

Relations textuelles, images conversantes, œuvres concrètes. Abstract livré en mars 2014

Ces débuts d'année étant propices aux vœux, je voudrais souligner aujourd'hui, à l'adresse des personnes compétentes, s'il en existe, l'intérêt qu'il y aurait à diffuser de façon massive l'usage domestique des ordinateurs.

George Perec *Le ordinateur pour tous* in Arts et Loisirs n°68
janvier 1967

Emprunts au vocabulaire de nos amis Québécois, à la littérature, à la musique, ces relations textuelles, ces créations en ligne, ou ces œuvres virtuelles posent depuis près de vingt ans les questions de correspondances entre l'art numérique et les formes d'art précédentes ?

La question de la temporalité de ces œuvres, leur impact sur des spectateurs à distance ou leur capacité à fédérer des collectivités rassemblées, leurs dialogues croisés esquissent de nouvelles représentations, des échanges inédits, un renouvellement des pratiques. En quoi, pour qui, pourquoi le numérique change l'art autant qu'il bouleverse la société.

Quand le net art fait son apparition en 1995, c'est 50 ans après l'introduction du digital appliqué aux PC et 40 ans après l'introduction du mot « ordinateur » dans notre vocabulaire avant qu'il ne s'impose dans nos vies et l'attire pour ces mots nouveaux qui devançant même leurs usages nous intéresse également.

La visibilité des œuvres créées sur le net est paradoxalement encore en retrait par rapport aux expositions des musées, foires ou galeries mais même inconnues, elles influencent et aiguillonnent des internautes qui s'en saisissent, les collationnent ou recréent à partir d'elles.

Présentation de trois ou quatre œuvres de ces dernières années, selon les artistes retenus dans le satellite meeting.

Que signifie l'introduction de l'@, symbole gratuit, au sein des collections du MoMa ? Paola Antonelli, conservatrice explique la démarche: «*[Elle] se base sur la présomption que la possession d'un objet n'est plus nécessaire à son acquisition.*»

Le livre, les œuvres sont annoncés menacés, mais les artistes ne retrouvent-ils pas plutôt grâce au numérique cette fabuleuse liberté de créer seuls ou en ateliers, de constituer des corpus qui tels des palimpsestes s'effacent au profit de nouvelles créations, d'avoir - presque - droit au remords.

Et n'est-ce pas cela qui nous est proposé par ces artistes digitaux – ainsi nommés pour laisser une place encore à l'humain – amplifier, s'implémenter, s'enrichir, surenchérir, pour créer plus encore ?

Responsable du service des publics des musées des Arts Décoratifs depuis plus de dix ans, Catherine Collin développe action et réflexion autour de la transmission et de l'accès du plus grand nombre aux œuvres et initie recherches et expérimentations numériques.

Textual relations, images which converse, concrete works.

Year beginnings being conducive to good wishes, today I would like to bring to the notice of the competent authorities, if there are any, the interest there would be in massively disseminating the domestic use of computers.
George Perec *The computer for all* in Arts et Loisirs n°68
January 1967

For nearly 20 years the borrowing from the vocabulary of our Quebecer friends, from literature, from music, textual relations, online creations or from virtual works has posed questions concerning the relationship between digital art and previous art forms?

The question of the temporality of these works, their impact on remote viewers or their ability to unite communities which have gathered together, their dialogues, suggest new representations, unpublished exchanges and the renewal of practices. How, for who and why is the digital changing art as well as disrupting society?

When net art made its appearance in 1995, 50 years after the introduction of the digital computer and 40 years after the introduction of the word "computer" to our vocabulary, before it became indispensable to our lives and the appeal of these new words that precede their usage, also interests us.

Works created on the net are paradoxically still less visible compared to those in museum exhibitions, fairs or galleries but even when unknown, they influence and spur on users who capture, collate or recreate from them.

Presentation of three or four recent works, depending on the artists selected in the satellite meeting.

What does the introduction of the free symbol @, to the collections of MoMa signify? Paola Antonelli, the curator explains the process: "It relies on the assumption that physical possession of an object as a requirement for an acquisition is no longer necessary."

We have been told that the book and other works are threatened, but don't the artists find, thanks to the digital, rather that fabulous creative freedom which enables them to create alone or in workshops, to establish corpus, which just like palimpsests gives way to new creations, to have - almost - the right to remorse.

And is not that which is offered to us by these digital artists - so named to leave room for a human element - to amplify, to implement, to enrich, to bid - in order to create still more?

Catherine Collin has been head of public relations for over 10 years at the Museum of Decorative Arts. She has developed both actions and reflection on transmission and the greater access to works and initiates research and digital experiments.

L'art numérique : source et ressource.

Relations textuelles, images conversantes,
œuvres concrètes.

Catherine Collin – 12 août 2014

Un titre délibérément composite : l'écrit partagé, les relations engagées, les images conservées et s'organisant en conversation et ce beau mot concret, de *cum* et *crescere* : croître ensemble des êtres, des mots, des choses, des œuvres.

Arnaud Sabatier : « Le radical *crescere* est intéressant, il renvoie à la croissance et à la nature, à la naissance et à la création [...]. Le préfixe l'est tout autant *cum* « avec », pointe vers l'idée de lien, de relation, de relativité. »

Des œuvres source qui font lien et s'actualisent sur de nouveaux supports, à des échelles variées, des formats différents.

Cadre
Attribué à Nicolas
Heurtaut (1720 1771)
Paris, vers 1760
Inv. 5488

A l'instar de certaines pratiques du net, ce détournement d'œuvre pour débiter cet exposé.

lundi, 9 mai 1831.

Je suis tout à fait de ceux qui vont au musée sans livret. J'y entrais donc hier, jour le moins réservé qu'il soit possible de voir ; je commençais à devenir un des flots de cette mer agitée qui se balance stupidement devant des toiles plus ou moins grandes, représentant des sujets plus ou moins à la portée des gens. Il faut avouer que, grâce à cette absence de livret, je ne comprenais rien les trois quarts du temps ; mais, comme c'est un système que je me suis fait, je tenais bon. Oui, il m'est entré dans la tête que, lorsqu'on visite, par exemple, la vieille galerie du Louvre, on peut croiser ses bras derrière son dos. Que vous apprendrait l'explication ?

Alfred de Musset (1810-1857) in "Le temps" 1908

Alecio de Andrade 1960

Toutes mes excuses aux non francophones, mais il est vrai que les textes m'inspirent et si les deux premiers sont délibérément provocateurs – et un peu long – il est de notre devoir de ne pas oublier ce que représentent nos institutions – musée, bibliothèque – pour nombre de nos concitoyens.

Dans « Le silence des livres », Georges Steiner souligne à juste titre cette autorité qui est la nôtre, terme que recouvre comme sa source latine « auctor », le mot « auteur ».

Je n'aime pas trop les musées. Il y en a beaucoup d'admirables, il n'en est point de délicieux. Les idées de classement, de conservation et d'utilité publique, qui sont justes et claires, ont peu de rapport avec les délices.

Au premier pas que je fais vers les belles choses, une main m'enlève ma canne, un écrit me défend de fumer.

[..]

Suis-je venu m'instruire, ou chercher mon enchantement, ou bien remplir un devoir et satisfaire aux convenances ?

