l'école municipale de Champsecret

GOLEM

2020

Bois (sapin), vis

300 x 400 x 500 cm

À l'image des robots de combat de science fiction, j'ai construit une épave dont les origines et la fonction questionnent l'imaginaire du spectateur en posant les bases d'une mythologie contemporaine. La structure en bois laisse les indications d'une machine archaïque d'un temps ancien. Mais le design futuriste du « Robot » nous pousse à fantasmer une technologie à venir. Je joue délibérément sur cette opposition afin de créer une situation d'archéologie « retro futuriste ». Ce géant anthropomorphe revisite le mythe du Golem (rapports Homme-crétion-machine-Dieu) à l'époque où les avancées technologiques défient les croyances d'autrefois.

Installation toujours visible à la Chataigneraie à Osmoy

SCAPHANDRE

2020

Contreplaqué peuplier et cintrable, vis, boulons, clous

70 x 70 x 50 cm

Projet de résidence à l'Usine Utopik (Tessy-sur-vire, Normandie)

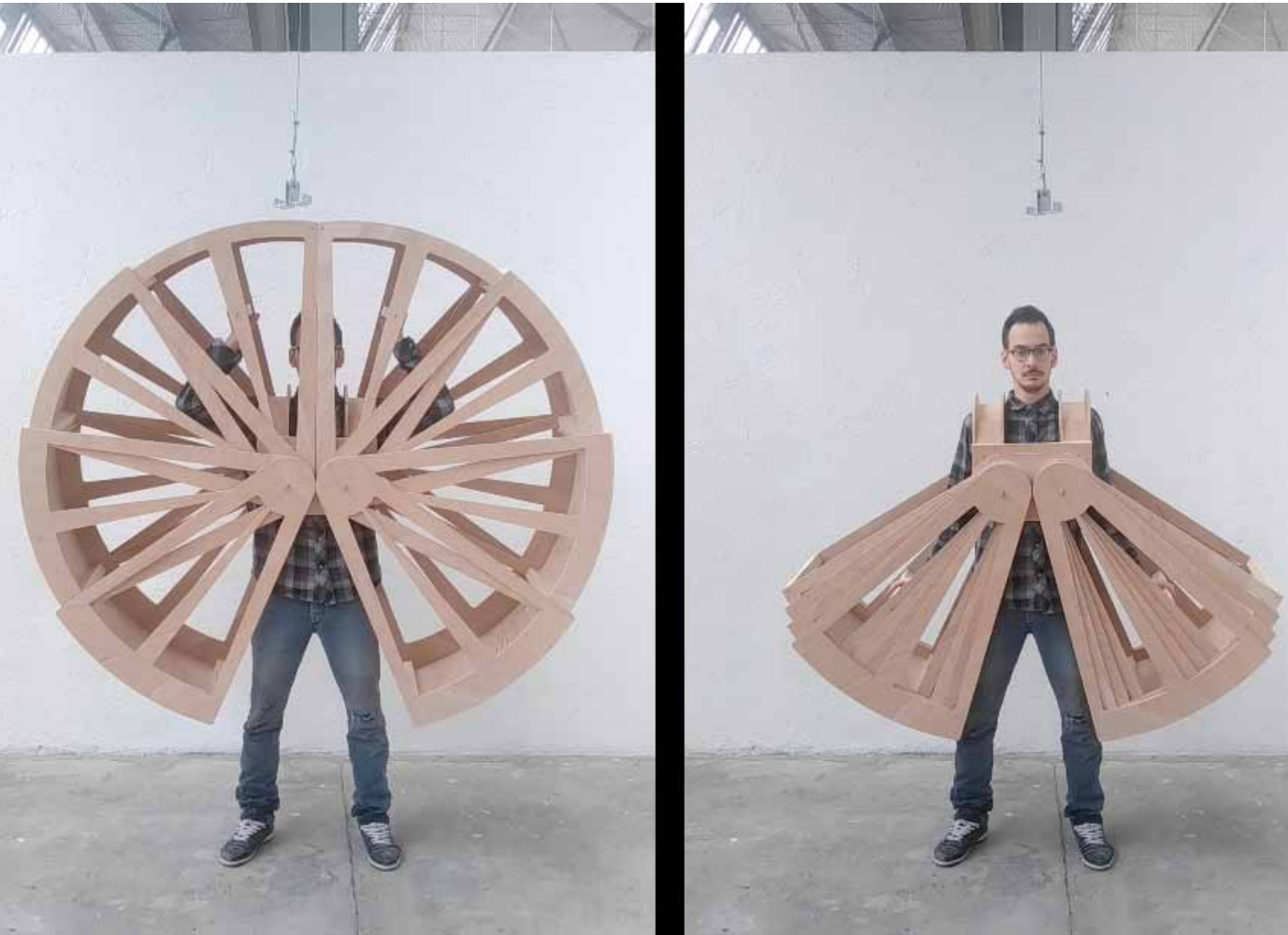
En pleine crise sanitaire, j'ai développé plusieurs prototypes de protection individuelle.

