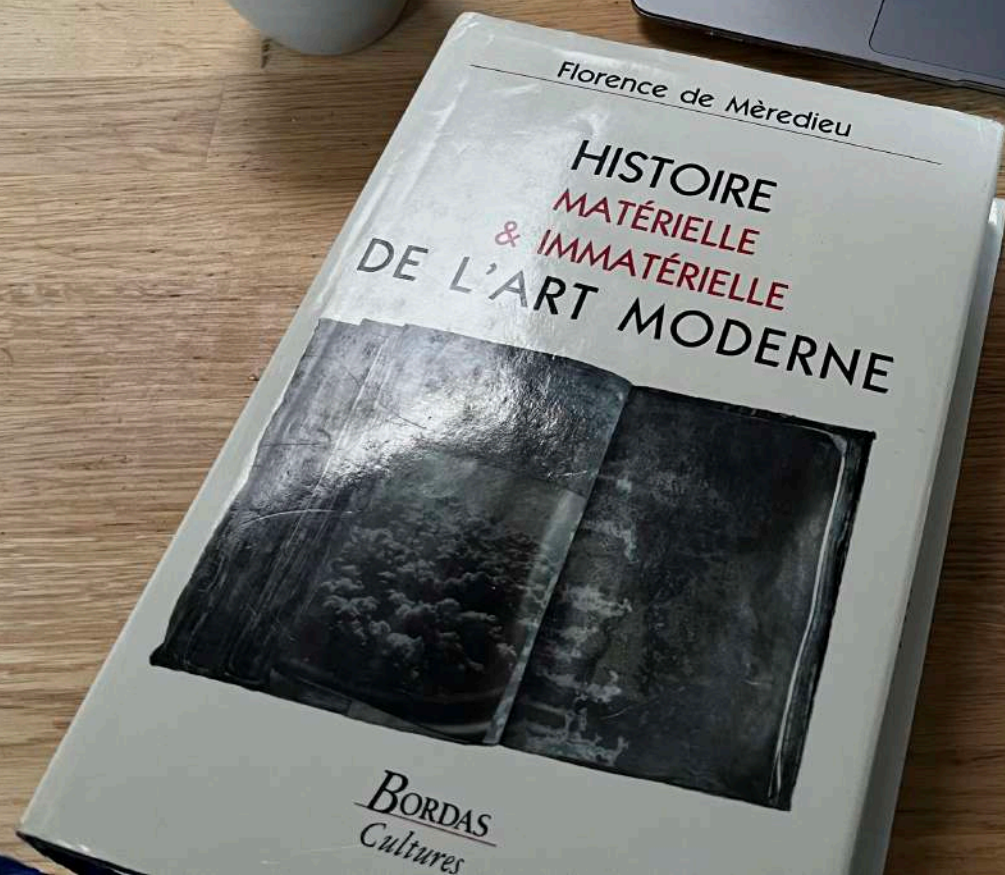

MATIÈRE NUMERIQUE?

https://www.youtube.com/watch?v=_aTZ9Ld0x4

« **L'oeuvre est matérielle : elle est faite de matière.** » Étienne Souriau, *Vocabulaire d'esthétique*, op. cit., p. 990.

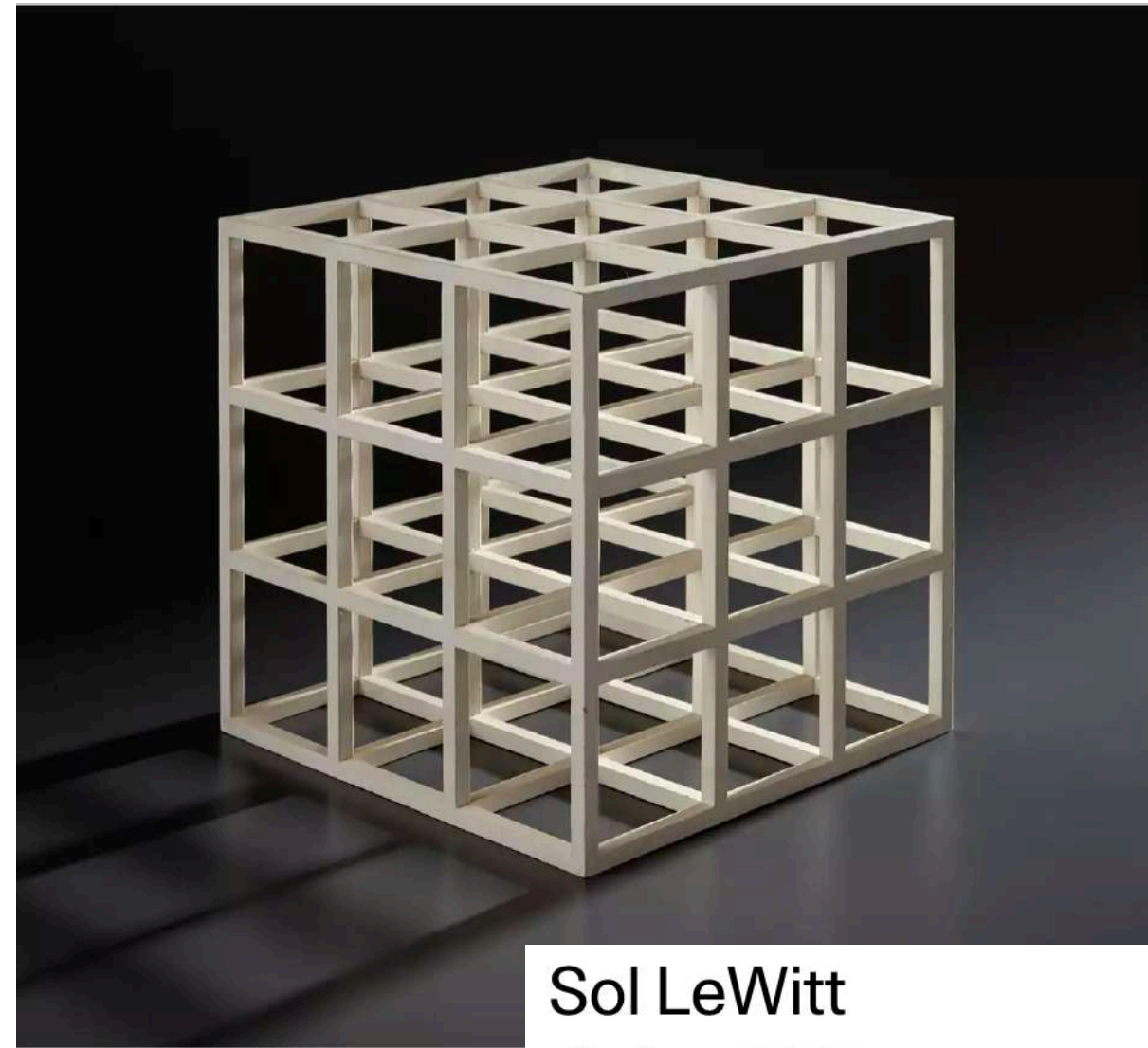
« L'art est toujours apparu comme la résultante, ou la rencontre de deux facteurs opposés et, par voie de conséquence, complémentaires : **la matière et la forme.** Toute œuvre comporte ainsi un élément d'ordre substantiel, dont les vertus ou propriétés, la trame et la texture, la couleur ou la voluminosité, peuvent certes différer, mais permettent à la forme ou à l'idée de s'incarner. »

« L'histoire de l'art apparaît tout à la fois comme **matérielle** (rattaché en ce sens à une conception de la matière ancienne et archaïque) et **immatérielle** (tout un pan de l'art contemporain, jouant précisément sur cette allègement, cette sublimation du matériau).

C'est une constante balance entre ces deux pôles. »

Florence de Mèredieu

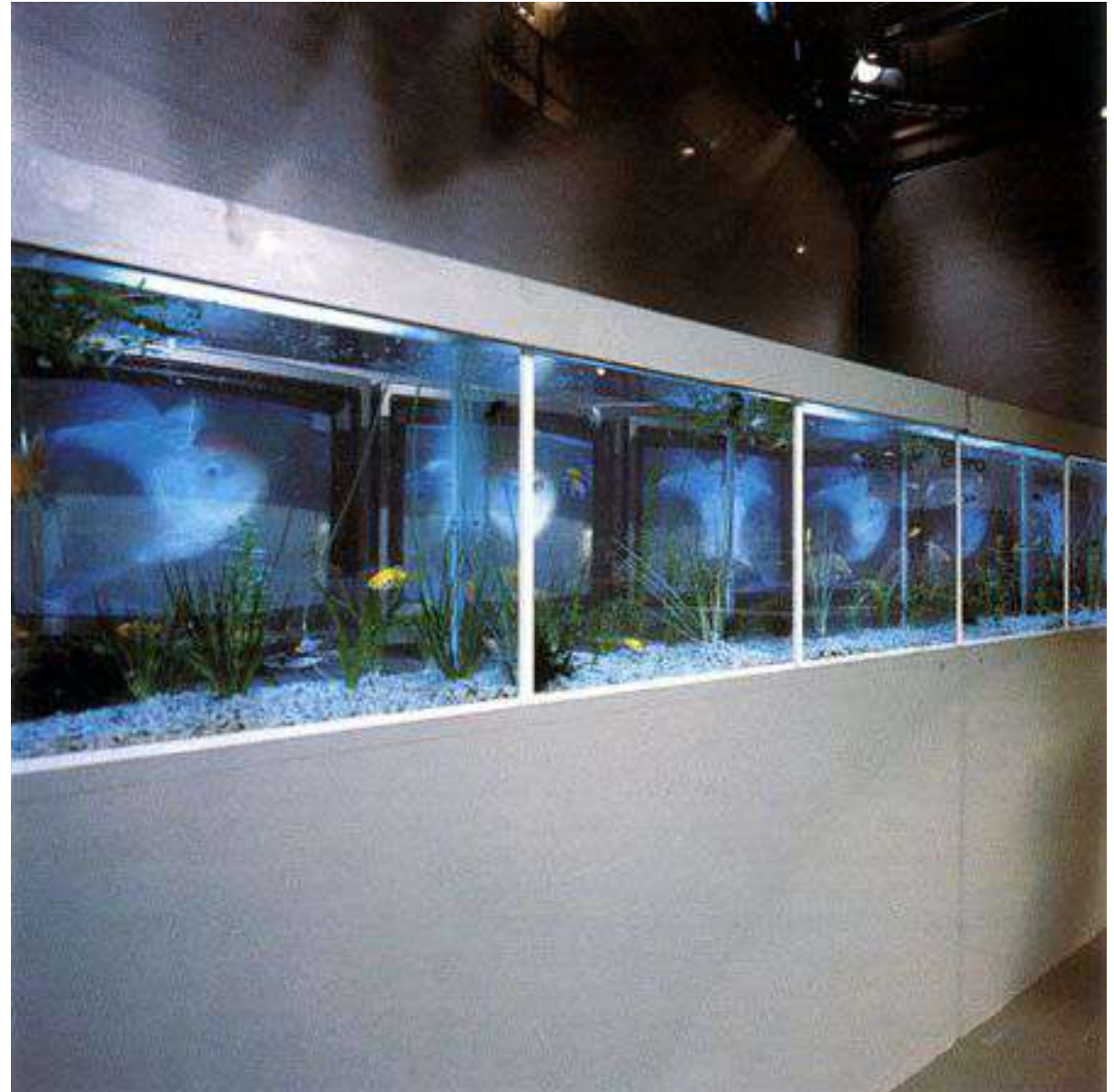
Sol LeWitt
Cube, 1979

Baked enamel on steel

11 × 11 × 11 in | 27.9 × 27.9 × 27.9 cm

Aujourd'hui, art vidéo, et art par ordinateur, oscillent, comme entre deux pôles, entre ces deux catégories du **matériel** et de **l'immatériel**. Du visible et de l'invisible. Du lourd et du léger. De l'incarné ou du sublimé.