Paul Valéry (1871-1945) « Le problème des musées »
1923

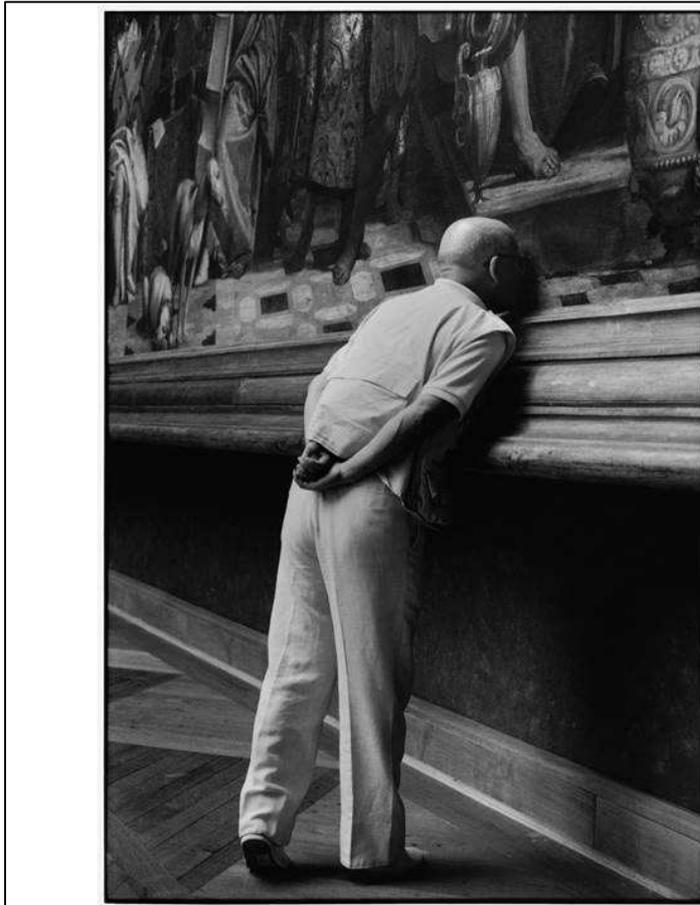
Alecio de Andrade 1960

Des excuses aussi aux interprètes et des remerciements déjà, car les textes d'auteur ne correspondant pas strictement (!) à mes propos, même s'ils les guident, et offrent plutôt ce qu'il est convenu désormais d'appeler un deuxième écran, avec donc un double travail.

A 90 ans de distance, Paul Valéry nous permet de mesurer ce que sont les usages, les rythmes de nos maisons, le silence, la lenteur et les règles qui évoluent peu, même si le Ministère de la Culture et de la Communication vient de proposer aux musées et monuments nationaux et plus directement à leurs publics une charte « tous photographes » qui entérine les nouveaux modes de visite.

Et à juste titre, tant la photographie représente de plus en plus une nouvelle écriture au point que facebook perd chaque jour des membres au profit d'instagram.

Tout œil est hanté, le nôtre aussi bien que celui des peuplades primitives. Il façonne à chaque instant le monde au schéma de son cosmos.
Georges Salles, le Regard, 1939

Alacio de Andrade 1960

Je crois important de considérer le musée – ou la bibliothèque – comme un monde à part, un autre monde, dans toute la valeur de l'altérité.

Mais un monde à part, dans sa capacité à être un monde ouvert, une terre de découvertes, cette place publique si nécessaire.

J'appelle Musée Imaginaire la totalité de ce que les gens peuvent connaître aujourd'hui même en n'étant pas dans un musée, c'est-à-dire ce qu'ils connaissent par la reproduction, ce qu'ils connaissent par les bibliothèques, etc. "

Le Musée Imaginaire a donc bien un support matériel - la reproduction, née de la photographie et de l'imprimerie en polychromie - mais celui-ci vient simplement pallier les défaillances de la mémoire et n'est jamais que le moyen dont se sert l'esprit (celui de l'amateur comme celui de l'artiste) pour rassembler la totalité des chefs-d'œuvre.

André Malraux, Le Musée Imaginaire

Et si nous n'évoquons pas davantage la photographie, il me semblait impossible de ne pas citer cette référence, il convient de ne pas minorer la place importante de l'image numérique désormais, ne serait-ce que par sa diffusion, au cœur ou au creux des bouleversements de nos comportements.

Pour vous qui découvrez Paris, en allant jusqu'au Panthéon, vous serez saisis par l'exposition de JR, artiste français, photographe, dessinateur, chorégraphe..., « les portraits des grands hommes de demain ». A travers son projet « Inside out », JR embrasse, embrasse, le monde entier, plus de 200.000 photos de 110 pays et 10.000 villes lui ont été adressées à ce jour. « Mon équipe aujourd'hui, c'est une petite dizaine de personnes qui dialogue avec plusieurs milliers d'autres ».

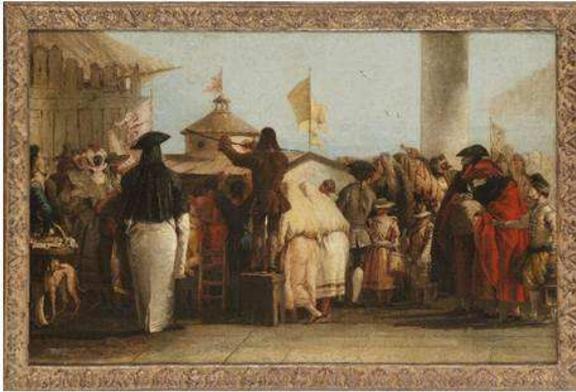
Et c'est bien de dialogue, de partage qu'il s'agit.

<http://www.jr-art.net/fr>

Mais revenons aux Arts Décoratifs, institution plurielle composée de musée aux différentes domaines des arts décoratifs, de la mode et du textile, de la publicité et du musée Nissim de Camondo, d'une bibliothèque, Chantal Lachkar vous la fera découvrir, d'une école d'architecture intérieur et de design et de cours de pratiques artistiques.

Un lieu singulier créé il y a 150 ans par des industriels soucieux de rivaliser avec les productions les plus exceptionnelles montrées notamment lors des Expositions universelles, des artistes ayant à cœur d'inspirer leurs élèves et des mécènes souhaitant porter haut et fort la valeur du « beau dans l'utile » quant, à cette époque, l'art et le sacré étaient encore valeurs premières.

Il Mondo Novo Giovanni Domenico Tiepolo
vers 1765, Italie, don Jules Maciet, 1904 inv. 11305

MUSEOMIX

Et le plaisir de l'illustrer dans ce même cadre, avec la découverte de la lanterne magique peinte par Tiepolo au XVIIIe siècle, offerte au regard de tous sur une place publique et le rassemblement dans ce salon des boiseries également du XVIIIe siècle des participants au premier museomix* de l'histoire (!), cette manifestation qui en sera en novembre à sa 4e édition et qui mêle les métiers anciens, conservation, médiation, la communication aux nouveaux, codeurs, développeurs, jusqu'aux hackers.

* <http://www.museomix.org/>

Modèle de costume de scène
Paul Poiret, 1922-1924
inv. UF D 94-8-95-7

Bibliothèque *Nuage*, 1953
Charlotte Perriand (1903-1999):
FNAC 2461.A

Air France, BETC Euro RSCG, 2002
Rémi Babinet, Christophe Rihet
2004.124.18

Caprice des Dieux
Anonyme, 2000
inv. 2000.98

J'aime les nuages... les nuages qui passent... là-bas... là-bas...
les merveilleux nuages!

Charles Baudelaire

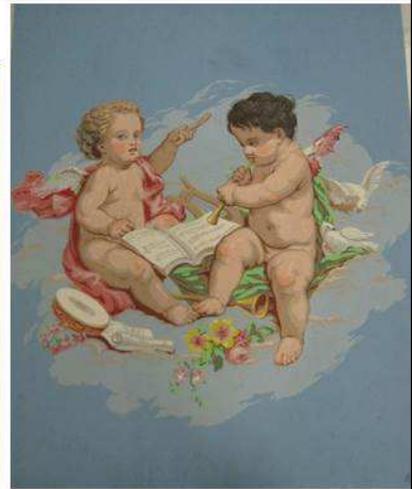
Des collections diverses de toutes natures, en 2 ou 3 D même si l'on parle plus d'objet. Des œuvres qui émeuvent mais qui aussi interpellent sur l'évolution de nos savoir-faire et de nos arts de vivre du Moyen Âge à nos jours.