CHRYSALIDE

2020

Contreplaqué oukoumé, vis, boulons, clous

185 x 185 x 50 cm

Projet de résidence à l'Usine Utopik (Tessy-sur-vire, Normandie)

En pleine crise sanitaire, j'ai développé plusieurs prototypes de protection individuelle.

COCON

2020

Bois brulé (Sapin), colle, clous, vis

170 x 170 x 90 cm

Projet de résidence à l'Usine Utopik (Tessy-sur-vire, Normandie)

En pleine crise sanitaire, j'ai développé plusieurs prototypes de protection individuelle.

NEZHA

2019

Bambou

110 x 190 x 200 cm

Projet de résidence au Pier-2 Art Centre

(Kaohsiung, Taiwan)

Réalisé entièrement en bois local et avec des outils à main (Scies, haches, couteaux, ciseaux),

«L'armure à six bras de Nezha» représente les capacités surnaturelles d'une divinité guerrière du folklore chinois.

vidéo : <http://www.jonathansitthiphonh.com/nezha>

BUDDHA'S PALM

2019

Bambou, corde

35 x 90 x 150 cm

Projet de résidence au Pier-2 Art Centre (Kaohsiung, Taiwan)

Réalisé entièrement en bois local et avec des outils à main (Scies, haches, couteaux, ciseaux), «Les gants de la paume de buddha» font référence à la capture de Son Wukong dans le conte « Voyage vers l'ouest».

vidéo : <http://www.jonathansitthiphonh.com/buddhas-palm>

ARACHNE 2.0

2018

Contreplaqué, vis, clous, boulons

100 x 100 x 170 cm

Prototype de machine octopode (version n°3):

Orthèse réalisé pour une performance avec la conteuse Sandrine Gniady. Au fur et à mesure qu'on nous conte l'histoire d'Arachné, j'interviens plastiquement sur la narratrice, la transformant petit à petit en l'une de mes sculptures.

MAIN D'OEUVRE

2017

Bois (pin), vis, boulons, câbles acier, poulies

400 x 500 x 600 cm

Projet réalisé pour la Biennale :

«La Science de l'Art: La Culture du Risque»

À l'image des bras robotisés industriels, j'ai conçu mon propre système mécanique, contrôlable à l'aide de leviers et autres systèmes manuels. C'est une mise en abîme de l'utilisation de la main en tant qu'outil par la décomposition mécanique de ses mouvements dans un système de contrôle utilisant tout le corps.

Video: <http://www.jonathansitthiphonh.com/main-doeuvre>

À QUATRE PATTES 2/2

2017

Contreplaqué de merisier, vis, boulons

75 x 140 x 170 cm

Projet de résidence à Axeneo7 (Gatineau, Canada):

Prototype de machine humaine quadripode (version n°4).

Mise en place d'un système permettant à l'Homme de marcher «à quatre pattes».