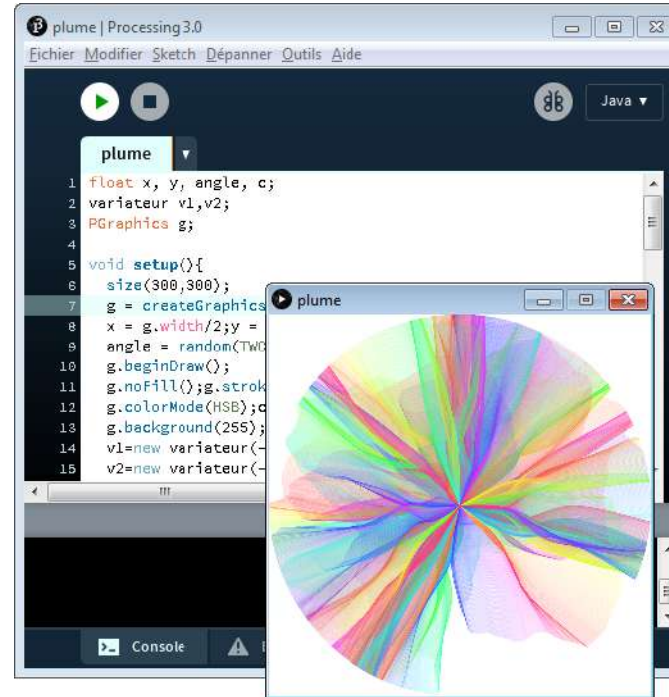
Florence de Mèredieu

Nam June Paik – video fish 1977

L'art numérique désigne un ensemble varié de catégories de création utilisant :

1) les langages de programmation

2) Les dispositifs numériques
(ordinateur, interface ou réseau)

L'art numérique désigne un ensemble varié de catégories de création utilisant :

3) Des moyens de restitution

Il faut se défaire de l'idée que les technologies de l'information et de la communication (T.I.C) sont immatérielles.

L'immatériel n'existe pas. La matière, devenue flux, est de moins en moins solide, elle n'en est pas pour cela immatérielle, il faut au contraire de plus en plus de matériels pour la transformer. Le problème n'est pas l'immatérialité, mais l'invisibilité de la matière. Ce qui a considérablement bouleversé notre vision de la matière est par contre la maîtrise de sa vitesse. La matière numérique est un flux.

TRANSCENDANCE VS IMMANENCE

IDEALISME VS REALISME

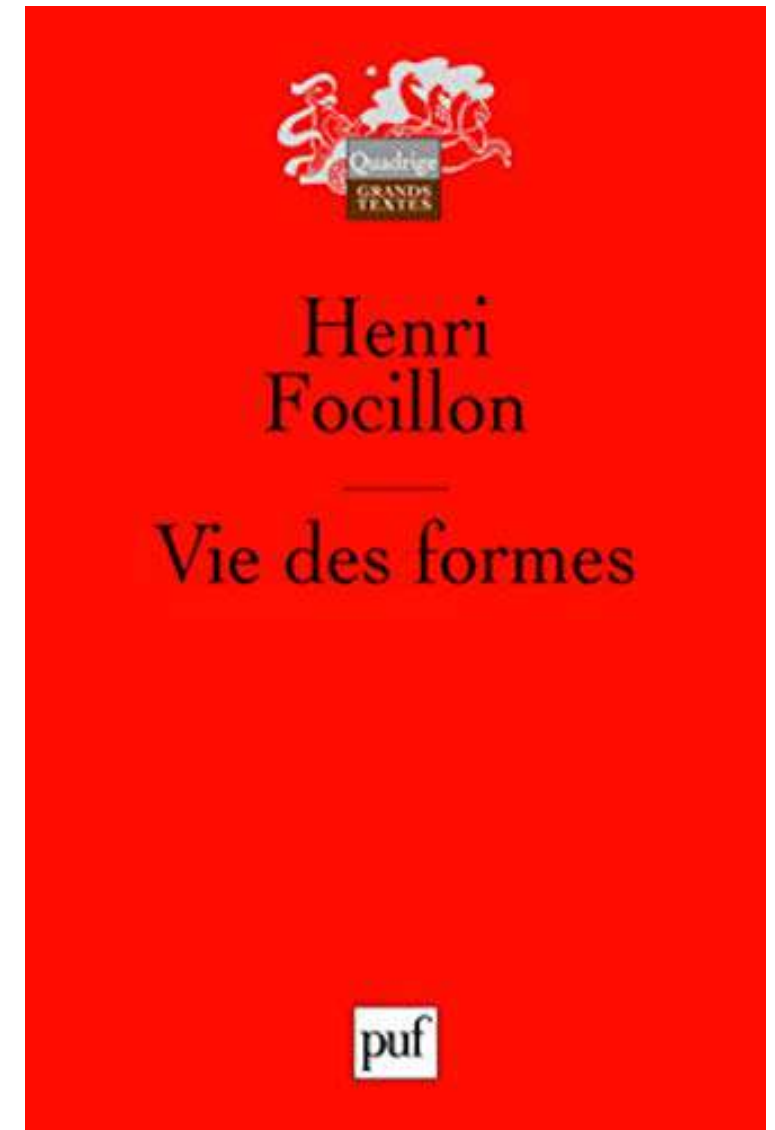
Pour **Platon**, les choses **sensibles**, c'est-à-dire le monde terrestre, ne sont pas la réalité véritable ; ce n'est qu'une apparence, une ombre, une copie des choses **intelligibles**, seules vraies, seules réelles ; le monde **sensible** est aperçu par les sens ; le monde **intelligible** est perçu par la raison. Le philosophe est celui qui passe du sensible à l'intelligible.

Pour **Aristote**, l'essence ou la forme ne peut exister qu'incarnée dans une matière. Les choses sont immanentes, elles sont la nécessaire conjonction de la matière et de la forme qui la modèle. La matière a une loi d'organisation interne. Le philosophe par l'observation comprend les propriétés intrinsèques de la matière et crée des concepts.

« la forme n'agit pas comme un principe supérieur modelant une masse passive, car on peut considérer que la matière impose sa propre forme à la forme. »

HENRI FOCILLON

(dépasser la dualité *esprit / corps* ou *idée / objet*, ou *forme / matière*)

IL APPARUT RAPIDEMENT QUE LE DOMAINE DE COMPÉTENCES UNIQUE, PROPRE À CHAQUE ART, COÏNCIDAIT AVEC TOUT CE QUI ÉTAIT UNIQUE DANS LA NATURE DE SON MÉDIUM. LA TÂCHE DE L'AUTO-CRITIQUE CONSISTAIT ALORS À ÉLIMINER, DES EFFETS SPÉCIFIQUES DE CHAQUE ART, LE MOINDRE EFFET QUI AURAIT ÉVENTUELLEMENT PU ÊTRE EMPRUNTÉ À UN AUTRE MÉDIUM, OU IMPORTÉ AU TRAVERS DU MÉDIUM D'UN AUTRE ART. AINSI, CHAQUE ART SERAIT RENDU « PUR » ET TROUVERAIT DANS SA « PURETÉ » LA GARANTIE DE SON EXCELLENCE AINSI QUE DE SON INDÉPENDANCE

Le programme de tout art consiste selon lui à découvrir ses caractéristiques propres, sa « pureté », à l'affirmer, et ainsi atteindre son summum

Clément Greenberg

« Le médium est le message »

Marshall McLuhan

A black laptop is shown from a front-facing perspective, open. The screen is white and displays a single line of text. The laptop has a black keyboard and a black trackpad. The background is white.

> le message véhiculé par un
système technique importe
moins que la configuration du
médium lui-même (*ou en tous
cas autant*)

UN PROBLÈME DE TRADUCTION :

L'anglais ne connaît que le couple medium/media (singulier/pluriel), pour évoquer tout ce qui touche à la transmission d'un contenu – de sorte que la télévision est un médium pour le locuteur anglais, tandis qu'elle est un média pour le locuteur français.

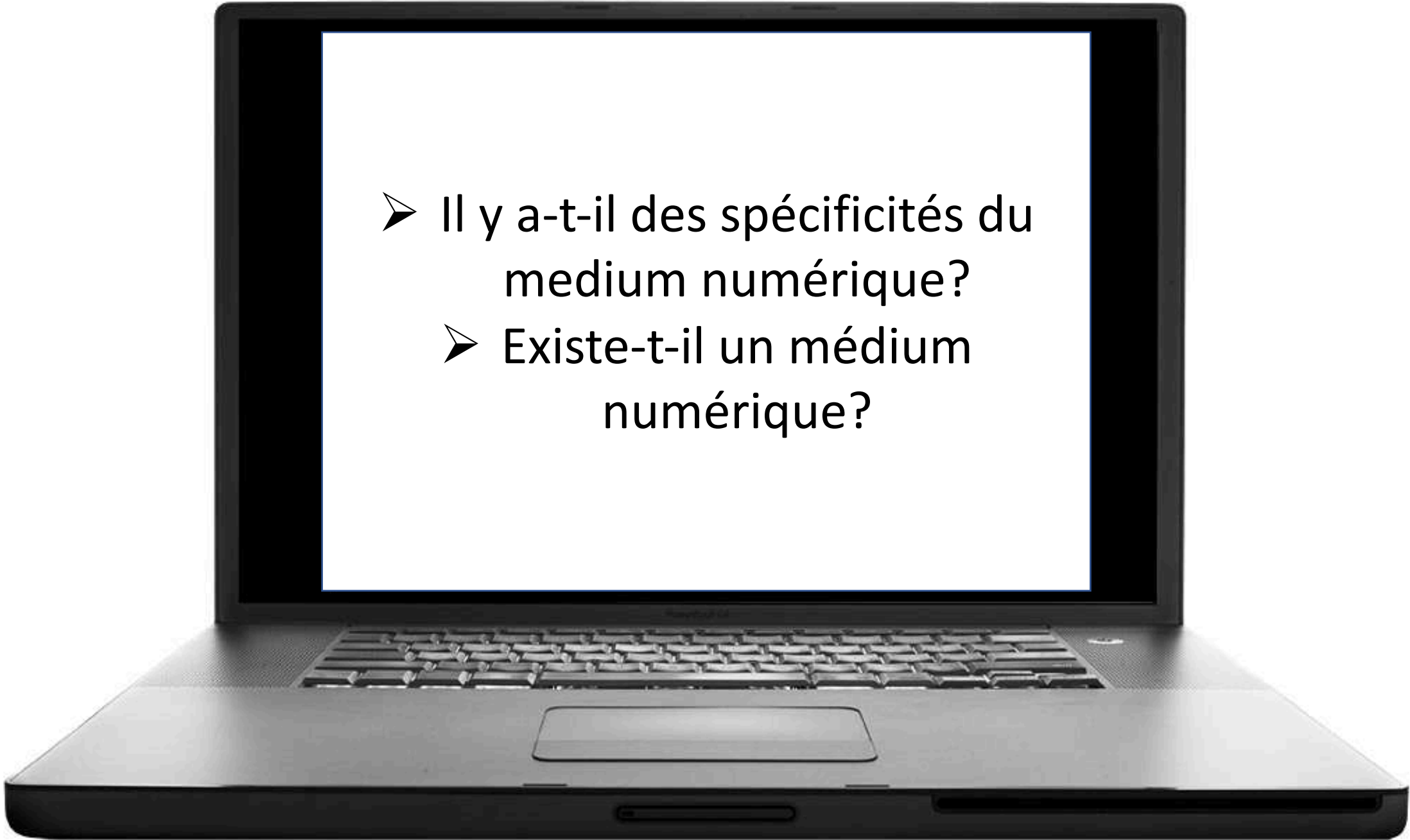
Clement Greenberg a popularisé l'idée de “médium” dans le champ de l'esthétique en 1940.

