

LES ARTS NUMÉRIQUES

Pour une première approche ...

Le numérique : un outil de création supplémentaire pour les artistes

L'exemple de la photographie :

- * Il s'agit d'un transfert de technique, les questionnements et les enjeux ne bougent pas : cadrage, lumière, reproductibilité ... On ne parle donc pas d'art numérique.
- * Certaines œuvres se situent à la frontière des arts numériques en questionnant la matérialité de l'image ou la notion de montage par exemple.

Thomas RUFF

jpeg ny02.

2004

Epreuve chromogène numérique, 269 x 364 cm,
New-York, The Metropolitan Museum of Art.

AZIZ & CUCHER

Pam and Kim

1994

Epreuve chromogène numérique

« L'art dans le numérique, c'est ce qui reste lorsque l'on a coupé le courant. »

Maurice Benayoun

Le processus numérique devient processus artistique et sujet de questionnement. Les artistes numériques n'utilisent pas seulement le numérique comme outil (devenu presque incontournable) mais réfléchissent, questionnent, s'approprient les technologies actuelles et les font entrer au cœur de leur démarche.

« Je tiens à donner une image de mon temps avec les moyens de mon temps. »

Georges Seurat

L'art numérique est à la fois lié à l'expérimentation, aux sciences, à la culture de consommation et aux technologies. Une œuvre d'art numérique peut être le fruit d'une collaboration entre un artiste et une équipe de chercheurs, de programmeurs et d'ingénieurs, de scientifiques et de designers.

« Désormais le rôle de l'artiste ne sera plus de créer une œuvre mais de créer la création. »

Nicolas Schöffer

Une œuvre d'art numérique est une œuvre programmée,
qui n'est pas figée. Elle est constituée d'un code sous forme de
langage binaire qui révèle sa forme, son corps.

« Tout le monde participait, créait, recevait et transmettait de l'information en même temps. Nous nous amusions. »

Allan Kaprow

L'art numérique se distingue par sa réception. Les œuvres d'art numérique sont souvent interactives et sollicitent ainsi la participation du spectateur, elles remettent en question les notions traditionnelles d'œuvres d'art, de public et d'artiste.

De questionnements artistiques renouvelés au questionnement du numérique dans la société

Le découpage suivant est destiné à faciliter la compréhension des démarches artistiques présentées. Les questions soulevées par les œuvres, toujours complexes, entremêlent bien évidemment ces catégories.

- ▶ **L'art cybernétique** : le robot, la machine
- ▶ **L'art algorithmique** : le code, la question de l'aléatoire
- ▶ **L'art interactif** : la forme relationnelle
- ▶ **L'art virtuel, la réalité augmentée** : la question du simulacre
- ▶ **L'art immersif** : des espaces d'expérimentations
- ▶ **L'art des jeux vidéos** : détournements
- ▶ **L'art en/du réseau** : de nouveaux espaces

L'art cybernétique : le robot, la machine

« *Nos ateliers ne peignent plus de tableaux, ils bâtissent les formes de la vie ; ce ne seront plus les tableaux mais les projets qui deviendront des créatures vivantes.* »