Papier peint
Vers 1815
Inv. 2009.3.760

Affiche commanditée par Juilliard
Milton Glaser, 1990 date restituée, Etats-Unis
Inv. 993.10.3

Papier peint
Desfossé & Karth 1851-1863
Inv. HH 2126

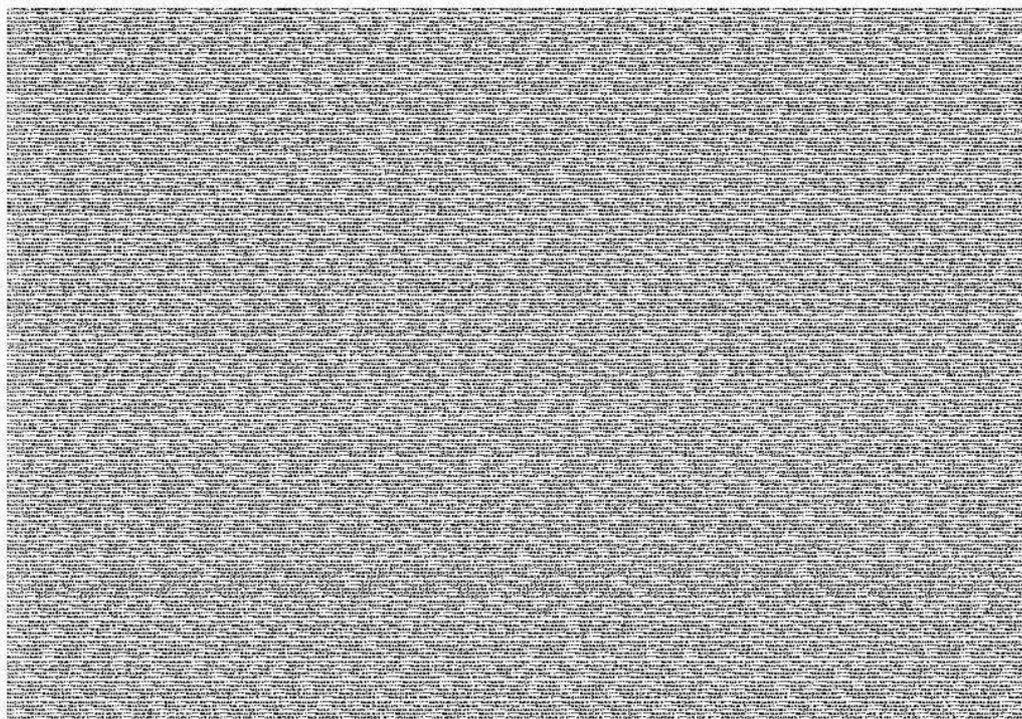

Un nuage commença à couvrir le soleil, lentement, complètement.

James Joyce

Plus de 750.000 œuvres de l'épingle à cravate au rhinocéros secrétaire de François-Xavier Lalanne, du pin's Peugeot à l'affiche du Chat noir, du bouton de veste à une création de Dior indexées autour de ce cloud qui demeure nuage et nous domine tout autant.

Le thésaurus Dénomination de la base arts décoratifs

LES ARTS
DECORATIFS

Une indexation vue comme un motif à travers ces thésaurus qui expriment toute notre richesse de sens et le savoir des scientifiques qui travaillent sur ces collections, sources de réflexion pour les chercheurs et d'inspiration pour les créateurs.

Un savoir partagé, une connaissance distribuée grâce aux mises en ligne de nos bases de données.

<http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/accueil-292/droite-488/collections-489/francais/centre-de-documentation/bases-de-donnees>

Extrait du thésaurus présenté en corps 2 (!) : montre" 30 ="----- Élément de montre" 1 ="----
Montre à boîtier amovible" 3 ="---- Montre à cuvette" 1 ="---- Montre à double boîtier" 8 ="----
Montre avec châtelaine" 2 ="----- Montre-étui avec châtelaine" 1 ="---- Montre bracelet
montre de table" 1 ="---- Montre d'homme" 3 ="---- Montre de dame" 14 ="---- Montre de
gousset" 2 ="---- Montre oignon" 1 ="---- Montre pendentif" 1 ="--- Pendule" 119 ="----
Élément de pendule" 1 ="---- Maquette de pendule" 1 ="---- Mouvement de pendule" 1 ="----
Panneau de pendule" 2 ="---- Pendule (élément)" 0 ="----- Aiguille de pendule" 1 ="-----
Applique de pendule" 41 ="----- Applique de pendule ?" 4 ="----- Bas de pendule" 1 ="-----
Cadran de pendule" 1 ="----- Cartouche de pendule" 2 ="----- Couronnement de pendule" 3
="----- Dessus de pendule" 4 ="----- Encadrement de pendule" 1 ="----- Ornement de

Le thésaurus Matières pour la base mode et textile

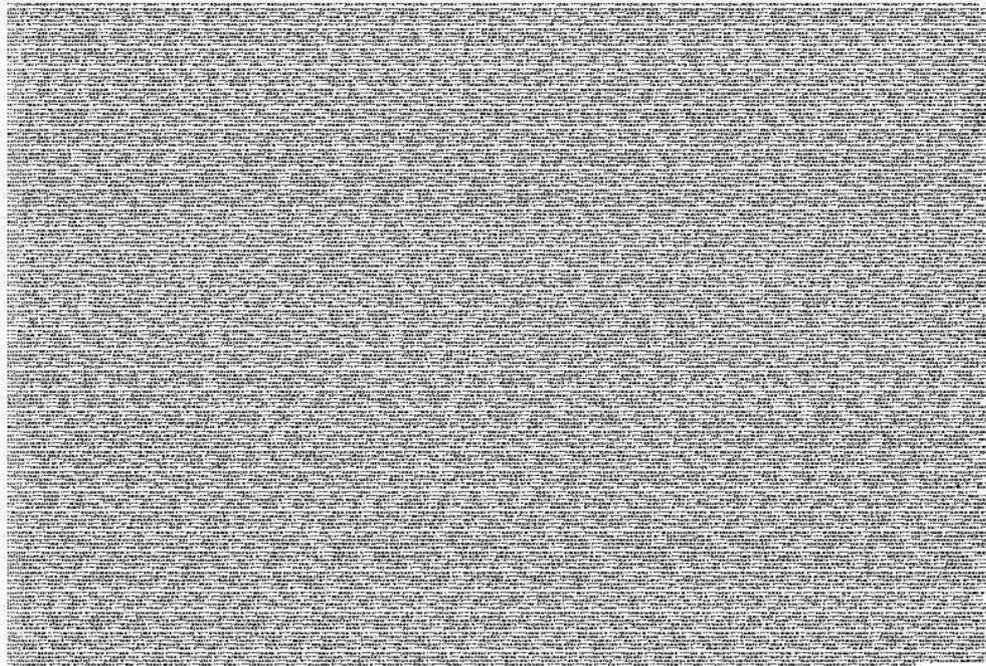
... à l'armure > 0 = "---- à disposition" 23 = "---- chaîne (techn.)" 15 = "---- chaîne supplémentaire" 0 = "---- effet de chaîne
poil" 15 = "---- à poil traînant" 16 = "---- piqué" 442 = "---- nid d'abeilles" 34 = "---- chemins" 0
= "---- bordures à retour" 1 = "---- bordures suivies" 0 = "---- dessin à chatières" 0 = "---- dessin
à n chemins suivis" 56 = "---- dessin à n pointes" 5 = "---- dessin à retour (= à pointe)" 39 = "----
dessin à retour avec bâtard" 11 = "---- dessin à un chemin" 11 = "---- disposition du dessin" 0
= "---- dessin à ramage" 0 = "---- dessin pékiné" 0 = "---- dessin pékiné à retour" 0 = "----
dessin pékiné suivi" 0 = "---- dessin semé" 0 = "---- dessin semé à retour" 0 = "---- dessin
semé contresemplé" 0 = "---- dessin semé sauté" 0 = "---- dessin semé suivi" 0 = "---- double
éttoffe" 37 = "---- jacquard" 71 = "---- nombre de corps" 0 = "---- 2 corps" 3 = "---- 3 corps" 1 = "----
double corps" 14 = "---- plusieurs corps" 0 = "---- quadruple corps" 0 = "---- quintuple corps" 0
= "---- simple corps" 11 = "---- triple corps" 4 = "---- pied-de-poule" 37 = "---- trame (tech.)" 1 = "----
berclé" 47 = "---- effet taffetas par chaîne de liage" 39 = "---- points rentrés" 1 = "---- trame de
fond" 0 = "---- liseré" 595 = "---- trame supplémentaire" 0 = "---- bouclé par la trame" 22 = "----

Après avoir retenu les dénominations si nombreuses, parfois désuètes, souvent poétiques pour les arts décoratifs, toute la liste des matières disponibles dans nos domaines de la mode et du textile.

