

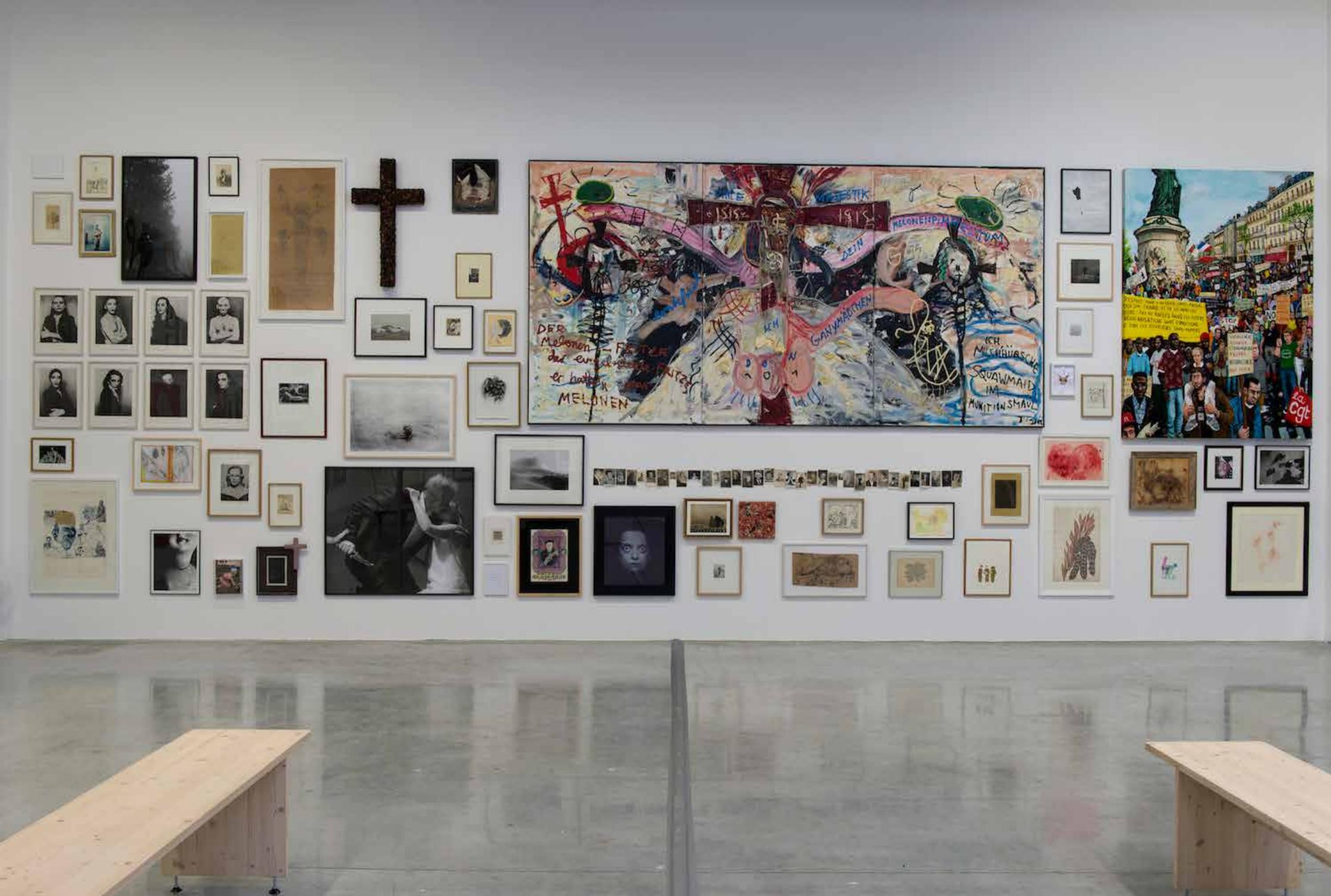
Autorama

L'automatisation en contexte d'exposition dans l'art du XXIe siècle

Labo NRV – Les Subsistances (Lyon)