Kasimir MALEVITCH

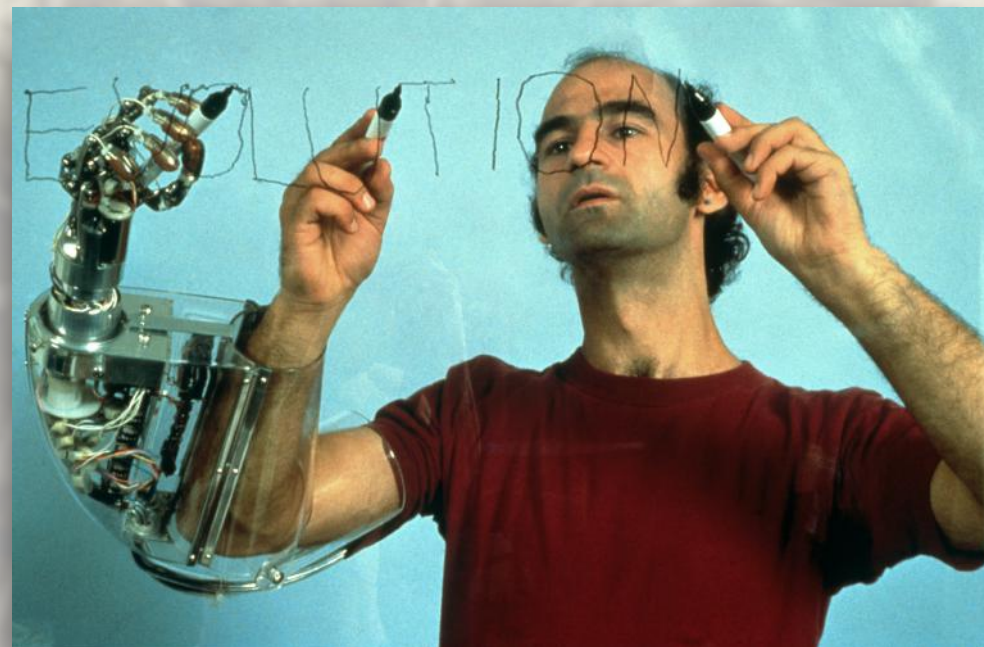

Nicolas SCHOFFER

CYSP II

1956

Sculpture cybernétique à déplacement autonome

STERLAC

Troisième main

1980

Patrick TRESSET

Human Study #2, La Vanité

2000

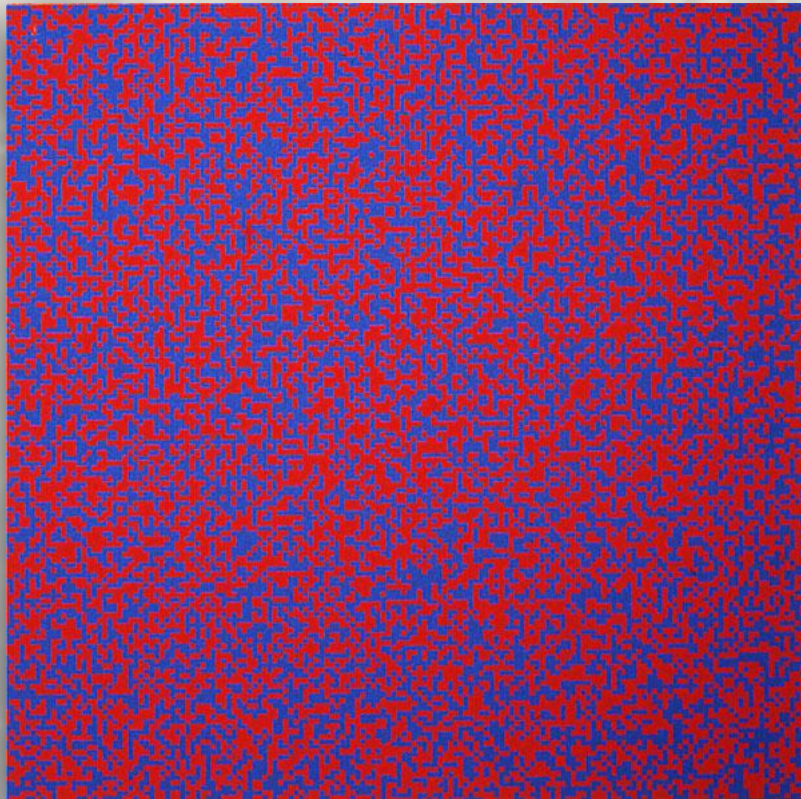
Robot, bureau d'école, crâne humain, canette de bière vide, coquillage, cosses de pavot séchées, dessins.

L'art algorithmique : le code, la question de l'aléatoire

« *Quel est le but de nos travaux ? Proposer aux écrivains de nouvelles « structures », de nature mathématique, ou bien encore inventer de nouveaux procédés artificiels ou mécaniques, contribuant à l'activité littéraire.* »