Extrait du thésaurus présenté en corps 4 (!) : mailles à l'envers" 12 = "---- point jersey" 39 = "---- point mousse" 15 = "---- tricot Jacquard" 16 = "---- tricot main" 23 = "---- tricot mécanique" 19 = "---- passementerie" 1053 = "---- passement" 11 = "---- patchwork" 49 = "---- point noué" 4 = "---- tapisserie (sur métier)" 87 = "---- k'o-sseu" 21 = "---- tapisserie de basse-lisse" 3 = "---- tapisserie de haute-lisse" 6 = "---- techniques des tissus" > 0 = "---- décor dans l'armure" > 0 = "---- à disposition" 23 = "---- chaîne (techn.)" 15 = "---- chaîne supplémentaire" 0 = "---- effet de chaîne poil" 15 = "---- à poil traînant" 16 = "---- piqué" 442 = "---- nid d'abeilles" 34 = "---- chemins" 0 = "---- bordures à retour" 1 = "---- bordures suivies" 0 = "---- dessin à chatières" 0 = "---- dessin à n chemins suivis" 56 = "---- dessin à n pointes" 5 = "---- dessin à retour (= à pointe)" 39 = "---- dessin à retour avec bâtard" 11 = "---- dessin à un chemin" 11 = "---- disposition du dessin" 0 = "---- dessin à ramage" 0 = "---- dessin pékiné" 0 = "---- dessin pékiné à retour" 0 = "---- dessin pékiné suivi" 0 = "---- dessin semé" 0 = "---- dessin semé à retour" 0 = "---- dessin semé contresemplé" 0 = "---- dessin semé sauté" 0 = "---- dessin semé suivi" 0 = "---- double éttoffe" 37 = "---- jacquard" 71 = "---- nombre de corps" 0 = "---- 2 corps" 3 = "---- 3 corps" 1 = "---- double corps" 14 = "---- plusieurs corps" 0 = "---- quadruple corps" 0 = "---- quintuple corps" 0 = "---- simple corps" 11 = "---- triple corps" 4 = "---- pied-de-poule" 37 = "---- trame (tech.)" 1 = "---- berclé" 47 = "---- effet taffetas par chaîne de liage" 39 = "---- points rentrés" 1 = "---- trame de fond" 0 = "---- liseré" 595 = "---- trame supplémentaire" 0 = "---- bouclé par la trame" 22 = "----

Le thésaurus Mots clefs pour la base publicité

LES ARTS
DECORATIFS

Et des mots clefs qui renseignent de tous les thèmes présents dans les œuvres des affichistes, des publicitaires jusqu'aux communicants d'aujourd'hui.

Extrait du thésaurus présenté en corps 2 (!) : talkie walkie" 4 ="----- walkman" 19 ="-----
Matériel cinématographique" 0 ="----- boîte de film cinématographique" 2 ="----- caméra" 34
="----- fauteuil de metteur en scène" 1 ="----- lanterne magique" 4 ="----- pellicule
cinématographique" 60 ="----- projecteur cinématographique" 15 ="----- Matériel
photographique" 4 ="----- album photo" 2 ="----- appareil photographique" 96 ="----- chambre
noire (photographie)" 1 ="----- flash photo" 39 ="----- objectif (appareil photo)" 5 ="-----
pellicule photographique" 12 ="----- Photographie" 220 ="----- diapositive" 2 ="-----
étalonnage de couleur" 10 ="----- photo d'identité" 13 ="----- planche contact" 4 ="-----
plaque photographique" 2 ="----- photomaton" 7 ="----- projecteur à diapositives" 7 ="-----
table lumineuse (photographie)" 1 ="----- Matériel vidéo" 0 ="----- caméra de surveillance" 16
="----- caméscope" 11 ="----- cassette vidéo" 13 ="----- lecteur de DVD" 2 ="-----
magnétoscope" 12 ="----- téléviseur" 216 ="----- vidéomaton" 4 ="----- porte-voix" 12 ="-----
télécommande" 24 ="--- onde radio" 8 ="--- Profession/ activité audiovisuelle" 0 ="----
Animateur radio" 4 ="----- jeu radio" 1 ="---- journal télévisé" 6 ="---- Présentateur TV" 14 ="---
-- jeu télévisé" 5 ="----- présentateur météo" 2 ="----- speakrine" 4 ="---- Profession/ activité
cinématographique" 1 ="----- projection cinématographique" 12 ="----- réalisateur" 8 ="-----
Technicien cinéma" 4 ="----- caméraman" 7 ="----- perchiste son" 1 ="---- technicien (son)" 3
="----- téléspectateur" 23 ="-- Pictogramme" 71 ="--- carré blanc (TV)" 1 ="---- coeur
(pictogramme)" 136 ="--- Croix (pictogramme)" 33 ="----- croix (négation)" 13 ="---- flèche ...

Impossible de résister aux photographies évocatrices de Léo Caillard*, en marge de travaux pour la presse ou pour Amnesty International, il produit des séries personnelles dans lesquelles il « essaie à chaque fois de travailler une sensation qui [lui] vient lors d’une visite de musée ou de ses observations personnelles ».

Avec ses points de vue délibérément alarmistes, Léo Caillard nous donne à lire autrement le numérique et à le trouver paradoxalement prometteur.

<http://www.leocaillard.com/>

On ne peut plus rien dire qui
n'ait déjà été dit.

Terence (190 – 159 av, JC) *L'eunuque*

Une série d'images conversantes, à moins qu'elles ne soient renversantes, assurément déroutantes.

La vérité est captive dans un petit nombre de manuscrits qui renferment des trésors. Brisons le sceau qui les lie, donnons des ailes à la vérité, qu'elle ne soit plus manuscrite à grands frais par des mains qui se fatiguent, mais qu'ils volent multipliés par une machine infatigable et qu'ils atteignent tous les hommes.

Gutenberg (vers 1400-1468), 1455

Qui annoncent la conversion numérique décrite par Milad Doueihi, et ce nouvel humanisme digital.

Presque toutes les œuvres sont faites avec des éclairs
d'imitation, avec des frissons appris et des extases pillées.

Emil Cioran, Syllogisme de l'amertume, 1952

Qui offrent à l'art numérique de rejoindre l'art.

L'héritage ne se transmet pas, il se conquiert.

André Malraux (1901-1976)

Discours de clôture du Congrès International des écrivains pour la défense de la culture, 1935

Qui marquent la responsabilité de chacun, et plus encore de celle qui est la nôtre dans ce devoir de favoriser décryptage et plaisir, appétence et curiosité.

Quand un savant distingué mais vieillissant estime que quelque chose est possible, il a presque certainement raison, mais lorsqu'il déclare que quelque chose est impossible, il a très probablement tort.

La seule façon de découvrir les limites du possible, c'est de s'aventurer un peu au-delà, dans l'impossible.

Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie.

Arthur C. Clarke (1917-2008) Les lois de Clarke - *Hazards of Prophecy: The Failure of Imagination, Profiles of the Future* (1962)

C'est à ce renouvellement des pratiques, des usages, de notre posture, que nous convoque le numérique.