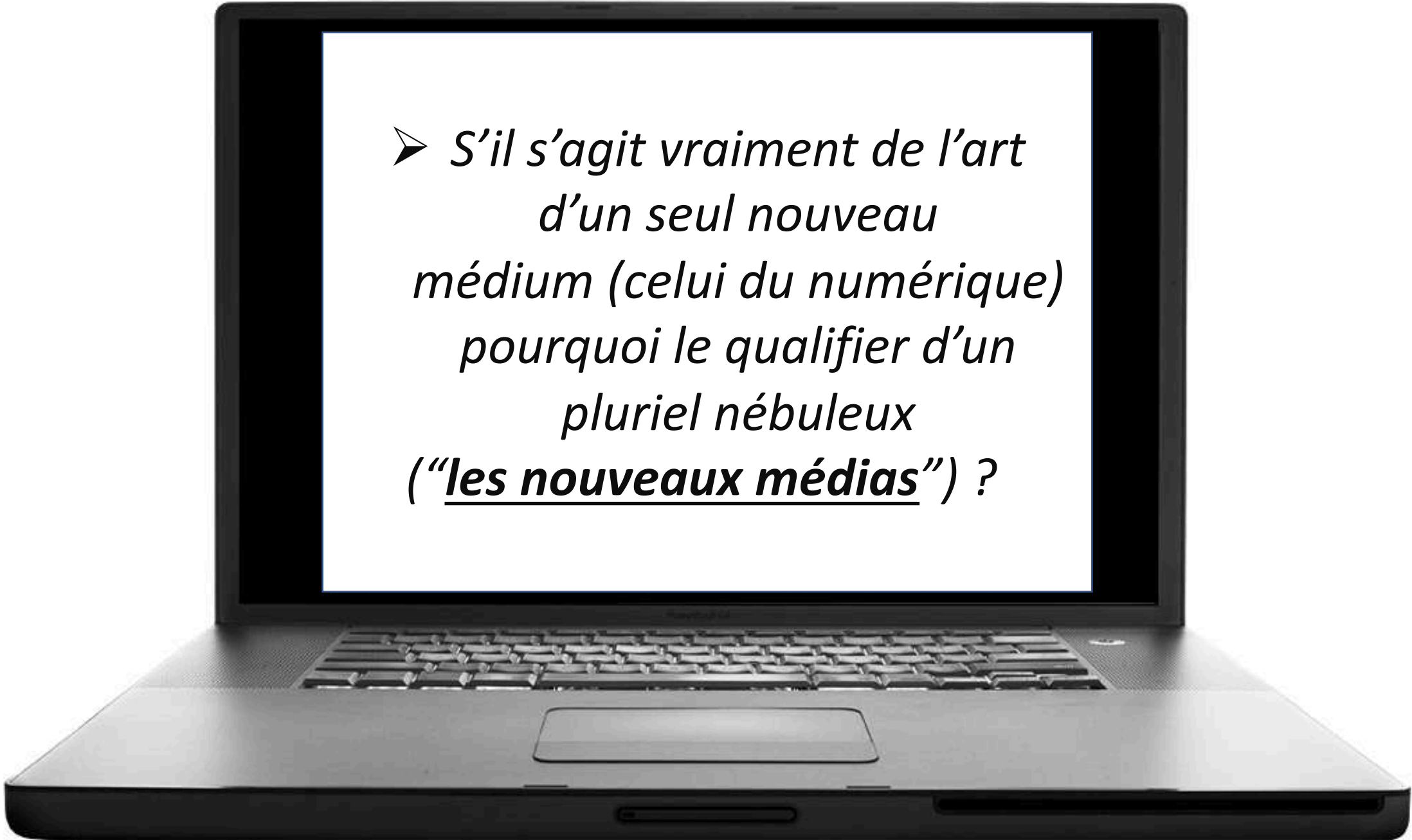
UN PROBLEME DE TRADUCTION :

En Français :

Un médias / des médias renvoi à la presse, à la TV et à l'internet (MASS MEDIA). Il désigne à la fois les contenus, les support et les organisations économiques

Un medium à la définition popularisé par Clément Greenberg de matière / support / technique agissant comme une interface des intentions du peintre.

-
- Il y a-t-il des spécificités du medium numérique?
 - Existe-t-il un médium numérique?

➤ *S'il s'agit vraiment de l'art
d'un seul nouveau
médium (celui du numérique)
pourquoi le qualifier d'un
pluriel nébuleux
("les nouveaux médias") ?*

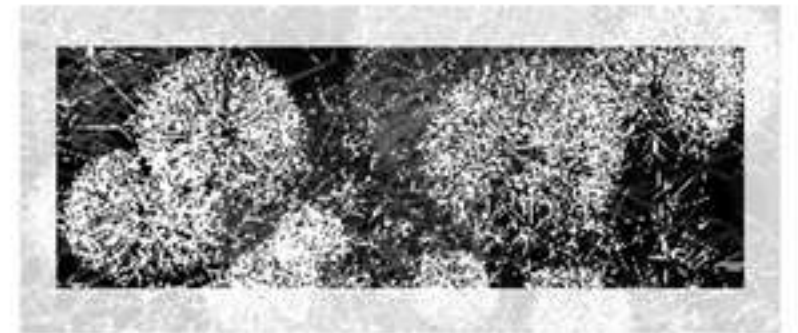
*« si l'informatique a accouché de la notion de **multimédia**, c'est peut-être qu'elle est moins un nouveau médium qu'un "infra-médium" ou un « meta-medium », sur lequel les autres peuvent se greffer et apparaître presque tels qu'en eux-mêmes. »* **Pascal Krajewski**

L'ART AU RISQUE DE LA TECHNOLOGIE

Le glaçage du sensible

Volume 2

Pascal Krajewski

Depuis l'émergence de l'art contemporain au cours des années 1960, **la relation entre le médium et l'œuvre va considérablement évoluer, qu'il soit numérique ou pas.**

Le médium n'est plus un simple vecteur de création. Il s'affirme aussi comme un vecteur de médiation à part entière.

L'œuvre ne se définit plus par son créateur unique, par son achèvement ou par l'attitude contemplative qu'elle suscite. Elle peut désormais être le produit d'un travail collectif, celui de l'artiste, du technicien, et du scénographe et n'est plus pensée comme une création contemplée et passive, mais comme relation au spectateur.

Allan Kaprow et des participants à l'happening « Yard » de 1967, à New York

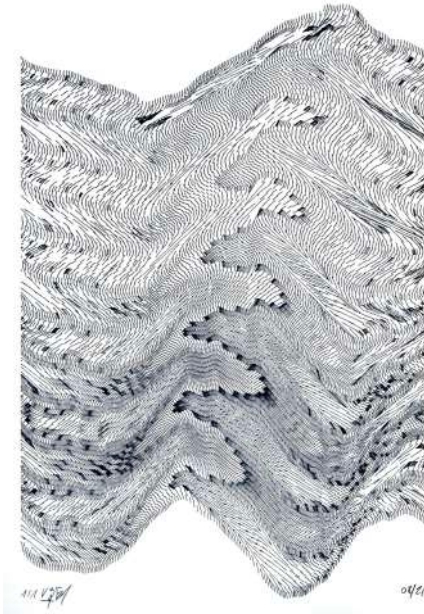
L'art numérique recycle ou imite une partie des postures déjà présente dans l'art moderne et contemporain

PROCESSUS / INSTRUCTIONS / CONTRAINTES / COMBINAISONS

Dada, Duchamp, Oulipo, Fluxus...

Duchamp erratum musical

Man Ray

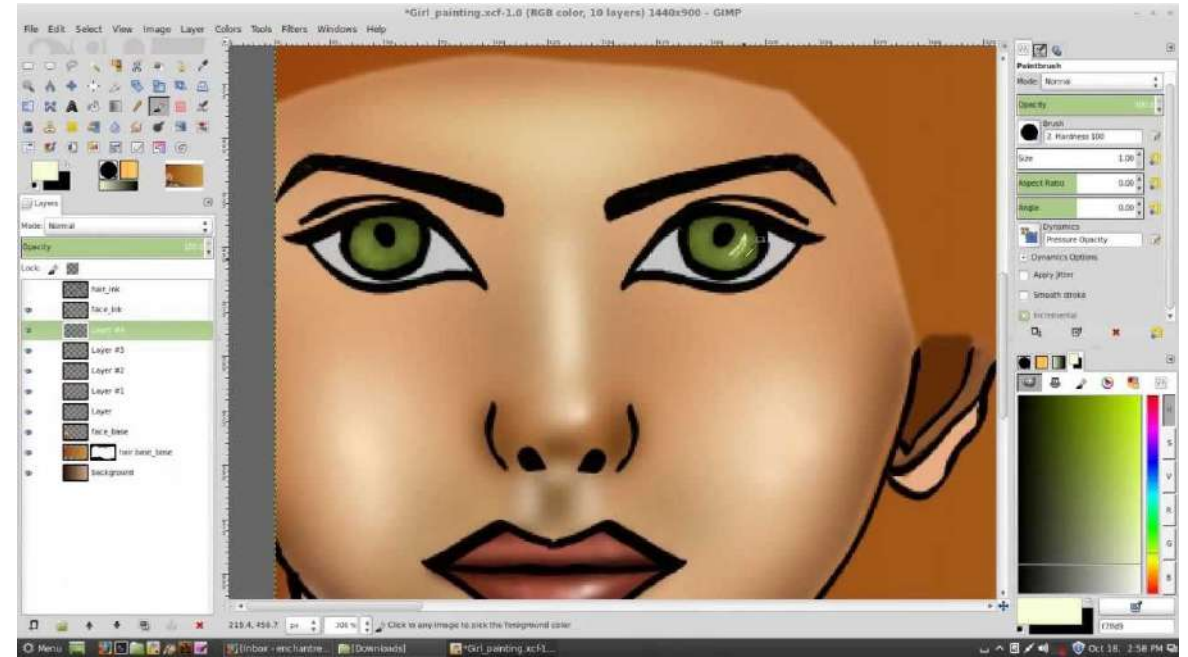
COLLAGE / HYBRIDATION / CITATION / REMIX

Schwitters, Rauschenberg, Sherry Levine...

