

L'ère numérique et les arts – D'où? Vers où?

De l'analogique au numérique

Technologies analogiques

Système direct, rapide et représentatif de la source, mais limité en mémoire.

Besoin d'une interface analogique (Ex. microphone, caméra et appareil photographie-pellicule, microscope, etc.) pour capter un élément naturel (son, image, phénomène) pour ensuite numériser cette source.

Est la représentation des données sous forme de grandeurs physiques.

Technologies numériques

Représentation de données par éléments binaires (oui/non, 1 ou 0).

Simplement l'ordinateur et des données numériques (cartes mémoires) manipulées.

Multiplication à l'infini, Le numérique est le clone parfait de son original.

Le futur : les réseaux et plateformes qui se multiplient à grande vitesse, modification profonde des arts pour les créateurs et pour le public.

Historique des arts numériques

Si les arts numériques ne datent que de quelques décennies, ils suivent une tradition de transformation dans le temps reliée aux avancées scientifiques et technologiques à l'intérieur de contextes historiques, sociaux et politiques.

Art - Science - Technologie

Avant la Renaissance

Les arts et les sciences étaient réunis, le terme science n'existant pas. Philosophie naturelle : les philosophes discutaient aussi bien de l'art, de la religion que de la nature. Dans les sociétés tribales, le philosophe est aussi le shaman et l'artiste. L'art, la performance et le quotidien sont étroitement liés dans les rituels et la vie sociale.

Renaissance

Début de la codification des sciences, l'art prend une autre direction.

Révolution industrielle

La science influence la technologie, et vice versa, et elle imprègne toutes les facettes de la vie.

La ségrégation : l'art et les sciences humaines d'un côté, les sciences appliquées de l'autre. Le fossé se creuse. Deux langages, deux visions du monde. (Théorie des 2 cultures, C.P. Snow)

Début 20^e siècle

Le phénomène art/technologie est au cœur de la démarche de certains mouvements :

- dadaïsme - satire de la machine;
- futurisme - apologie de l'ère industrielle et de l'électricité;

- constructivisme - prôner l'intégration: art | architecture | sciences;

Autour des années 50-60

Depuis les années 1950, les médias sont un support servant à recevoir, à conserver ou à transmettre un message ou une information, comme la cassette et le DVD. Ils sont également les véhicules de l'information qui se sont multipliés dans le monde de l'art : radio, télévision, cinéma, presse, livres.

Depuis, la recherche, l'industrie, la distribution des produits et l'expérimentation ont conduit à une multiplication des modes d'expression :

- 1950 - 1960 - groupe de recherches GRAV, EAT, ZERO, Art néon;
- 1960 - 1970 - Art réseau;
- 1980 - Café électronique - lieu de rencontre avec technologie, branché à un autre lieu dans la même ville, dans le pays ou ailleurs dans le monde.

Arts médiatiques

Intégration électronique/informatique/nouveaux moyens de communication : cinéma expérimental, holographie, infographie, copigraphie;

Les artistes commencent à considérer l'ordinateur comme un instrument artistique et recourent de plus en plus à l'ordinateur dans leurs créations.

- les artistes des arts électroniques et des arts interactifs considèrent le clavier comme instrument secondaire et non pas comme outil artistique;
- comme les musiciens, ils veulent développer des interfaces avec les pieds, les doigts, la bouche.

Médias numériques en parallèle

Dans les années 1980, les médias comptaient sur d'anciennes techniques d'imprimerie, d'art visuel et de sonorisation pour communiquer et divertir. À mesure que les frontières de la technologie ont été repoussées, la face des médias et la façon dont ils sont produits ont changé considérablement.

- Ils ont évolué vers une forme d'art en constant mouvement qui incorpore l'utilisation d'ordinateurs et d'applications logicielles spécialisées et qui absorbe les travailleurs créatifs en technologie.
- Avec ce changement, les composantes du cinéma, de la télévision, de la musique, du journalisme, de la publicité et des communications personnelles ont évolué. La production de médias numériques est devenue un processus de création de ce que le monde voit, de ce qu'il entend et de ce qu'il absorbe chaque jour.
- <http://www.culturalhrc.ca/careersinculture/Interzone/f/03-02.php>

Arrivée des médias sociaux : art sociologique et esthétique des communications

Avec les médias sociaux le moyen de communiquer devient de plus en plus important à cause des possibilités qu'ils offrent

- Commence alors la recherche d'un public. L'art numérique provoque une curiosité au sein de la critique professionnelle.
- Des artistes se réunissent en groupes en fonction d'une esthétique fonctionnaliste proche de celle du Bauhaus : démythification de l'objet artistique.
- Rejoindre un public très large voire un public non initié à l'art.

<http://www.memoireonline.com/08/07/547/art-numerique-mediation-mises-en-exposition-esthetique-communicationnelle.html>

ÉMERGENCE D'UNE ESTHÉTIQUE NOUVELLE COMPLÈTEMENT DIFFÉRENTE DE L'ESTHÉTIQUE ACADÉMIQUE;

- transformation radicale du sens de l'activité artistique;
- arts médiatiques (formes de créations artistiques + technologies des communications);
- transformation de notre perception du temps et de l'espace (émotions, sensibilité);
- plus grand intérêt pour l'investissement dans le processus que dans le produit.

« Les technologies numériques transforment les frontières de l'art : 77 % des personnes sondées se disent d'accord avec l'affirmation que les technologies numériques « ont joué un rôle important dans l'élargissement des limites de ce qu'on estime être de l'art ».

Hill Stratégies Recherche, *Les technologies numériques et les arts*, [Recherches sur les arts](http://www.hillstrategies.com/sites/default/files/ARM_vol12_no8_FR.pdf), Volume 12 Numéro 8, 22 janvier 2014, p. 8, www.hillstrategies.com/sites/default/files/ARM_vol12_no8_FR.pdf

***Ce document constitue un bilan de recherches et de réflexions, en vue de préparer un dépliant : *L'Ère numérique et les arts*, qui sera distribué en 2015-2016 dans les écoles secondaires francophones de l'Ontario. Il n'engage que l'Association francophone pour l'éducation artistique en Ontario.

Pour enrichir le document ou le commenter info@afeao.ca