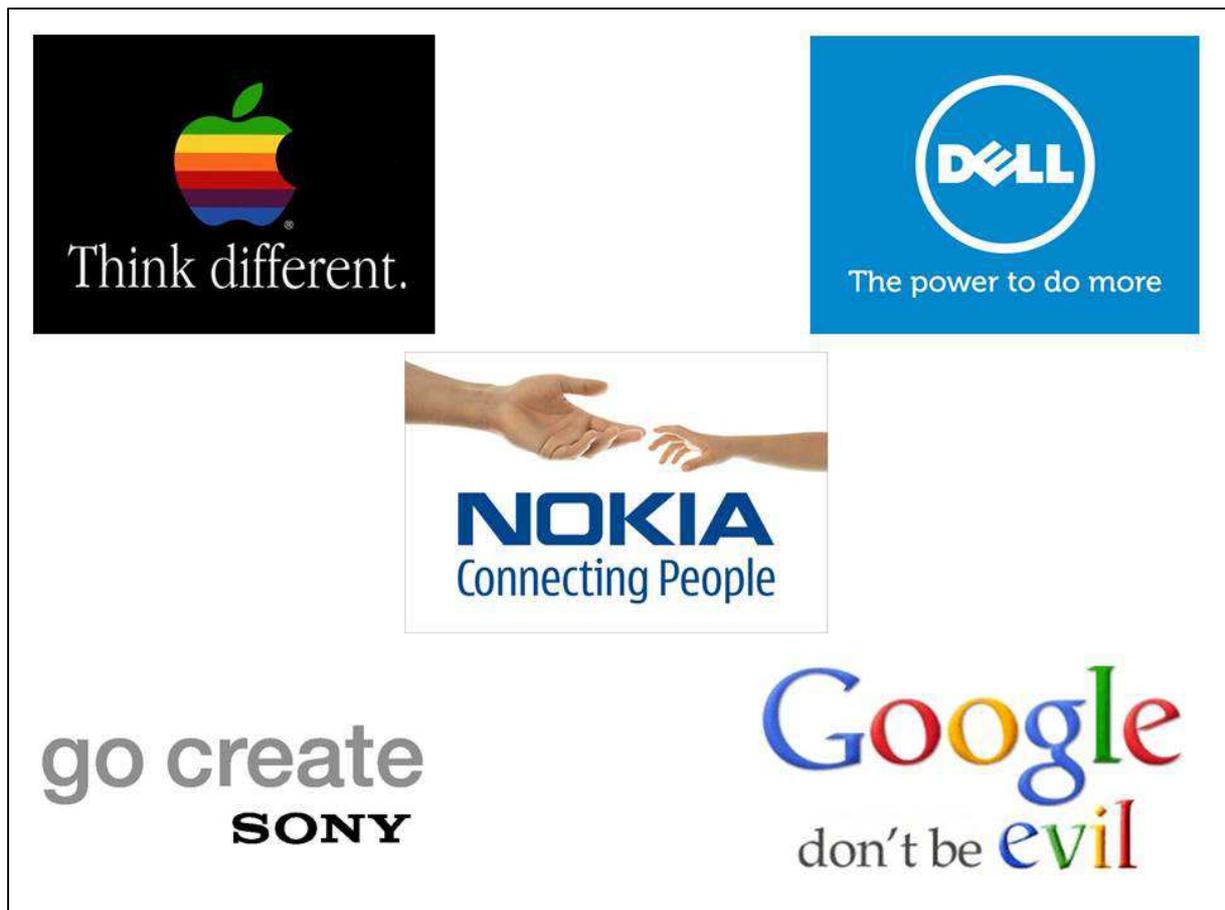
Cette capacité d'innovation offerte est palpitante, en ce sens qu'elle nous touche au cœur, de notre quotidien, de nos actes de chaque jour.

Si, comme l'écriture, le numérique marque une rupture dans l'histoire des outils de la pensée, la question se pose de distinguer en quoi nous pensons différemment quand nous disposons d'outils numériques, en quoi nous constituons des objets intellectuels nouveaux, en quoi nous élaborons des concepts qui resteraient inconcevables sans une telle médiation numérique.

Bruno Bachimont, chercheur,
enseignant à l'université de technologie de Compiègne

Au cœur des réflexions.

Au fil des relations.

Avec ce vocabulaire encourageant (!) lié aux marques, ces slogans qui vantent de nouveaux modes.

Nous n'évoquons pas les fractures, mais la question de l'accès de tous est posée.

Pas seulement financière, mais aussi intellectuelle, avec cette imbrication de plus en plus fine – ou complexe ? – du réel et du virtuel.

Et plus encore du réel et du virtuel en marche, en mobilité avec la déferlante du smartphone.

Aux Arts Décoratifs, les expositions et créations intégrant le numérique ont été programmées au fil des ans à la faveur des circonstances.

Le mot sérendipité* est à la mode mais il est réel qu'une part de hasard a présidé aux développements actuels et à notre engagement en ce domaine, accompagné depuis cette année par la Fondation Bettencourt Schueller.

Les artistes présentés ci-après incarnent tous un pan de l'art numérique.

* Définition du Robert : sérendipité, nom féminin, de l'anglais serendipity, créé d'après le titre d'une conte persan, es la capacité, aptitude à faire par hasard une découverte inattendue et à en saisir l'utilité (scientifique, pratique).

Jean-Jacques Birgé et Antoine Schmitt Musique en jouets – 2009

Jean-Jacques Birgé et Antoine Schmitt sont les chefs d'orchestre des 100 lapins communicants. Durant vingt-trois minutes, les Nabaztag, ces petits rongeurs s'illuminent, s'animent et diffusent un opéra en trois mouvements. Ils jouent tous la même partition, avec un décalage de 1 à 10 secondes, introduisant ainsi variables et désynchronisation dans les mouvements de leurs oreilles, leurs lumières et la musique.

Pour Jean-Jacques Birgé, compositeur, réalisateur, écrivain, producteur et Antoine Schmitt, artiste plasticien, programmeur et designer, ce fut à l'occasion d'une exposition dans la galerie des jouets.

Et si j'insiste sur la pluralité de leurs talents, c'est pour illustrer les compétences croisées désormais engagées pour créer.

Créé en 2006, cet opéra est une des manifestations de l'interaction désormais fréquente des objets intelligents.

<http://nabazmob.free.fr/English.html>

Albertine Meunier – 2011

Annonciation École flamande, XVIe siècle
Legs Émile Peyre, 1905 , Inv. PE 227

Luc 1, 26-38

26

À son sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth.

27

vers une vierge qui était fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph; et le nom de la vierge était Marie.

28

Etant entré où elle était, il lui dit: " Salut, pleine de grâce! Le Seigneur est avec vous; "

29

Mais à cette parole elle fut fort troublée, et elle se demandait ce que pouvait être cette salutation.

30

L'ange lui dit: " Ne craignez point, Marie, car vous avez trouvé grâce devant Dieu.

31

Voici que vous concevrez, et vous enfanterez un fils, et vous lui donnerez le nom de Jésus.

32

Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père;

33

il régnera éternellement sur la maison de Jacob, et son règne n'aura point de fin. "

34

Marie dit à l'ange: " Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais point l'homme? "

35

L'ange lui répondit: " L'Esprit-Saint viendra sur vous, et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre. C'est pourquoi, l'enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu.

36

Et voici qu'Elisabeth, votre parente, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse, et ce mois-ci est le sixième pour elle que l'on appelait stérile,

37

car rien ne sera impossible pour Dieu.

38

Marie dit alors: " Voici la servante du Seigneur: qu'il me soit fait selon votre parole! " Et l'ange la quitta.

Pour Albertine Meunier, « net artiste » ou « artiste pas nette » selon sa propre définition, ce fut avec la découverte de son interprétation de l'Annonciation et la relation mise en œuvre entre les mots twittés choisis par elle et les danseuses des bouteilles d'anisette Bols.

La rencontre avec une œuvre ancienne et la modernité, l'illustration de cette nouvelle ère, d'une Renaissance numérique.

L'espace et le temps comme lieu de mémoire.

La volonté de livrer l'accumulation infinie induite par la forme numérique en usant d'un réseau social.

<http://www.albertinemeunier.net/>

A petits pas vers l'annonciation, ballet pour angelinos
Albertine Meunier, 2010
dans la galerie des retables pendant Museomix#1

Nous avons accueilli le ballet au sein de la galerie des retables lors du premier museomix pour incarner ce qui se tramait en coulisse, indiquer le sens des dispositifs qui s'élaboraient dans le cadre de museomix#1.

Naviguer entre cette page et la suivante pour comprendre le mécanisme.

Chaque angelino s'anime au passage d'un mot prédéfini pour chaque danseuse sur twitter : « ange », présent dans son message animera la danseuse n°1, le mot "ombre" présent dans son message animera la danseuse n°9 et il y a aussi « Gabriel », « Nazareth », vierge » «grâce», «dieu», «fils», «Marie», «saint esprit», «éternellement», «impossible» !

Et comme Albertine joue tout autant de la poésie que de l'artisanat, l'accompagnement de cette œuvre fonctionne grâce à l'intervention de l'homme, remonteur de remontoir.

Puis ce fut au tour d'un papier augmenté que de prendre place et cette fois, en intégrant les collections des arts décoratifs, offrant la lecture de messages, de photographies ou de vidéo déposés sous ces motifs codés, joliment nommés « fantômes de nos souvenirs » et « habitants de nos maisons ».

Jean-Louis Fréchin est le fondateur de Nodesign, agence d'innovations et de design numérique.