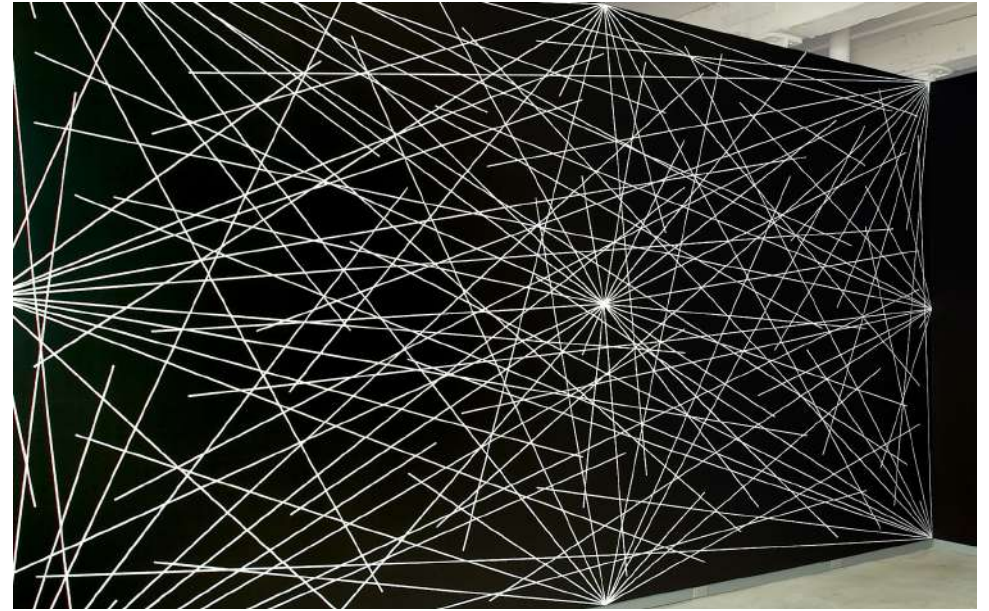

L'art numérique recycle ou imite une partie des postures déjà présente dans l'art moderne et contemporain

PEINTURE...

L'art génératif existe en dehors du monde informatique. On peut considérer les travaux de certains artistes conceptuels, par exemple ceux de **Sol Lewitt** comme participant de l'art génératif puisqu'ils s'effectuent en respectant des séquences numériques et des systèmes de combinaisons géométriques. Du côté de l'écrit, nous n'avons qu'à penser à la technique du Cut-Up, utilisée notamment par les dadaïstes et par **Brion Gysin et William Burroughs**, pour comprendre que la génération textuelle aléatoire n'est pas nécessairement liée à l'utilisation d'un ordinateur.

Le numérique peut-il être défini comme un médium au sens artistique du terme ?

Le numérique peut-il être comparé, en tant que médium, à la peinture, la sculpture ou la vidéo ?

> Les œuvres d'art ne sont qu'une partie minoritaire du numérique.

« Des médiums aussi récents que la photographie ou la vidéo restaient cantonnés aux industries culturelles et aux activités de loisirs dans la vie quotidienne. Pour sa part le numérique est partout et affecte la société en son entier depuis la généralisation du PC.

Ce n'est pas une technologie particulière, c'est un *paradigme ontologique.*»

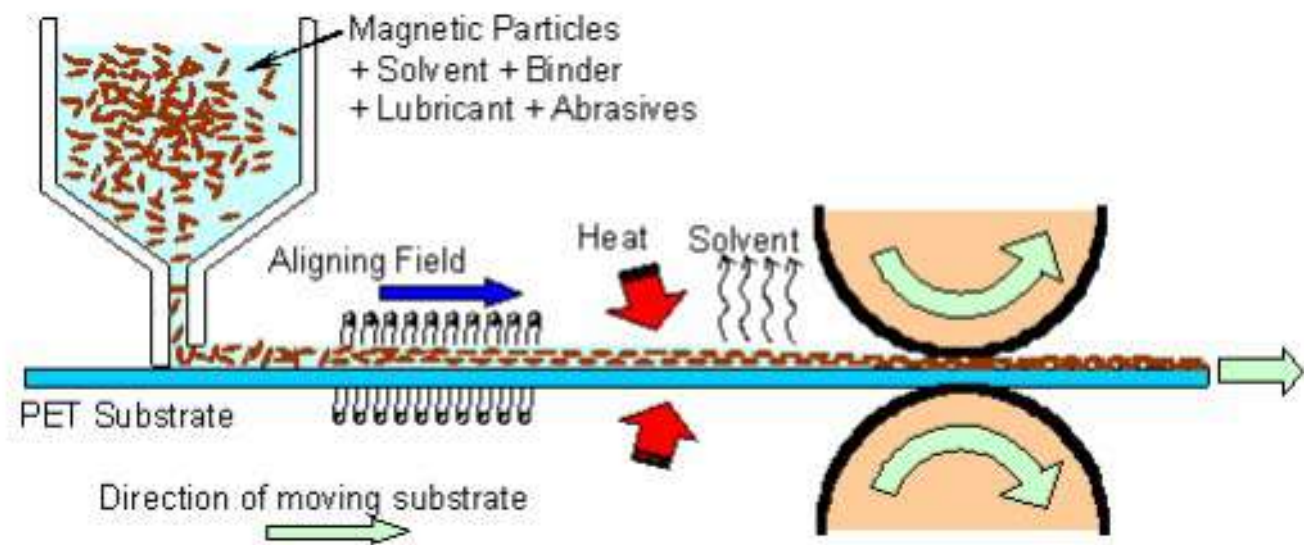
GREGORY CHANTONSKY

Quelle est la matérialité de l'image vidéo ?

CINEMA

VIDEO

« Tu peux tordre une image de télévision comme
si c'était de la matière » **Woody VASULKA**