Vidéo: <http://www.jonathansitthiphonh.com/a-quatre-pattes-22>

À QUATTRE PATTES 1/2

2017

Contreplaqué de merisier, vis, boulons

75 x 140 x 170 cm

Projet de résidence à Axeneo7 (Gatineau, Canada):
Prototype de machine humaine quadrupode (version n°3).
Mise en place d'un système permettant à l'Homme de marcher «à quatre pattes».

Vidéo: <http://www.jonathansitthiphonh.com/a-quatre-pattes-12>

OKTO

2017

Contreplaqué d'oukoumé, gaines PVC, fils, vis, boulons

140 x 400 x 400 cm

Projet de résidence à La Belle Etoile (Auvergne):
Prototype de machine humaine octopode (version
n°2). Recherches plastiques et mécaniques sur les
tentacules.

Vidéos: <http://www.jonathansitthiphonh.com/okto>

COCOON#2: DANGO MUSHI

2016

Bois (cèdre japonais), vis, clous, boulons

140 x 160 x 160 c

Projet de résidence à l'ACAC (Aomori, Japon):

Recherches autour du concept de «Cocon».

Une micro architecture aux dimensions du corps humain // Un espace de transition et de transformation // Isolé du monde extérieur, (re-) centré sur l'individu // Un espace introspectif de réflexion en vue d'un changement d'état futur.

Cocoon#2: Dango mushi est une carapace que l'on peut porter, ouvrir ou fermer à notre convenance. Pour être complètement isolé de l'extérieur, le corps de l'Homme doit se replier en position foetale.

Vidéo: <https://vimeo.com/193017596>

COCOON#1: DODECAHEDRON

2016

Bois (cèdre japonais, contreplaqué), vis, clous, boulons

140 x 160 x 160 cm

Projet de résidence à l'ACAC (Aomori, Japon):

Recherches autour du concept de «Cocon».

Une micro architecture aux dimensions du corps humain // Un espace de transition et de transformation // Isolé du monde extérieur, (re-)centré sur l'individu // Un espace introspectif de réflexion en vue d'un changement d'état futur.