<http://www.nodesign.net/>

L'œuvre de **Maarten Bass** est entrée dans les collections à l'issue de l'exposition *Maarten Baas les curiosités d'un designer* en 2012.

Horloge *Grandfather Clock*
Real Time
Maarten Baas, né en 1978
Pays-Bas 2009
édition limitéeCréation
MDF, placage de cerisier verni,
résine, vidéo
achat à l'artiste, 2012
Inv : 2012.6.1

Application iPhone *Analog*
Digital de Maarten Baas

Jusqu'à l'horloge de Maarten Baas entrée dans les collections du musée en 2012.

Un film vidéo de 12h met en scène un acteur indiquant (dessinant les aiguilles) l'heure minute par minute.

Ce travail amplifie la place de la vidéo dans le champ numérique et autorise dès lors tout média à devenir matière à design et à création.

Une œuvre qui, comme celle d'Albertine Meunier, illustre la part importante des œuvres digitales qui participent de la relecture comme de la réactivation de thèmes ou tendances historiques.

<http://www.maartenbaas.com/>

Le Prix du PAD, mécéné par Moët Hennessy, a permis pour la cinquième année consécutive, une nouvelle donation aux collections des Arts Décoratifs, le miroir *Ghost* de **Olivier Sidet**.

Miroir *Ghost*
Olivier Sidet, né en 1965
ToolsGalerie, éditeur, 2007
Miroir, aluminium, film optique
Lumisty à vision angulaire
Inv. 2014.52.1

Alors que sera prochainement exposé ce miroir d'Olivier Sidet, qui a l'étrange particularité de tout refléter – réfléchir ? – sauf celui qui souhaiterait se mirer.

<http://www.radidesigners.com/oliviersidet.html>

La *Family Dress* – 2012 NABA Milan

Quand le fil nous relie.

Sur une proposition de Nicoletta Morozzi, Les Arts Décoratifs ont reçu la *Family Dress*, un projet de Do-Knit-Yourself, en collaboration avec les étudiants de NABA, la Nuova Accademia di Belle Arti de Milan présentée à la Triennale de Milan. Un costume endossable par 21 personnes exposé dans la nef fut porté à tour de rôle par les visiteurs de la Nuit européenne des musées.

Family Dress
Do Knit Yourself – NABA - Milan

Après twitter, d'autres réseaux sociaux peuvent être activés à l'instar de ce qu'on mené les étudiants de l'Académie des Beaux Arts de Milan.

Quand nous avons débuté nos discussions avec Nicoletta, la robe était constituée de 18 bustiers, deux mois plus tard, à son arrivée à Paris, dans un caisson d'1m3, elle était devenue une 21 places !

Et les visiteurs ont eu plaisir à animer - habiter - ce travail de tricoteurs et tricoteurs anonymes. Là encore entre le « faites le vous-même », joliment transposé en « tricotez le vous-même », la dématérialisation du projet et la présence très forte de l'objet, le virtuel et le réel sont parfaitement imbriqués.

Une incise également pour signaler combien de nombreux projets liés à la mode rejoignent le numérique, tant à travers les textiles intelligents qu'au regard de ces techniques ancestrales, du crochet ou de la broderie notamment. Evidence des parallèles avec le métier Jacquard du tout début du XIXe siècle.

<http://www.naba.it/category/scuole-en/fashion-design-en/?lang=en>

Pierre Giner - 2013

PG RÉSIDENT

PG, L'AVATAR DE L'ARTISTE PIERRE GINER, CRÉATURE ANIMÉE EN RÉALITÉ VIRTUELLE, EST EN RÉSIDENCE DANS LES LIEUX, LE TEMPS ET LES ESPACES QUI L'ACCUEILLENT. IL EN OUVRÉ ET SCÉNARISE POUR NOUS LES POSSIBLES, LES INTERSTICES NUMÉRIQUES POTENTIELS.

Résident

+ Résidences

App Statement

<http://www.pgresident.net/>

Inscrit sous l'année 2013, Pierre Giner est un artiste compagnon de la première heure qui se dit aussi tricoteur de relations.

Son action lors de museomix#3 aux Arts Décoratifs autour de son avatar PG demeure un grand moment d'interrogation sur la sensation que procurait PG à tous ceux qui, derrière leur écran, et grâce à la réalité augmentée, lui proposaient de prendre place sur un des sièges de la pyramide éponyme. PG, allongé, assis ou vautre, nous faisait ressentir ces postures, nous invitait à prendre place dans l'univers conquis.

Réengageant ainsi la question du rapport à l'écran, Pierre définit son avatar comme une « expérimentateur de situations » et si le mot n'a pas encore été lancé, c'est bien de cette expérimentation qu'il s'agit quand on se saisit comme le fait Pierre des ressources proposées par notre musée et par les autres institutions avec lesquelles il travaille.

<http://www.pierreginer.net/>

Claire Malrieux - 2014
**www.atlas-du-temps-
présent.fr**

Mêlant geste graphique et code, *l'Atlas du temps présent* se constitue progressivement grâce à la génération quotidienne d'une planche composée à partir d'une collection de notes écrites, schémas et croquis collectés auprès de la communauté scientifique (lignes primitives), montrant et redéployant infiniment la complexité d'un présent qui se dessine.

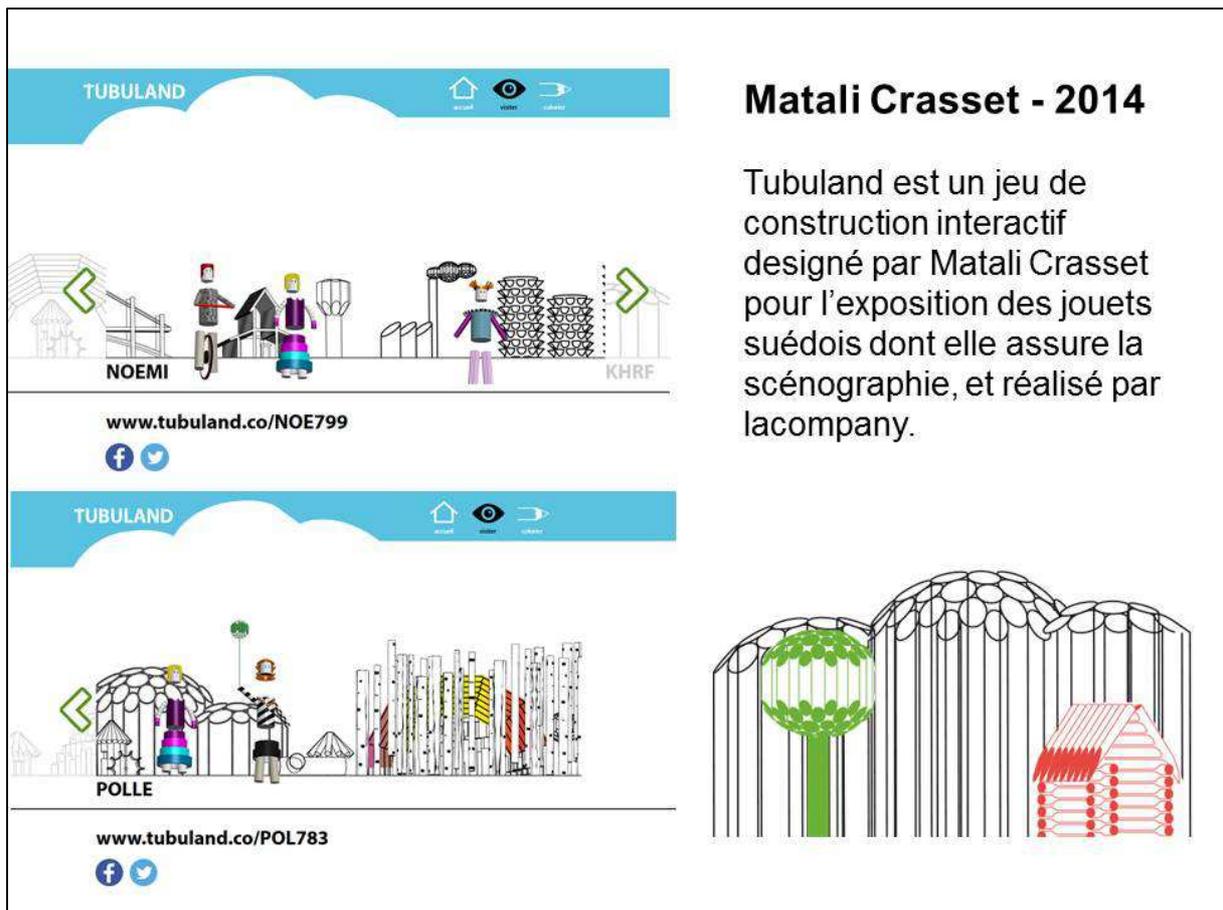

Dessin du 23 juin 2014

Ce projet a été sélectionné par la commission mécénat de la Fondation Nationale des Arts Graphiques et Plastiques qui lui a apporté son soutien.