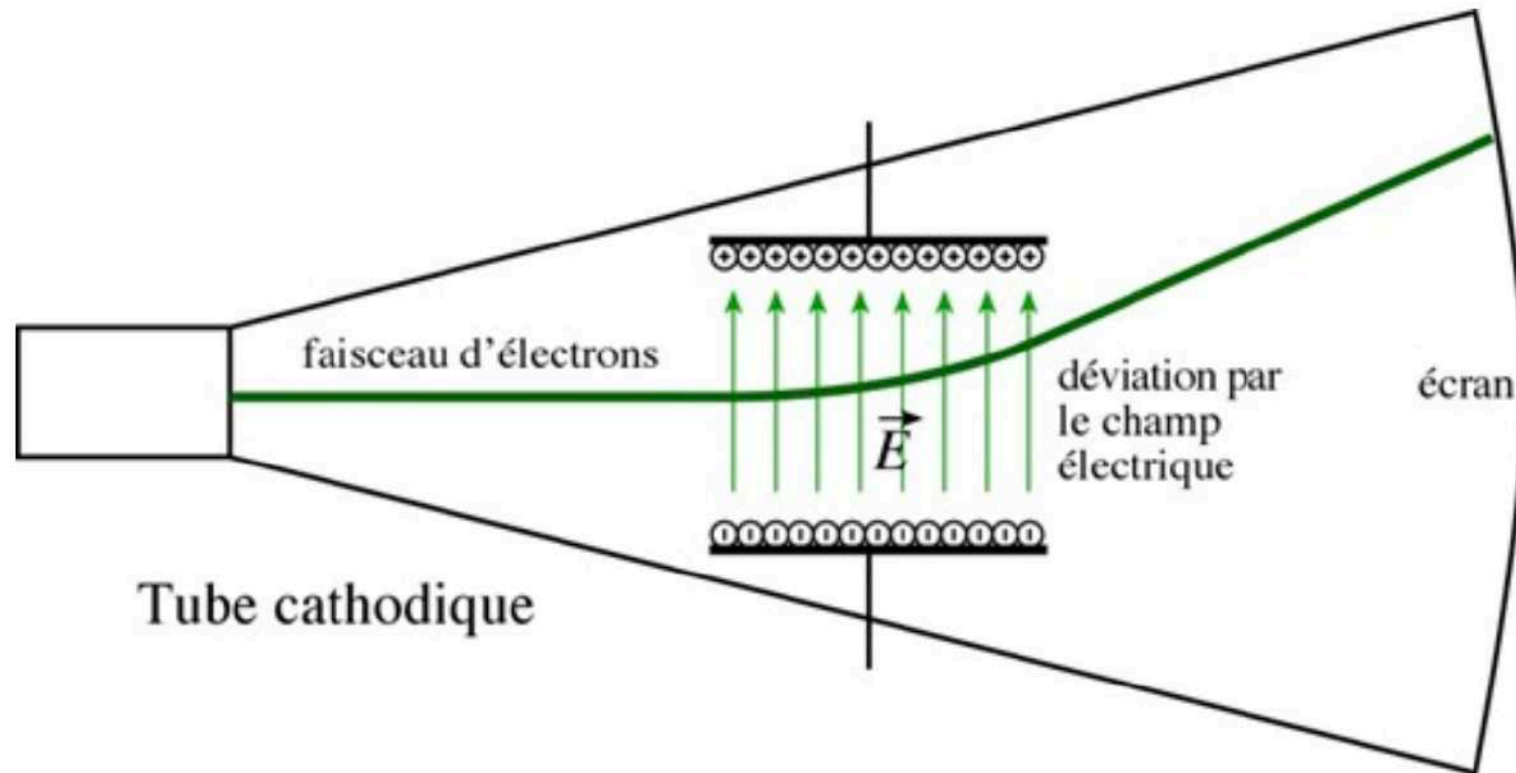

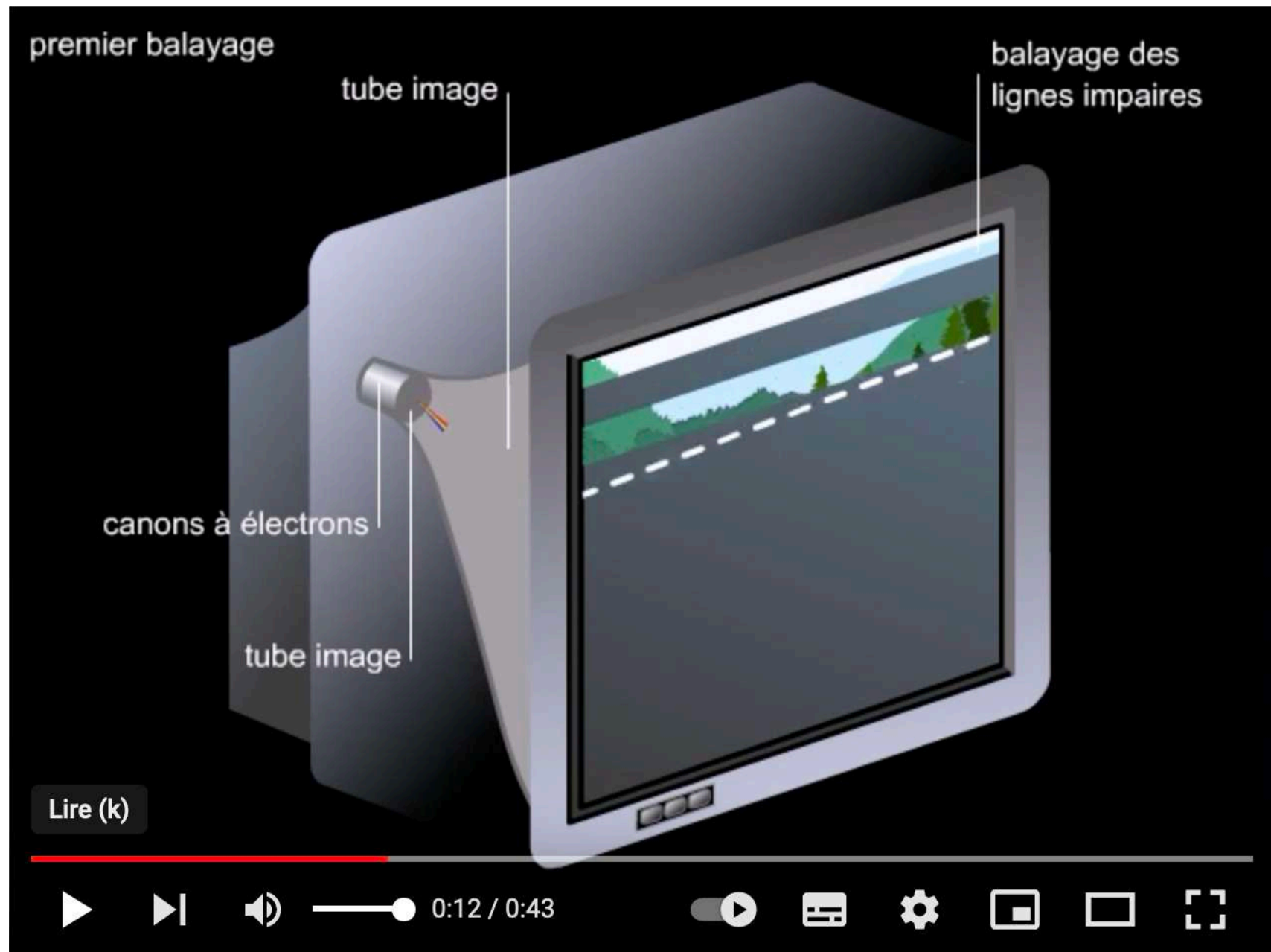
Nam June Paik
Magnet TV
1965

<http://www.sonore-visuel.fr/fr/artiste/woody-steina-vasulka>

Fonctionnement du tube cathodique

Recomposition des images à partir de signaux électroniques restitués à l'écran grâce à un balayage de lignes paires et impaires

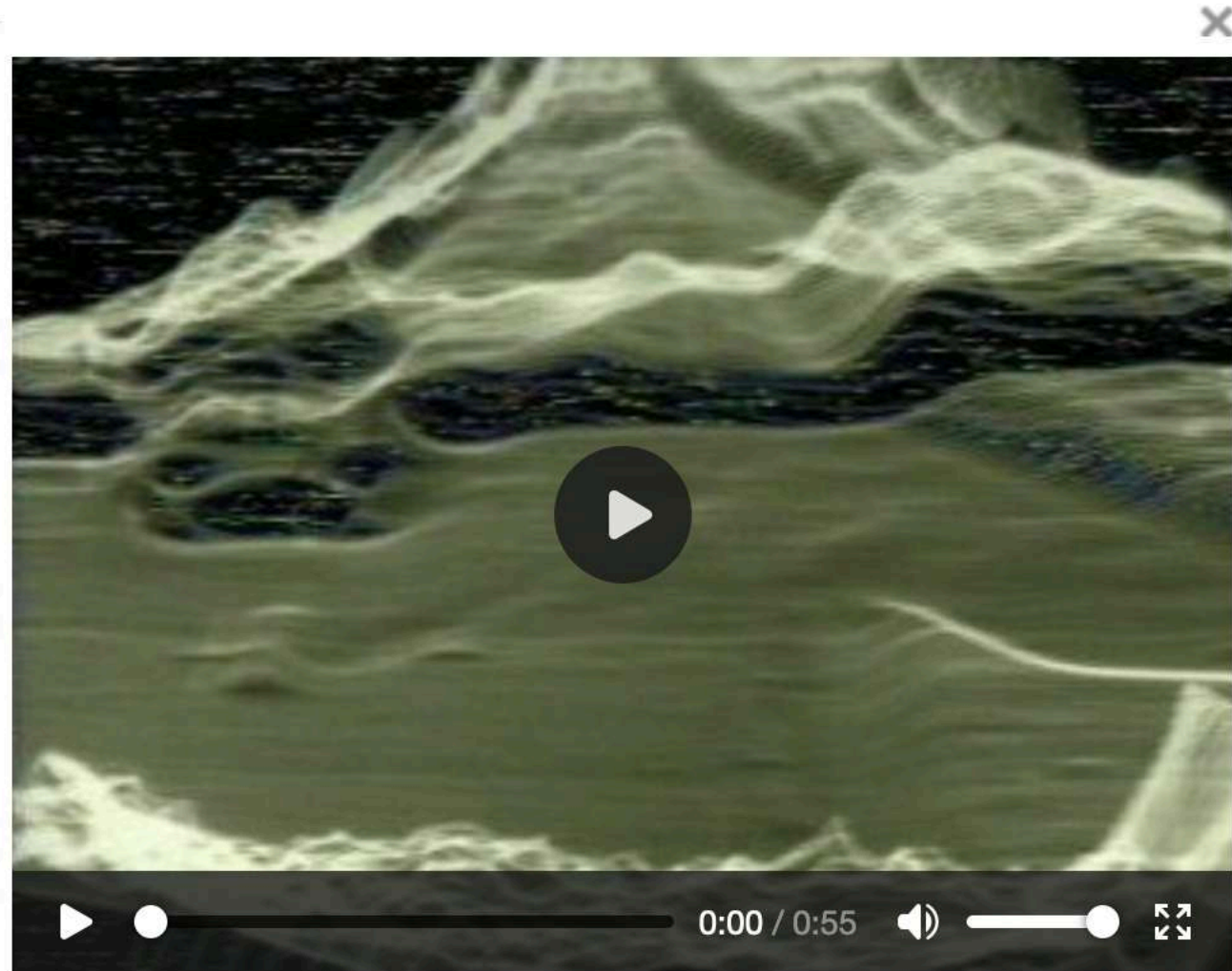

https://www.youtube.com/watch?v=7EuJK_CY9bM

<https://www.youtube.com/watch?v=hdL7teOKdtg>

Woody Vasulka, *C-Trend*, 1974 (extrait).

Couleur, son stéréo, 9 min.

Fonds Steina et Woody Vasulka.

<https://www.fondation-langlois.org/html/f/page.php?NumPage=420>

Quelle est la matérialité de l'image numérique?

INFORMATIONS

Offset	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
00000000	42	4D	F6	00	00	00	00	00	00	00	36	00	00	00	28	00
00000010	00	00	08	00	00	00	08	00	00	00	01	00	18	00	00	00
00000020	00	00	C0	00	00	00	C4	0E	00	00	C4	0E	00	00	00	00
00000030	00	00	00	00	00	00	48	2C	C7	48	2C	C7	48	2C	C7	48
00000040	2C	C7	48	2C	C7	48	2C	C7	48	2C	C7	48	2C	C7	48	2C
00000050	C7	48	2C	C7	48	2C	C7	48	2C	C7	48	2C	C7	48	2C	C7
00000060	48	2C	C7	48	2C	C7	48	2C	C7	48	2C	C7	48	2C	C7	48
00000070	2C	C7	48	2C	C7	48	2C	C7	48	2C	C7	48	2C	C7	48	2C
00000080	C7	48	2C	C7	48	2C	C7	48	2C	C7	48	2C	C7	48	2C	C7
00000090	48	2C	C7	48	2C	C7	48	2C	C7	48	2C	C7	48	2C	C7	48
000000A0	2C	C7	48	2C	C7	48	2C	C7	48	2C	C7	48	2C	C7	48	2C
000000B0	C7	48	2C	C7	48	2C	C7	48	2C	C7	48	2C	C7	48	2C	C7
000000C0	48	2C	C7	48	2C	C7	48	2C	C7	48	2C	C7	48	2C	C7	48
000000D0	2C	C7	48	2C	C7	48	2C	C7	48	2C	C7	48	2C	C7	48	2C
000000E0	C7	48	2C	C7	48	2C	C7	48	2C	C7	48	2C	C7	48	2C	C7
000000F0	48	2C	C7	48	2C	C7										

SUPPORTS (MEDIAS)

**DISPOSITIFS QUI
RESTITUENT L'IMAGE**

2.1 *Le codage des images*

2.1.1 Deux catégories de codage d'images

On distingue 2 grandes catégories de codage d'images¹ :

- **Le codage vectoriel** : l'image est codée par un ensemble de formules mathématiques
- **Le codage Bitmap ou matriciel** : l'image est codée comme un tableau de points

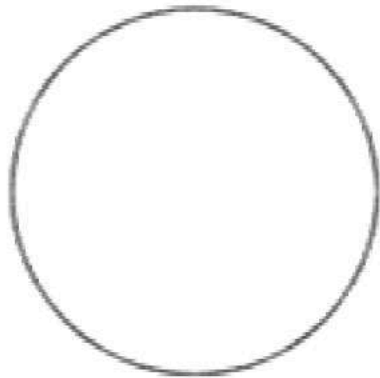

image vectorielle

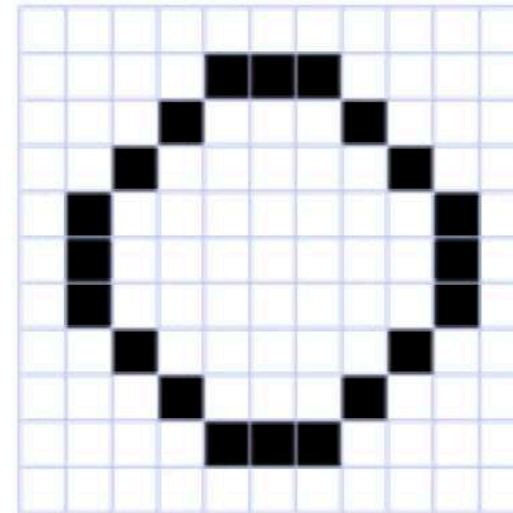

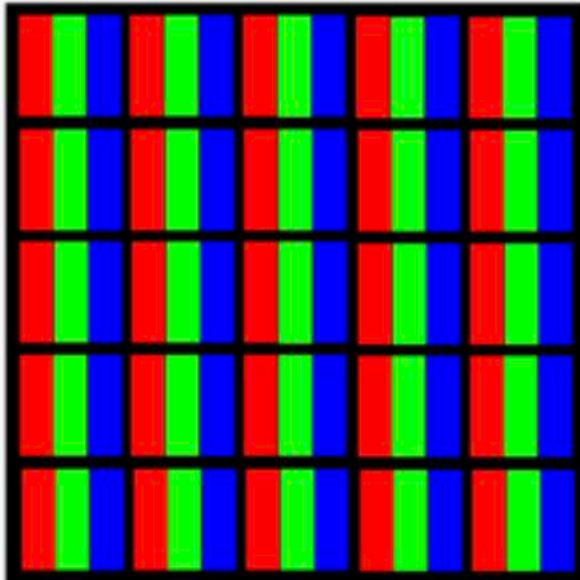
image bitmap

Exemple : représentation d'un cercle en codage vectoriel ou de type bitmap

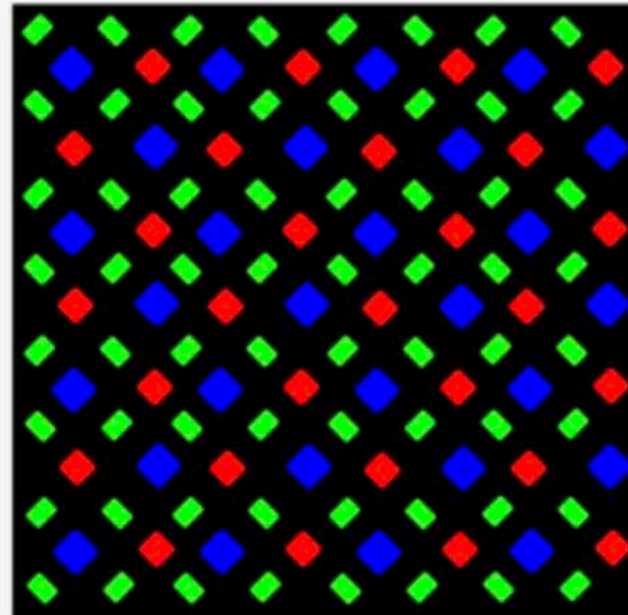
Comment les pixels sont-ils construits ?