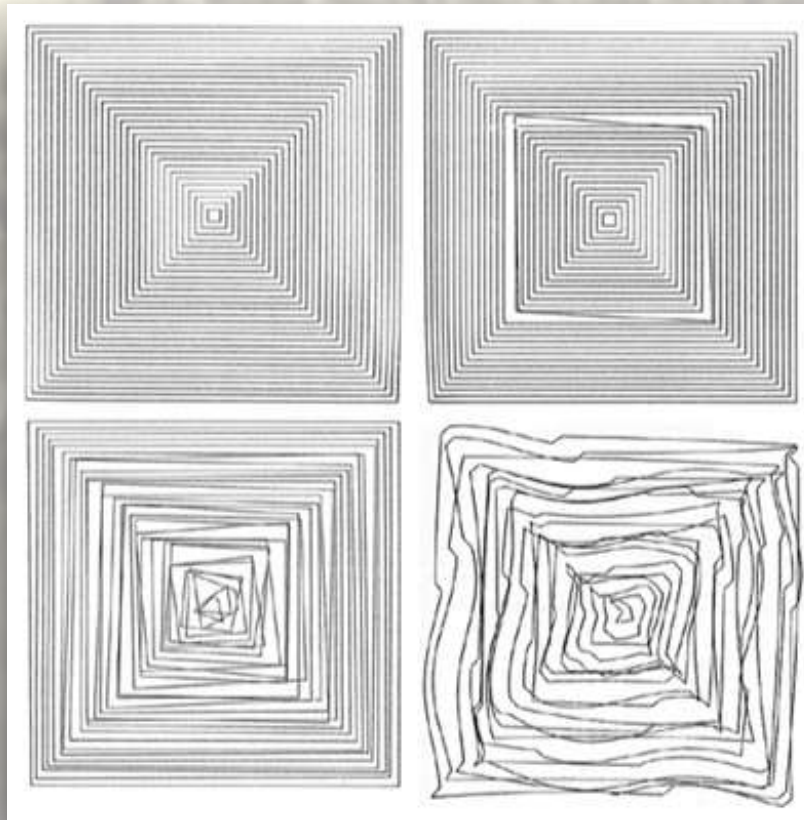
Raymond QUENEAU

François MORELLET

Distribution aléatoire de 40 000 carrés à l'aide des nombres impairs et pairs d'un répertoire téléphonique
1960

Huile sur toile

Vera MOLNAR

Computer rosace-series
1974

Encre sur papier

Miguel CHEVALIER

Fractal Flowers
2014

Installation de réalité virtuelle générative et interactive

L'art interactif : la forme relationnelle

« *Se servir d'un appareil de télévision pour inciter le public à l'action. [...] Jusqu'à là le public n'avait jamais participé autant à l'œuvre en train de se faire.* »

Wolf VOSTELL

Jean TINGUELY

Rotazaza
1967

Machine destinée à jouer au ballon avec les spectateurs

Edmond COUCHOT et Michel BRET

Je sème à tout vent
1990

Dispositif interactif

Marie SESTER

Access
2003

Dispositif interactif

L'art virtuel, la réalité augmentée : la question du simulacre

« *La dimension artistique de la simulation consiste à créer des mondes qui renvoient sans cesse à la réalité et la prolonge.* »

Jean-Baptiste BARRIÈRE

Andrea POZZO

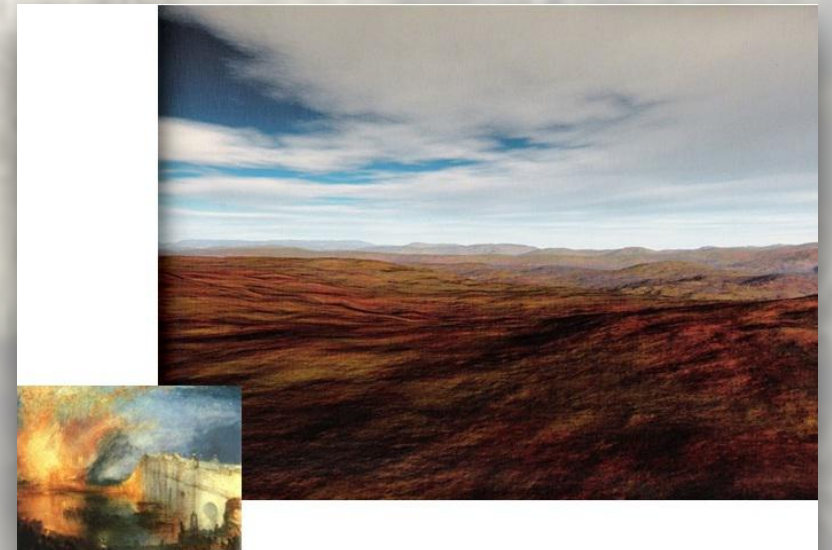
Fresque du plafond de l'église saint Ignace, Rome
1685

Samuel ROUSSEAU

Sans titre (L'arbre et son ombre)
2008-2009

Vidéo projection HD en boucle, branche d'arbre, acier

Joan FONTCUBERTA

Orogenesis : Turner
2003

Image conçue avec Terragen, logiciel d'image de synthèse pour des utilisations scientifiques et militaires