Claire Malrieux, artiste plasticienne, était en résidence cette année aux Arts Décoratifs, dans le cadre des projets du Labex Création, Art et Patrimoine, pour la réalisation d'une œuvre qui sera exposée en 2015, nous lui avons proposé de présenter sa création croisée entre dessin et algorithmes pendant plusieurs semaines au sein des collections permanentes. Ou comment établir justement cette continuité entre les arts graphiques et le dessin algorithmé qui se saisit des apports des scientifiques appelés par Claire.

<http://www.atlas-du-temps-présent.fr/composition/2014/8/12/?intro=>

Avec lacompany, Matali Crasset, designer, a déplacé sur écran, la scénographie réalisée pour l'exposition des jouets suédois actuellement présentée au musée.

Elle propose réellement aux enfants de s'emparer de son monde et que chacun apporte sa pierre – son tube - à l'édification d'une fresque visible aussi bien dans l'exposition que sur le net.

Si Matali œuvre, son jeu n'est pas encore reçu comme tel, mais participe de cette ouverture au numérique dès le plus jeune âge.

Là encore, comme pour d'autres créations numériques, c'est la capacité à décliner un projet en multiples applications et développements.

<http://tubuland.co/>

Véritablement précurseurs au regard de leurs périodes d'activité, les deux créateurs retenus marquent les avancées artistiques au fil du XXe siècle et à la toute fin du XIXe même, avec cette capacité à inventer au regard des nouveaux matériaux, techniques ou dispositifs disponibles.

Et comme cela s'est avéré ensuite, dans le cadre de liens étroites avec leurs contemporains. Car c'est de cela qu'il s'agit aussi dans l'art numérique, c'est une palette qui s'étoffe et qui, si large désormais, invite aux collaborations.

Coupe *Mon patrimoine est la chimère*
Présentée à l'Exposition universelle de 1889
Inv. 5668

Mon patrimoine est la chimère
Sillon riche ayant pour engrais
Les vérités d'où vient Homère,
Et les songes d'où sort Segrais.

Victor Hugo
Extrait des chansons des rues et des bois, 1865

Emile Gallé (1846-1904)

A travers ses verreries parlantes, Gallé n'illustre pas des poèmes, mais il travaille, intellectuellement et avec sa sensibilité, des «correspondances» qui donnent naissance à des œuvres pour lesquelles ses compétences formelles et techniques sont intimement tressées avec son imaginaire et sa culture poétique.

Jean-Luc Olivié, conservateur en chef du département verre du musée des Arts décoratifs.

Fin du XIXe siècle, fort de son histoire familiale, de son goût pour de nombreux domaines jusqu'à l'étude de la botanique et de la minéralogie, humaniste et engagé socialement, Gallé était aussi passionné par le théâtre et la musique ; il incarne lui aussi la recherche et la quête de nouveautés dans les arts. « Ma racine est au fond des bois » était la devise qui ornait la porte de son atelier de Nancy.

Emile Gallé fait résonner ses œuvres des poèmes anciens ou de ses contemporains, porteuses de mots et des pensées d'autres artistes admirés/aimés, sûr qu'« il n'y a pas d'œuvre individuelle. [...] L'œuvre d'un individu est une sorte de nœud qui se produit à l'intérieur d'un tissu culturel au sein duquel l'individu se trouve non pas plongé mais apparu. L'individu est, dès l'origine, un moment de ce tissu culturel. Aussi bien, une œuvre est-elle toujours une œuvre collective. »

Reconstitution visuelle de Mona Lisa et portrait de Roger Tallon, vers 1965

Roger Tallon (1929-2011)

L'ELECTRONCEPHALE (elektronkephalé)

découvert dans un parc à Meudon en 1964 par l'incongruologue R G TALLON, préfigure l'homme de demain, maître de l'espace et du temps.

de nature électronique, son apparence résulte de la synthèse absolue:

$$\frac{\text{IMAGE}}{\text{volume}} \text{ ou } \frac{2 \text{ D}}{3 \text{ D}}$$

cette spécificité lui confère les qualités de :

MULTIPLICATION
 AGRANDISSEMENT
 REDUCTION
 et cela : INSTANTANEMENT
 EN DIFFERE
 EN REPETITION

elle lui confère de surcroît le pouvoir de se recomposer à partir d'autres synthèses, créant ainsi des équivoques fantastiques de nature double, triple, ou infinie...

Quant à Roger Tallon, qui a offert ses archives à notre institution*, ami de Klein, César, Arman, Robbe Grillet, collaborateur de la première heure d'Art Press dont il a mis en place le système graphique et dont il a longtemps signé les couvertures, il a participé, dans le cadre de ses propres recherches ou de ses réalisations dans le domaine du design industriel aux recherches formelles de ses contemporains.

La métamorphose était un préambule à ses projets de design, le pouvoir de transformation des projections l'a tout autant passionné. Et il a opéré de multiples recherches autour de cette capacité à animer un volume inerte.

* <http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/arts-decoratifs/accueil/une/francais/arts-decoratifs/collections-26/acquisitions/la-donation-roger-tallon-aux-arts>

Au regard du temps imparti, ces quelques captures d'écran encore pour inscrire nos démarches, dans la pensée la plus actuelle, la plus novatrice et participer de cet essor des œuvres et de la pensée numérique.

Pour que Pierre Giner ne puisse plus constater que « l'institution n'imagine pas ce à quoi elle sert, elle vient toujours après, en soutien et en structuration des pratiques existantes », ce qui demeure néanmoins son rôle, mais avec un envie de ne pas être que « des outils a posteriori ».