Pour qu'un pixel puisse représenter une couleur spécifique, il est composé de **sous-pixels aux couleurs rouge, verte et bleue (RVB)**. Ces sous-pixels peuvent avoir des formes différentes afin de créer une image avec la meilleure résolution et le moins d'espace possible entre les éléments. L'écran d'un iPhone 11 Pro, par exemple, montre ce qui est techniquement possible : il a une résolution de 2436 x 1125 pixels à 458 ppi (pixels par pouce). Cela donne une taille de pixel de 0,05 millimètres avec des sous-pixels de 0,018 millimètres (valeurs arrondies).

Représentation schématique très agrandie de la disposition des sous-pixels

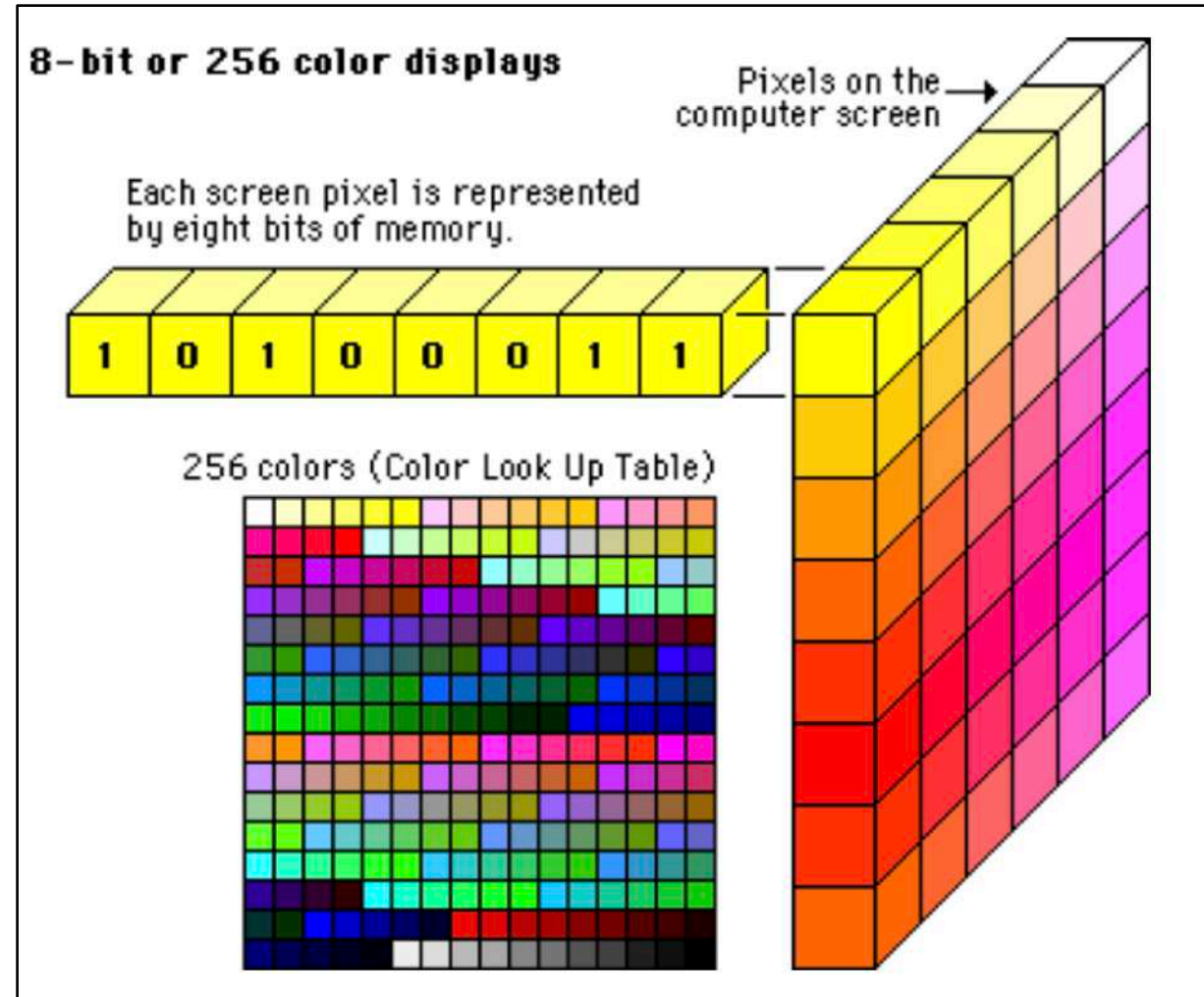
5 x 5 pixels avec des sous-pixels RVB

Disposition des sous-pixels d'un iPhone

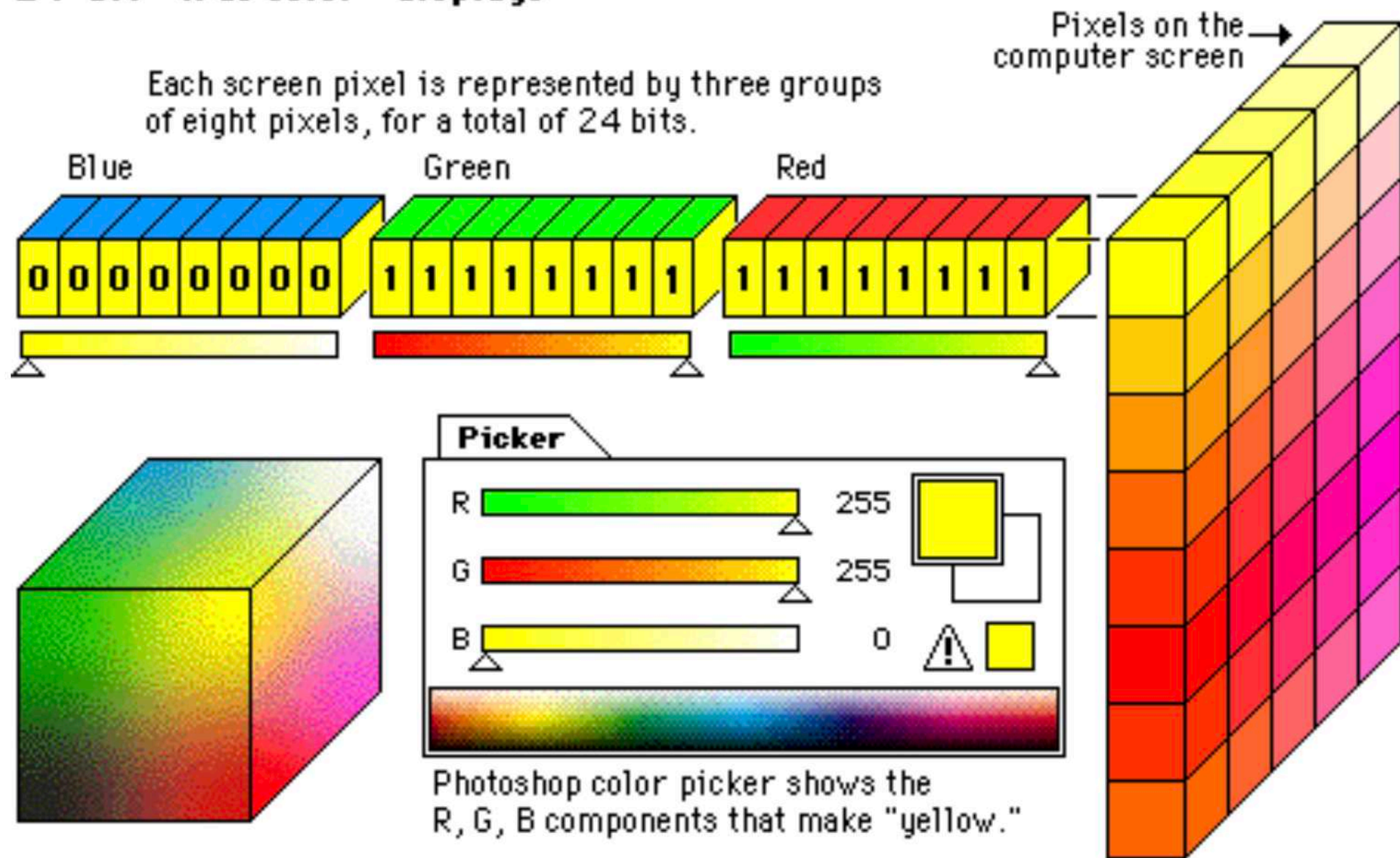
Sur l'écran de l'ordinateur, l'image numérique se présente sous l'aspect d'une matrice à deux dimensions : élémentaire, lumineux et coloré - les pixels - coïncidant exactement avec une matrice numérique – dit (mémoire d'image) – qui contient les valeur mathématique (couleur et lumière) attribué au pixel.

Le pixel fonctionne ainsi comme une sorte d'échangeur entre l'image et le nombre et permet le passage dans les deux sens de l'un à l'autre.

24-bit "true color" displays

Each screen pixel is represented by three groups of eight pixels, for a total of 24 bits.