L'art immersif : des espaces d'expérimentations

« *Le propre de l'image de synthèse, c'est la « visite », ça ne sert qu'à faire visiter les formes. [...] L'image numérique est une endoscopie.* »

Paul VIRILIO

Claude MONET

Nymphéas

1914-1926

Huile sur toile, Paris, Musée de l'Orangerie

Jeffrey SHAW

Legible City

1989

Dispositif interactif et image 3D

Maurice BENAYOUN

World Skin, a Photo Safari in the Land of War

1997

Dispositif interactif et immersif CAVE

L'art en/du réseau : de nouveaux espaces

« *L'art doit naître du matériau et de l'outil et doit garder la trace de l'outil et de la lutte de l'outil avec le matériau.* »

Jean DUBUFFET

Clément VALLA

Postcards from GoogleEarth
2019

Site internet, capture d'écran de GoogleEarth

Marika DERMINEUR et Stéphane DEGOUTIN

googlehouse.net
2003

Dispositif qui construit en temps réel une maison partir d'images de pièces d'habitation (living room, tv room...) trouvés sur Internet via un moteur de recherche d'images.

Olia LIALINA

Summer
2013

Animation en ligne

L'art du jeu vidéo : détournements

« *Je ne dis pas que ce médium [la télévision] est mauvais en soi. Je propose seulement d'en faire un autre usage.* »

Joseph BEUYS

KOLKOZ

Film de vacances, HongKong

2005

Images de synthèse, bande son vidéo

Stefan ALTENBURGER

Promenade

1999

Animation vidéo, couleur, son

Thibault BRUNET

Vice City

2013

Photographie du jeu jeu « Grand Theft Auto »

Le numérique : appropriations

« **No Ghost ! Just a Shell.** »