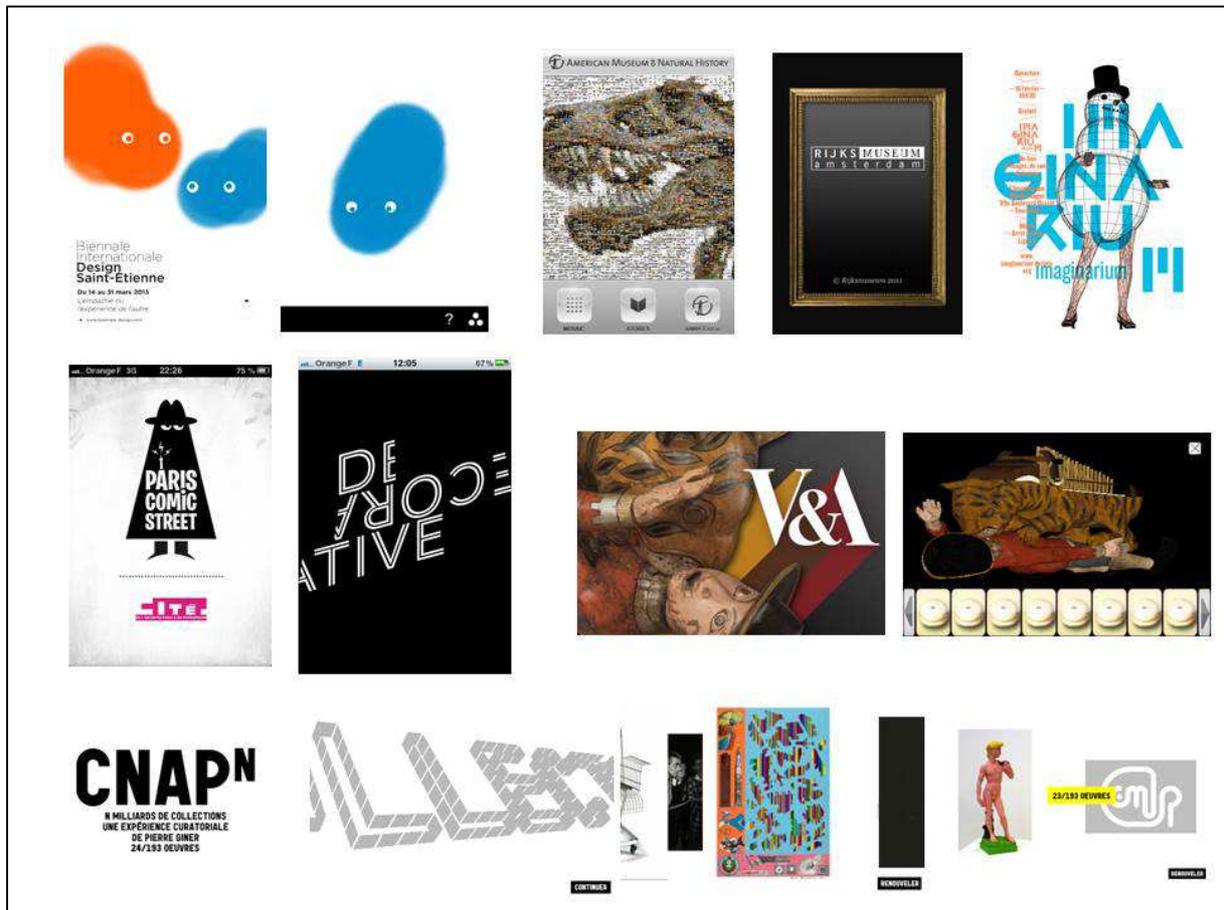

Et si je ne dois plus évoquer qu'une seule de ces initiatives, que ce soit celle qui est en cours actuellement, l'accrochage de la collection d'Antoine de Galbert à la maison rouge (Bastille) dont le commissaire est une équation.

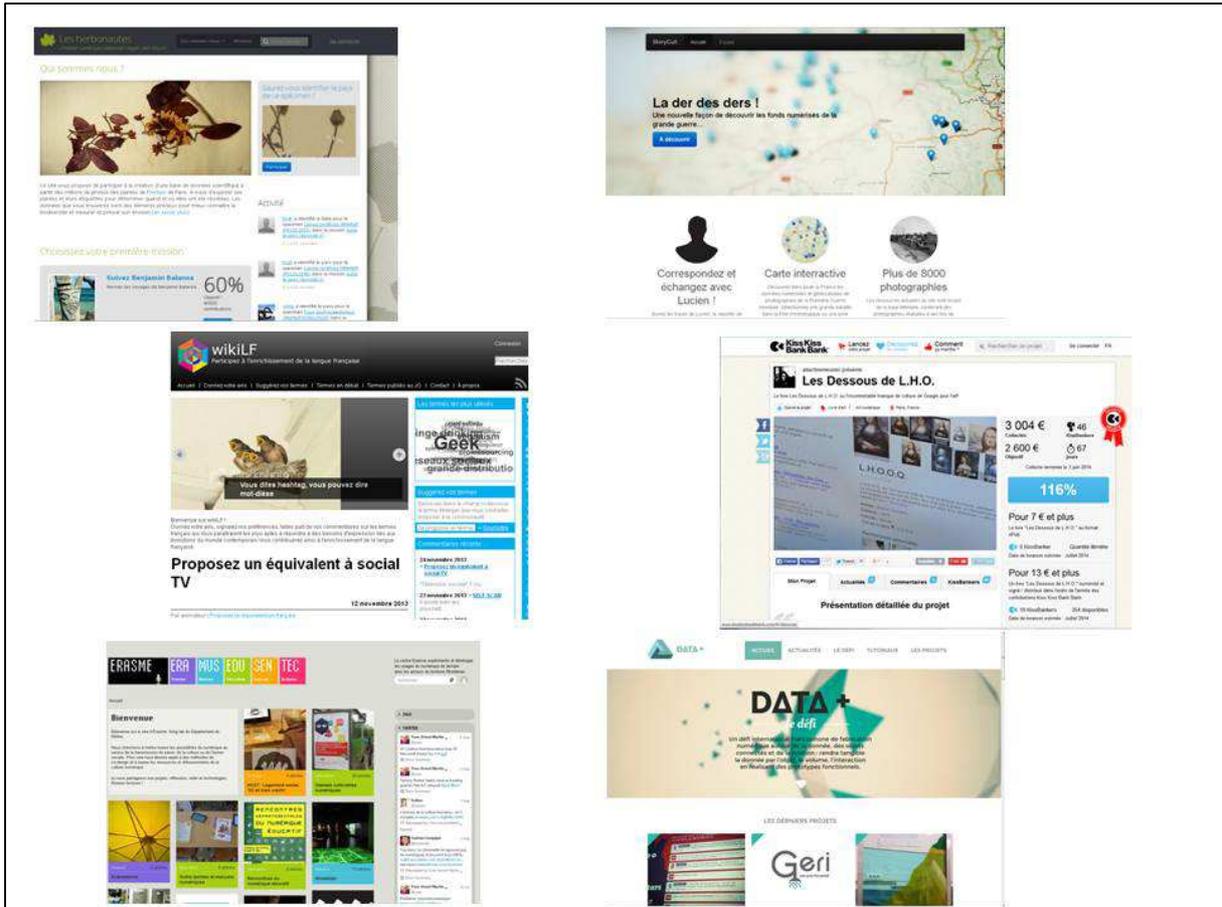
« Le mur » a été composé par un logiciel renseigné seulement par les format des encadrements, utilisant une formule de calcul dite « Méthode Monte Carlo » selon les jeux de hasard qui se pratiquent dans la Principauté.

La faculté selon le collectionneur de se dégager de tout a priori de valeur, de renom.

N'y aurait-il plus d'autorité ?

Des propositions en nombre exponentiel pour les nomades numériques que nous sommes devenus.

Et d'aussi nombreuses pistes de développement en ligne.

Gobelet
Bernard Perrot, 1730
Inv. 22712

Enfonce toi dans l'inconnu qui creuse. Oblige toi à tourner.

René Char *Feuillets d'Hypnos* (1943-1944)

Avec pour conclure cet oiseau qui n'avait pas encore à voir avec les gazouillis de twitter, et des questions qui demeurent sur :

- l'écriture
- la représentation
- l'exposition
- la circulation
- l'ouverture
- la simplicité
- la transformation
- la valorisation
- l'attention
- la mutation
- le langage commun
- l'universalité

De nouvelles relations entre recherche et création, entre théorie et pratiques artistiques.

Et il s'agit bien de frontières bousculées entre des domaines d'activités artistiques jusque-là relativement cloisonnés ?

Davantage d'interaction et de collaborations.

Œuvres uniques et séries cohabitent harmonieusement, avec des notions de hiérarchie réévaluées.

Les artistes, les designers reviennent à l'artisanat, au plaisir du bricolage pour penser la société autrement, la panser contre le formatage, la peser par son dynamisme et ses potentialités.

Les thésaurus des Arts Décoratifs ont été mis en œuvre et sont régulièrement revus et enrichis par la conservation et le centre de documentation des musées.

Remerciements à Léo Caillard, pour ses photographies de la série Art Game, confiées gracieusement. <http://www.leocaillard.com/>

Crédit à Luc Boegly pour les photographies de la scénographie de musique en jouets.

Remerciements à Hervé Champollion pour la photographie de « *A petits pas vers l'annonciation, ballet pour angelinos* » d'Albertine Meunier.

Crédit à Jean Tholance pour les photographies des œuvres des musées.

Réalisation des nuages avec <http://www.tagxedo.com/app.html>

Revue : art press 2 – l'art dans le tout numérique, mai, juin, juillet 2013
mcd - magazine des cultures digitales

Autres références françaises <http://culturelabs.culture.fr/>, <http://www.erasme.org/>
<http://www.muzeonum.org/wiki/doku.php> <http://www.club-innovation-culture.fr/>

Une application Museum Marketing by Jim Richardson <http://www.museummarketing.co.uk/>

Pour poursuivre : Catherine.Collin@lesartsdecoratifs.fr

01 44 55 57 66

Merci.