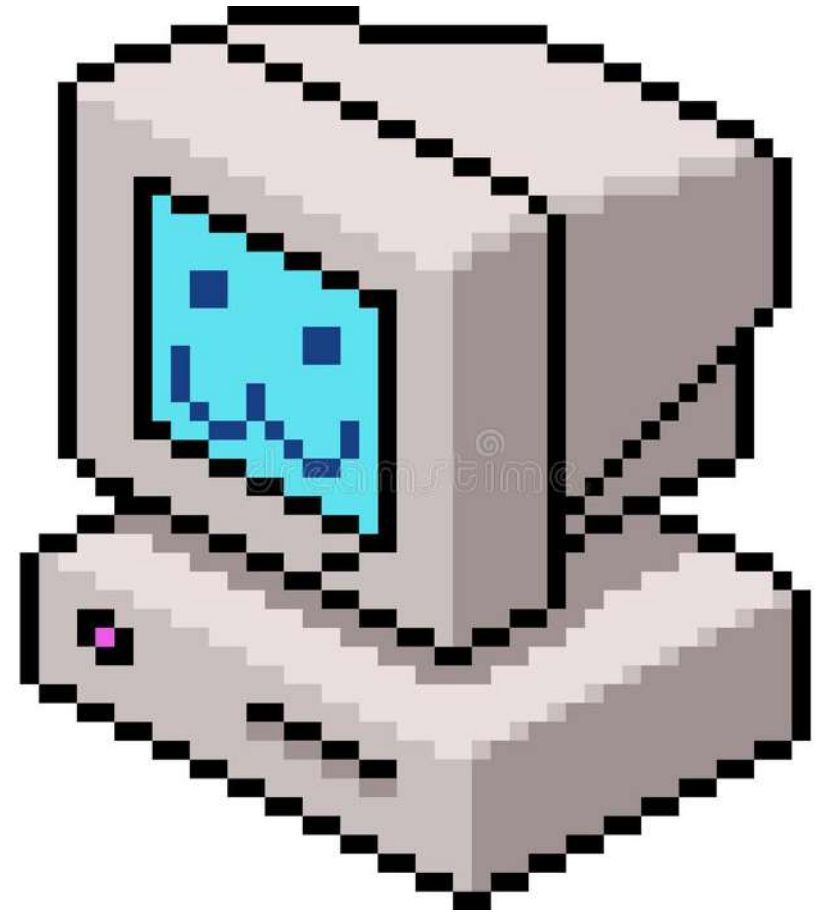
```
00000000: 50 32 0A 23 20 43 52 45 41 54 4F 52 3A 20 47 49 P2.# CREATOR: GI
00000010: 4D 50 20 50 4E 4D 20 46 69 6C 74 65 72 20 56 65 MP PNM Filter Ve
00000020: 72 73 69 6F 6E 20 31 2E 31 0A 33 32 30 20 32 34 rsion 1.1.320 24
00000030: 30 0A 32 35 35 0A 31 0A 31 0A 31 0A 31 0A 31 0A 0.255.1.1.1.1.1.
00000040: 32 0A 32 0A 33 0A 33 0A 32 0A 32 0A 32 0A 32 0A 2.2.3.3.2.2.2.2.
00000050: 31 0A 31 0A 31 0A 31 0A 32 0A 33 0A 33 0A 36 0A 1.1.1.1.2.3.3.6.
00000060: 31 30 0A 31 36 0A 32 31 0A 34 30 0A 38 30 0A 31 10.16.21.40.80.1
00000070: 31 35 0A 31 32 31 0A 31 31 38 0A 31 32 30 0A 31 15.121.118.120.1
00000080: 32 31 0A 31 32 33 0A 31 32 34 0A 31 32 33 0A 31 21.123.124.123.1
00000090: 32 33 0A 31 32 39 0A 31 33 30 0A 31 32 38 0A 31 23.129.130.128.1
000000A0: 33 30 0A 31 33 38 0A 31 34 32 0A 31 33 36 0A 31 30.138.142.136.1
000000B0: 32 33 0A 31 32 35 0A 31 33 35 0A 31 33 39 0A 31 23.125.135.139.1
000000C0: 33 37 0A 31 34 32 0A 31 33 39 0A 31 33 36 0A 31 37.142.139.136.1
000000D0: 34 35 0A 31 34 32 0A 31 33 38 0A 31 34 30 0A 31 45.142.138.140.1
000000E0: 34 33 0A 31 34 31 0A 31 33 37 0A 31 34 30 0A 31 43.141.137.140.1
000000F0: 33 39 0A 31 32 37 0A 31 31 33 0A 39 39 0A 31 30 39.127.113.99.10

00000100: 30 0A 31 31 37 0A 31 32 35 0A 31 32 33 0A 31 32 0.117.125.123.12
00000110: 31 0A 31 33 33 0A 31 33 39 0A 31 33 34 0A 31 32 1.133.139.134.12
00000120: 30 0A 31 31 30 0A 31 31 34 0A 31 31 31 0A 31 31 0.110.114.111.11
00000130: 31 0A 31 30 31 0A 38 39 0A 31 31 31 0A 31 32 36 1.101.89.111.126
00000140: 0A 31 32 38 0A 31 33 38 0A 31 33 35 0A 31 33 31 .128.138.135.131
00000150: 0A 31 32 38 0A 31 34 35 0A 31 37 30 0A 31 38 35 .128.145.170.185
00000160: 0A 31 37 35 0A 31 35 37 0A 31 33 34 0A 31 31 32 .175.157.134.112
00000170: 0A 39 35 0A 38 39 0A 31 31 32 0A 39 36 0A 34 35 .95.89.112.96.45
00000180: 0A 33 33 0A 32 36 0A 32 32 0A 32 34 0A 31 37 0A .33.26.22.24.17.
00000190: 39 0A 31 33 0A 32 39 0A 32 35 0A 31 35 0A 31 31 9.13.29.25.15.11
000001A0: 0A 36 0A 36 0A 36 0A 35 0A 36 0A 31 30 0A 39 0A .6.6.6.5.6.10.9.
```


Un ordinateur utilise l'énergie électrique pour fonctionner. Plus précisément, on distingue deux états, haut et bas, associés à deux potentiels électriques, 0 et 12 Volts.

D'un point de vue logique (au sens mathématique du terme), on considère que ces deux états correspondent à deux valeurs, à deux bits : 0 (absence de courant) et 1 (présence de courant).

0 1

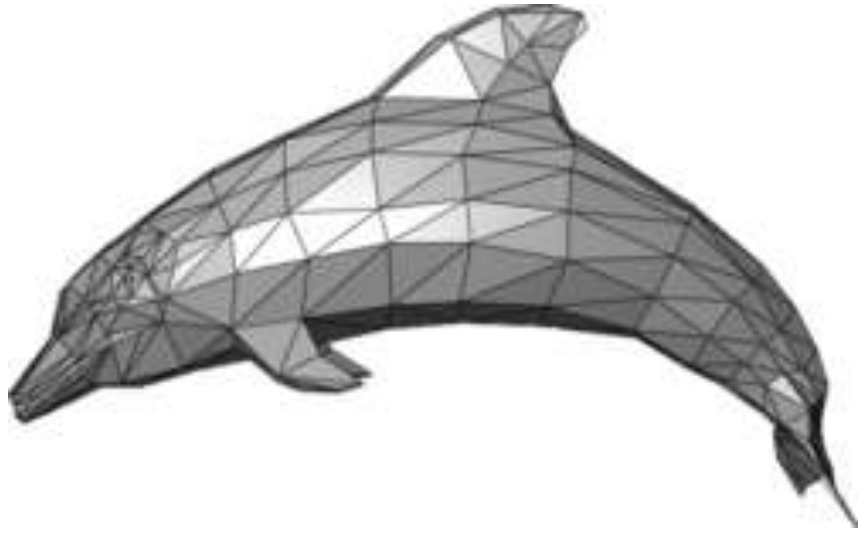
THE IMITATION GAME : <https://www.youtube.com/watch?v=QC0prng1jDY>

On peut dès lors
agir sur le code
pour changer
l'image affichée
par les pixels.

<https://www.youtube.com/watch?v=Tda7jCwvSzg>

John Knoll, créateur de Photoshop, *Jennifer in Paradise*, première photo retouchée avec le logiciel, 1987

Il existe deux méthodes pour créer une image numérique. Soit à partir d'un calcul, d'une traduction des nombres en image, l'image est dite alors de synthèse ; soit à partir d'une image déjà existante : on parle dans ce cas d'image numérisée.

ROSE 1 : image de synthèse produite par fractales

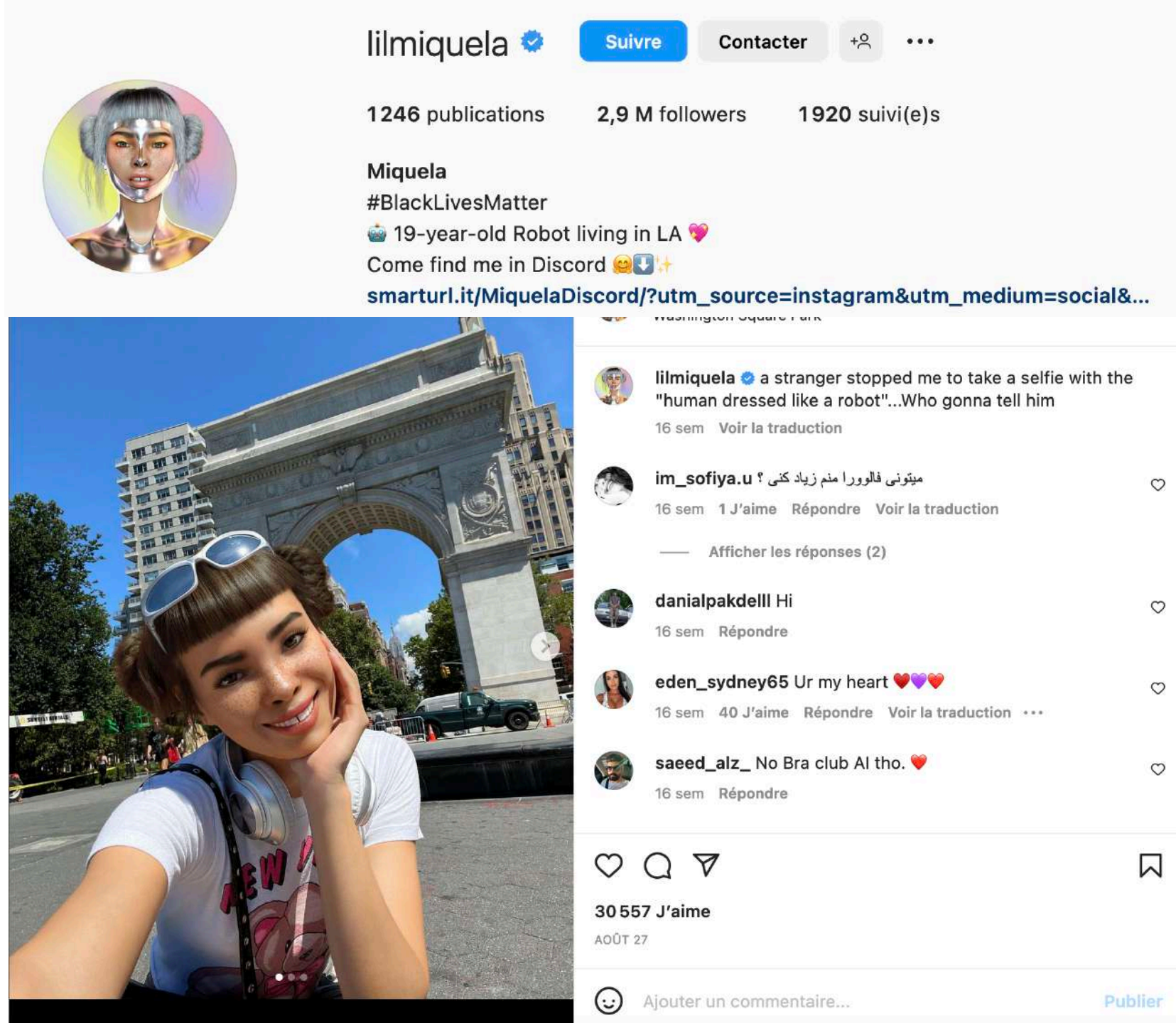

ROSE 2 : image « trace » issue d'une photographie numérique

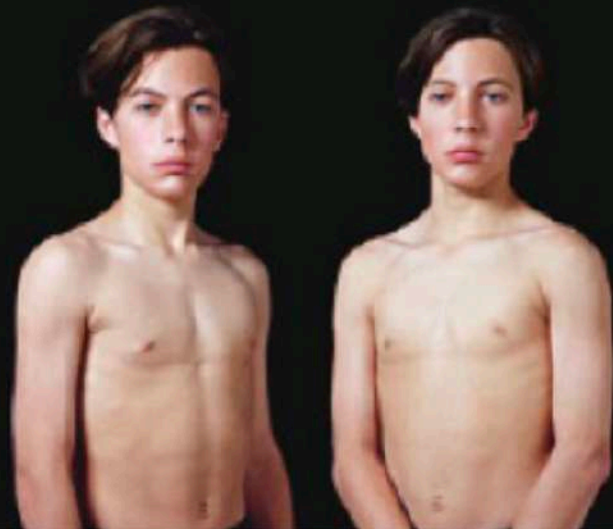

L'image de synthèse est une image numérique, mais elle est entièrement artificielle, même si elle tend à devenir, en raison des développements spectaculaires de l'infographie, de plus en plus réaliste.