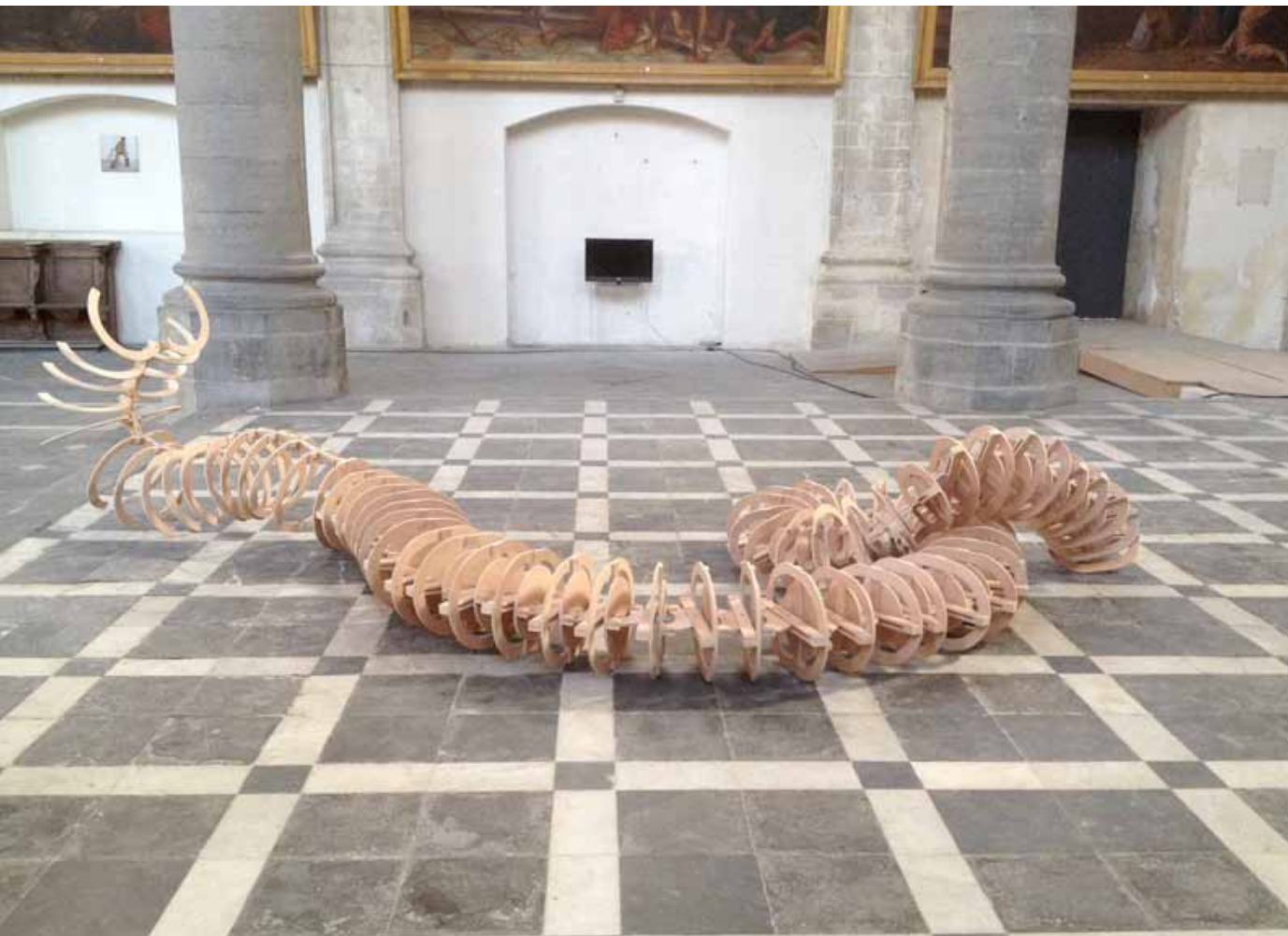
Cocoon#1: Dodecahedron est une Micro architecture. Un espace juste assez grand pour qu'une personne puisse s'y réfugier et méditer. Isolé de l'extérieur, c'est une zone petite, intime, privée, calme.

MUE

2016

Contreplaqué d'oukoumé, vis, boulons

40 x 40 x 12000 cm

Prototype de queue (Version n°2):

Système de queue articulée reliée à un harnais pouvant englober un corps humain.

COQUILLE

2015

Bois (chêne), aluminium, vis, boulons

50 x 70 x 180 cm

Prototype d'armure robotique (Version n°2):

Projet réalisé grâce à une Aide Individuelle à la Création de la DRAC Centre-Val de Loire.

En partant des plans du prototype réalisé au Japon l'année précédente et en changeant l'essence de bois utilisé, j'ai développé une toute nouvelle combinaison mécanique. En effet le changement des propriétés des matériaux a contraint le design à évoluer vers une sorte d'armure rustique.

ICARE 2.2

2015

Bois (chêne, contreplaqué de hêtre), vis, boulons

50 x 90 x 200 cm

Prototype de machine humaine volante
(version n°3).

Hommage au mythe d'Icare et à son père Dédale.

Vidéo : <https://vimeo.com/133233290>

SARU NO O

2014

Bois (cèdre japonais), vis, boulons, sandows

50 x 90 x 150 cm

Projet de résidence à AiA (Aso, Japon):

A l'image des exosquelettes motorisés en développement aujourd'hui par l'armée ou les grandes compagnies (notamment au Japon), j'ai mis au point une combinaison mécanique dans le but d'améliorer mes capacités physiques. Réalisé à partir de bois local et avec les outils à main des menuisiers japonais cette armure demeure fragile et contraignante pour l'utilisateur. Le titre «King of apes» fait référence à la hiérarchie sociale des primates mettant en avant le côté primitif d'un souhait de dépassement des limites humaines à des fins militaires, de domination.