Du 11 au 14 juin 2019

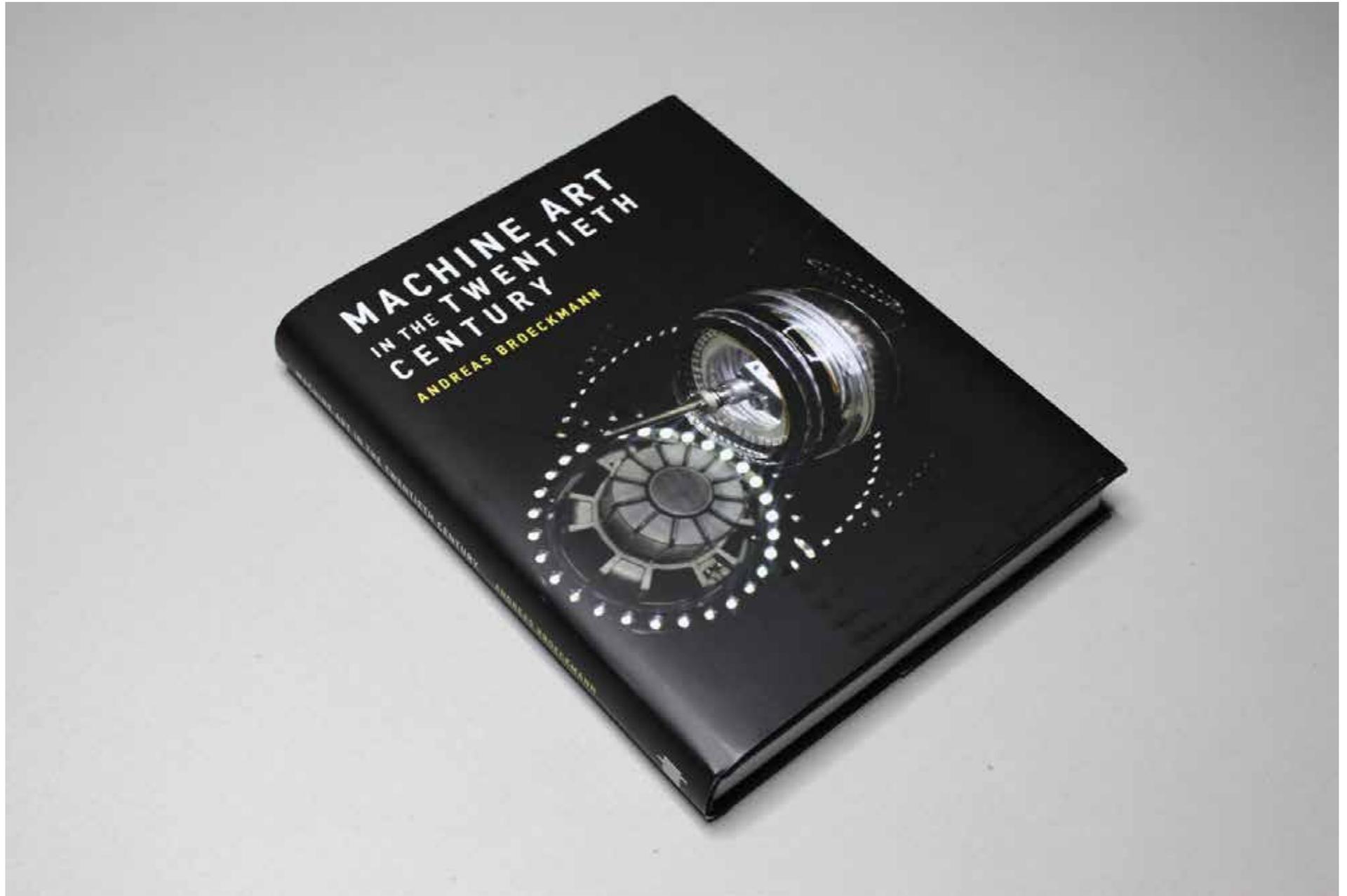
Une coopération Oudeis et labo NRV (UR numérique de l'Ensba / Les Subsistances)