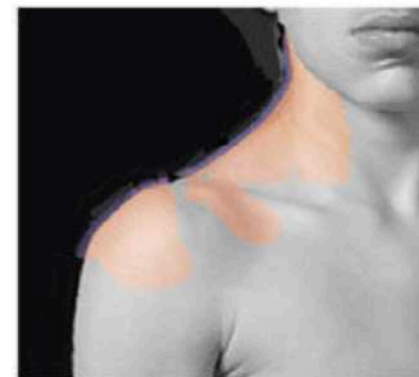
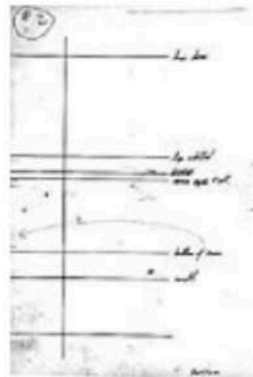
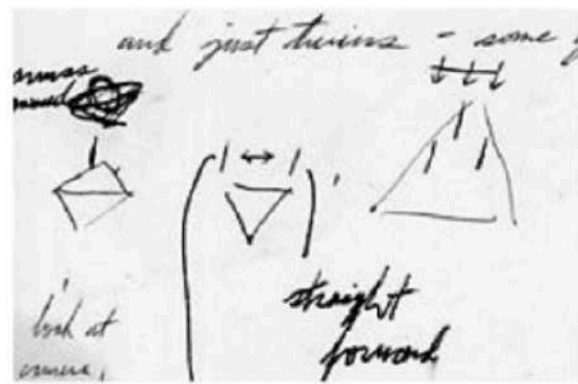
Les deux types
d'images
cohabitent
souvent, sans
qu'on puisse
habituellement
distinguer leurs
origines.

Alors que les images traditionnelles sont toujours obtenues par l'enregistrement d'une trace (matérielle), **l'image numérique n'est plus une marque ou une empreinte laissée par un objet matériel sur un support.** Elle est le résultat d'un calcul effectué par un ordinateur. Ces processus de fabrication ne sont plus physique, mais computationnelles, langagiers.

Keith Cottingham
Fictitious Portraits: Single (à gauche), *Twins* (au centre) et *Triplets* (à droite)
1992

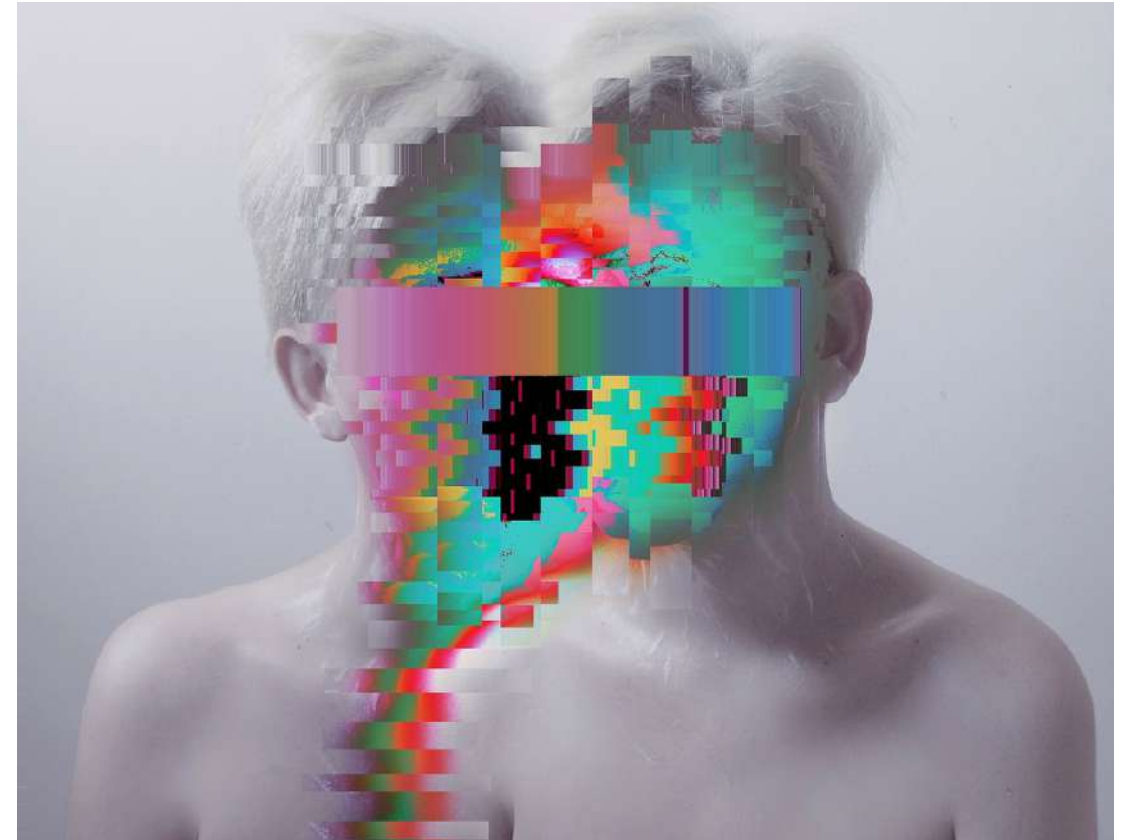

Processus de création des *Fictitious Portraits* :
Single, Twins et Triplets, Keith Cottingham, 1992

« les images issues des nouveaux médias se nourrissent de l'humain, de la chair entre l'organique et le numérique au sens où les pixels, les éléments premiers à l'origine de l'image numérique sont pris en compte tout en soulevant l'idée d'une chair numérique comme épiderme et derme de l'image. [...] Cette substance numérique quasi organique intéresse les artistes, car elle symbolise la véritable matrice charnelle qui figure un état primitif de l'image¹¹. »

Sandrine Maurial « La chair entre l'organique et le numérique »

L'image par ordinateur est une image numérique, une matrice de nombres. C'est une image écrite avant d'être visuelle, qui quitte l'ordre de la représentation pour entrer dans celui de la construction et de la simulation. Elle devient objet numérique, immatériel, manipulable, évolutive et progressivement autonome.

L'ART GÉNÉRATIF

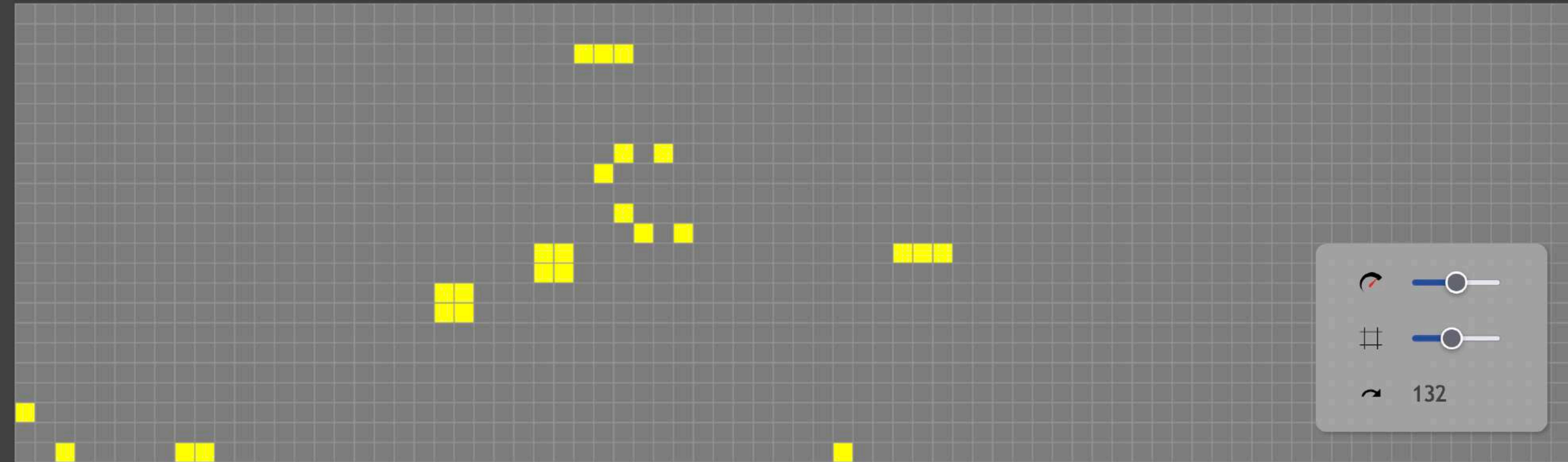
«L'art génératif est une pratique où l'artiste crée un procédé, par exemple un ensemble de règles langagières, un programme informatique, une machine ou tout autre mécanisme qui est par la suite mis en marche et qui, avec un certain degré d'autonomie, entraîne la création d'une œuvre d'art issue de ce procédé.»

La « matière numérique » est-elle vivante?

<https://playgameoflife.com/>

[John Horton Conway](#) 1970

Game of Life

 EXPLANATION

 LEXICON

 STOP

 NEXT

 RESET

Le jeu se déploie sur une grille bidimensionnelle, dont chaque case représente une cellule. Une case pleine correspond à une cellule vivante et une case vide, à une cellule morte.

Les deux règles qui structurent cet Univers sont les suivantes: premièrement, une cellule morte possédant exactement trois voisines vivantes devient vivante. Ensuite, une cellule vivante possédant deux ou trois voisines vivantes le reste, sinon elle meurt. L'imprévisibilité des configurations générées par Game of Life est fascinante. Certaines situations initiales des plus minimales donnent lieu à une prolifération insoupçonnable de cellules. Les deux règles mathématiques qui structurent cet univers permettent l'actualisation d'une grande variété de mouvements.

La situation que Conway a baptisée «R-Pentomino » est la première à avoir déjoué les attentes du mathématicien. À partir de cinq cellules vivantes, cette situation donne lieu à une prolifération qui se stabilise après plus de mille mouvements.