Video : <http://www.jonathansitthiphonh.com/saru-no-o>

VPOM

2014

Bicyclettes, fauteuil roulant, bois divers, métal

120 x 300 x 400 cm

Projet de résidence à «Lizières» (Picardie) :

«O.V.N.I (Objet Vélo Nouvellement Interprété)»

Laboratoire de recherche en mécano-fiction, une collaboration avec Romain Weintzem.

V.P.O.M le Véhicule à Propulsion Ondulatoire Musculottracté est un prototype de machine volante à base de bicyclettes et autres objets roulants.

Vidéos : <https://vimeo.com/90579333>
<https://vimeo.com/98949539>

VPGM

2014

Bicyclettes, poussette, bois divers, métal

120 x 200 x 300 cm

Projet de résidence à «Lizières» (Picardie) :

«O.V.N.I (Objet Vélo Nouvellement Interprété)»

Laboratoire de recherche en mécano-fiction, une collaboration avec Romain Weintzem.

V.P.G.M le Véhicule à Propulsion Giratoire Musculottracté est un prototype de machine volante à base de bicyclettes et autres objets roulants.

Vidéos : <https://vimeo.com/90271550>
<https://vimeo.com/98949539>

FLYING DEVICE

2013

Bois divers, vis

75 x 100 x 200 cm

Projet de résidence à la Fondation Josef & Anni Albers (Bethany, USA):

Élaboration et construction de véhicules à partir de débris et déchets d'un chantier voisin. Il s'agit ici d'un prototype de machine volante dont le moteur est entièrement composé de roues et d'engrenages en bois, le tout étant activé par la rotation de manivelles.

Vidéo : <https://vimeo.com/154830479>

WOODEN RAFT

2013

Bois divers, vis

75 x 100 x 150 cm

Projet de résidence à la Fondation Josef & Anni Albers (Bethany, USA):

Élaboration et construction de véhicules à partir de débris et déchets d'un chantier voisin.

Il s'agit ici d'un prototype de radeau dont le moteur est entièrement composé de roues et d'engrenages en bois, le tout étant activé par la rotation de manivelles.

Vidéo : <https://vimeo.com/154830477>

SOBEK

2013

Bois (contreplaqué d'oukoumé), vis, boulons

50 x 40 x 200 cm

Prototypé de machoire de crocodile (version n°2).

BRAS DE FER

2012

Métal divers, ressorts, câbles, poulies, boulons

30 x 50 x 150 cm

Prototype de bras mécanique (version N°1).

Élaboration d'un système permettant de découpler la portée et la force du bras humain. Bien que les contrôles soient assez sensibles et précis le poids de la structure rends le mécanisme peu maniable.

CHIRON

2012

Bois (chêne, contreplaqué), vis, boulons

75 x 120 x 170 cm

Prototype de machine humaine quadripode (version n°2).

À l'image d'un centaure, j'ai voulu concevoir un système permettant de découpler le mouvement de la marche de l'Homme. Chaque jambe est reliée à une jambe en bois, ce qui permet à l'utilisateur de marcher avec 4 appuis. Le mécanisme suit bien les mouvements de l'utilisateur, mais le poids et la rigidité des matériaux utilisés en limite la mobilité.

ICARE

2010

Bois (chêne, contreplaqué), vis, boulons

30 x 75 x 400 cm

Prototype de machine humaine volante

(version n°1).

Hommage au mythe d'Icare et à son père Dédale.

Après avoir étudié le fonctionnement des ailes des oiseaux, j'ai mis en place un système permettant d'appliquer le membre «aile» au corps humain.

L'aile d'oiseau et le bras humain ne comportant pas les mêmes articulations ni les mêmes proportions, il en résulte une forme d'aile particulière qui, si elle n'est pas efficace pour le vol, répond néanmoins parfaitement aux mouvements humains. Les matériaux utilisés rendent le prototype lourd et difficile à manier : au lieu de m'aider à m'envoler il me retient au sol.