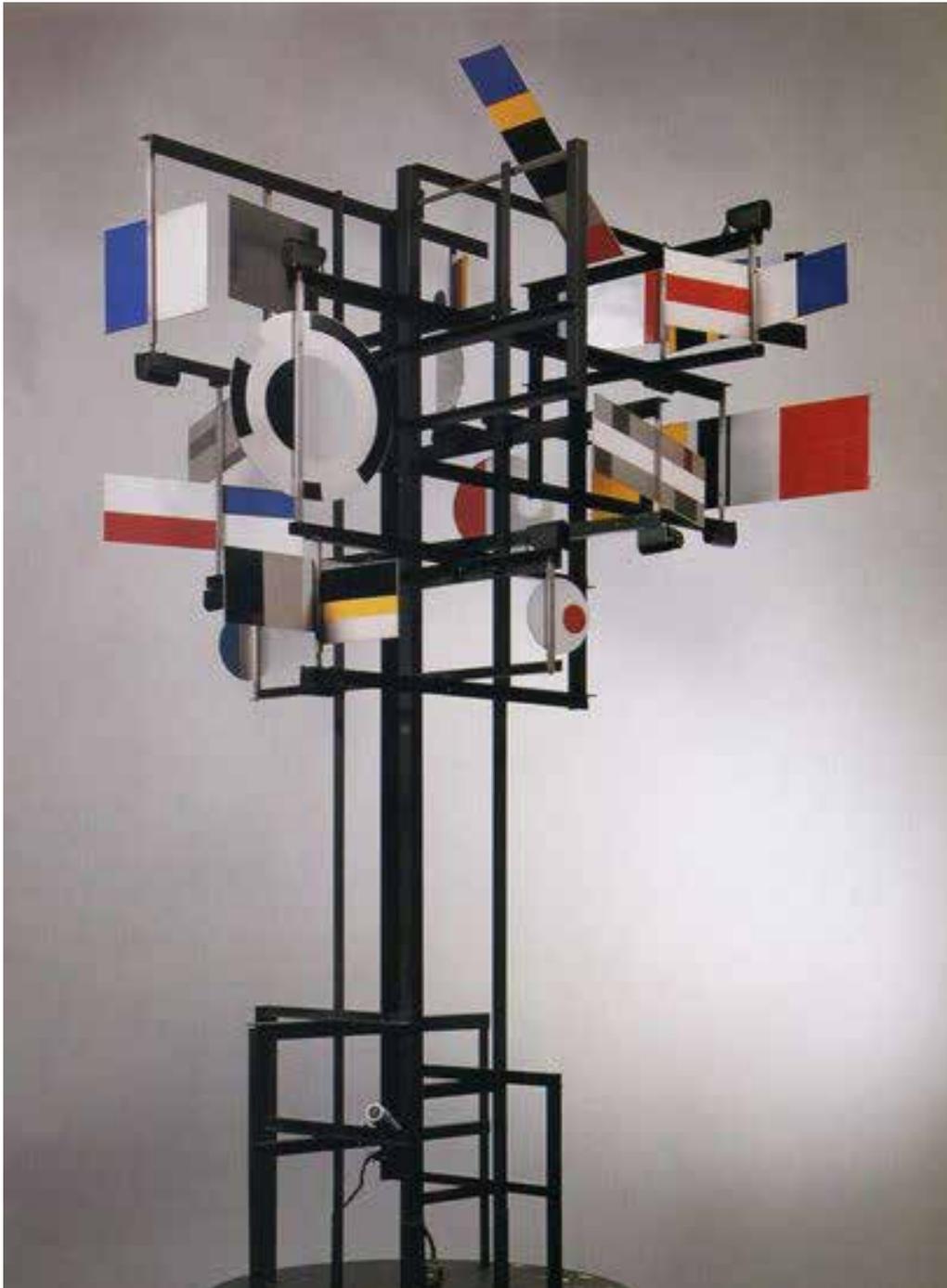
Antoine de Galbert, vue de l'exposition : « Le mur », 2014, La Maison rouge, Paris.

- Un constat dans l'histoire de l'art.

Le XXe siècle et l'art de la machine.
Des œuvres quasi-objets, quasi-sujets.