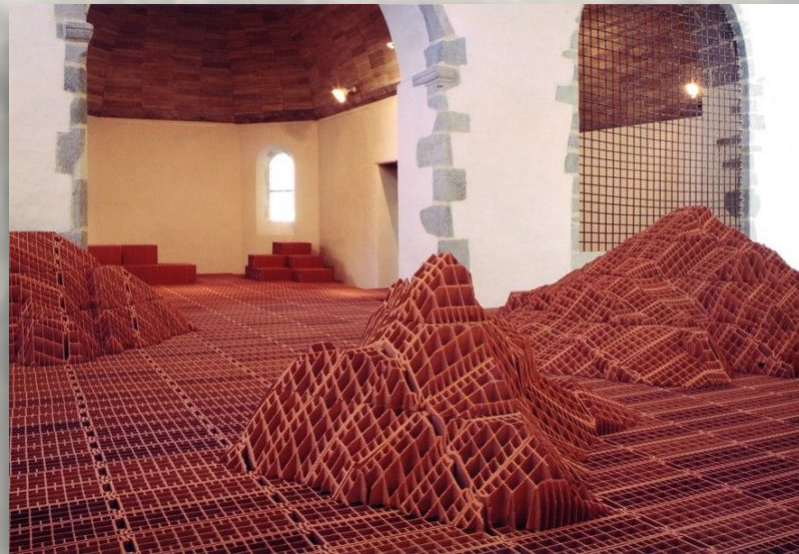
Pierre HUYGHE et Philippe PARRENO

Xavier VEILHAN

Le carosse
2009

Sculpture, Château de Versailles

Vincent MAUGER

Configuration requise
2005

Installation in situ, briques, Mayenne, Chapelle des Calvairiennes

Constant DULLAART

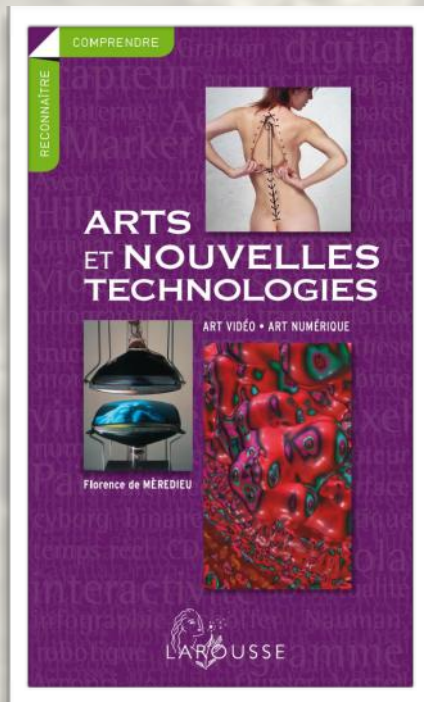
You Tube as a Sculpture
2009

Installation lumineuse

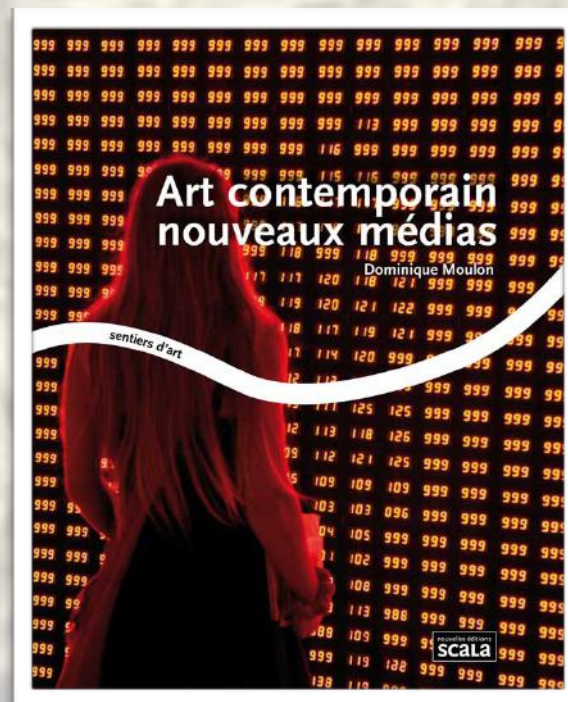

LES ARTS NUMÉRIQUES

Pour une première approche ...

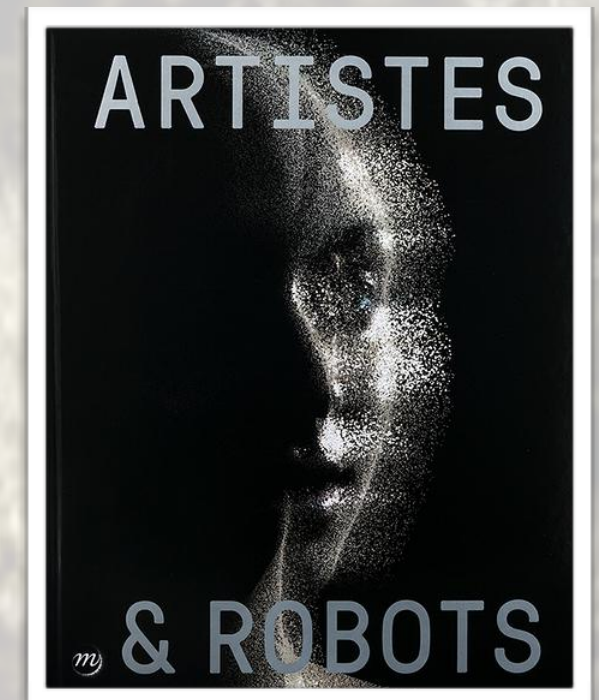
Florence de Mèredieu
Arts et nouvelles technologies - art vidéo, art numérique
éd. Larousse, 2011

Dominique Moulon
Art contemporain, nouveaux médias
Scala, 2011

Dominique Moulon
Art et numérique - En résonance, catalogue d'exposition
Scala, 2015

Artistes et Robots, catalogue d'exposition
Flammarion, RMN Grand Palais, 2018

La rubrique ARTS NUMÉRIQUES du site académique arts plastiques :

- Des liens vers des sites d'artistes et des écrits sur les arts numériques
- Une bibliographie sélective
- Des ressources

LES ARTS NUMÉRIQUES

Des questions à travailler

HdA, EPI, PROJETS ...

- ▶ Comment les outils du mathématiciens peuvent-ils expliquer et créer des œuvres d'art ?
- ▶ Les artistes sont-ils toujours maîtres de leur œuvre ?
- ▶ Quelle est la place du corps à l'ère du numérique ?
- ▶ De quelle manière l'Homme et la machine interagissent-ils ?
- ▶ Comment une œuvre questionne-t'elle notre rapport à la réalité ?
- ▶ De quelle manière une œuvre peut-elle poser des questions d'ordre éthique ?
- ▶ Emprunt, citation, réécriture : quels enjeux ?
- ▶ ...