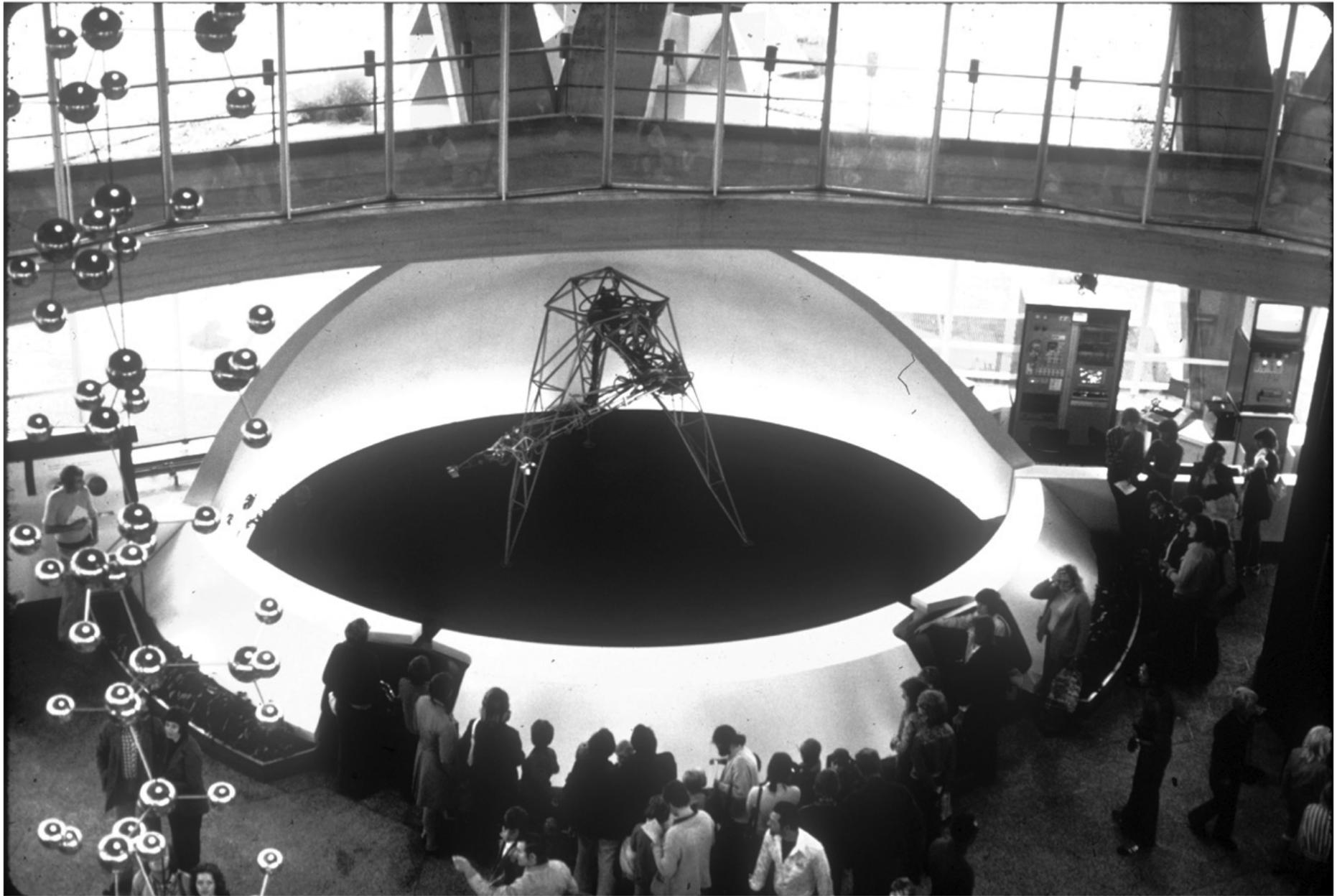
BROECKMANN, Andreas, *Machine Art in the Twentieth century*, Cambridge, MIT Press, Leonardo book series, 2017.

Nicolas Schöffer, « Cysp 1 », 1956. Rétrospective au Lille Métropole Musée d'Art Moderne, 2018.

Jean Tinguely, « Méta-Matic No. 6 », 1959, 51 x 85 x 48 cm. Musée Tinguely, Basel.

Edward Ihnatowicz, *Senster*, installation, 1970. The Evoluon, espace de démonstration Philips.

Maurizio Bolognini, vue de l'exposition : « Sealed Computers », 1997, Atelier de la Lanterne, Nice.

Arcangelo Sassolino, *Untitled*, 2006-2016, exposition : « Artistes et robots », Grand Palais, Paris, 2018.

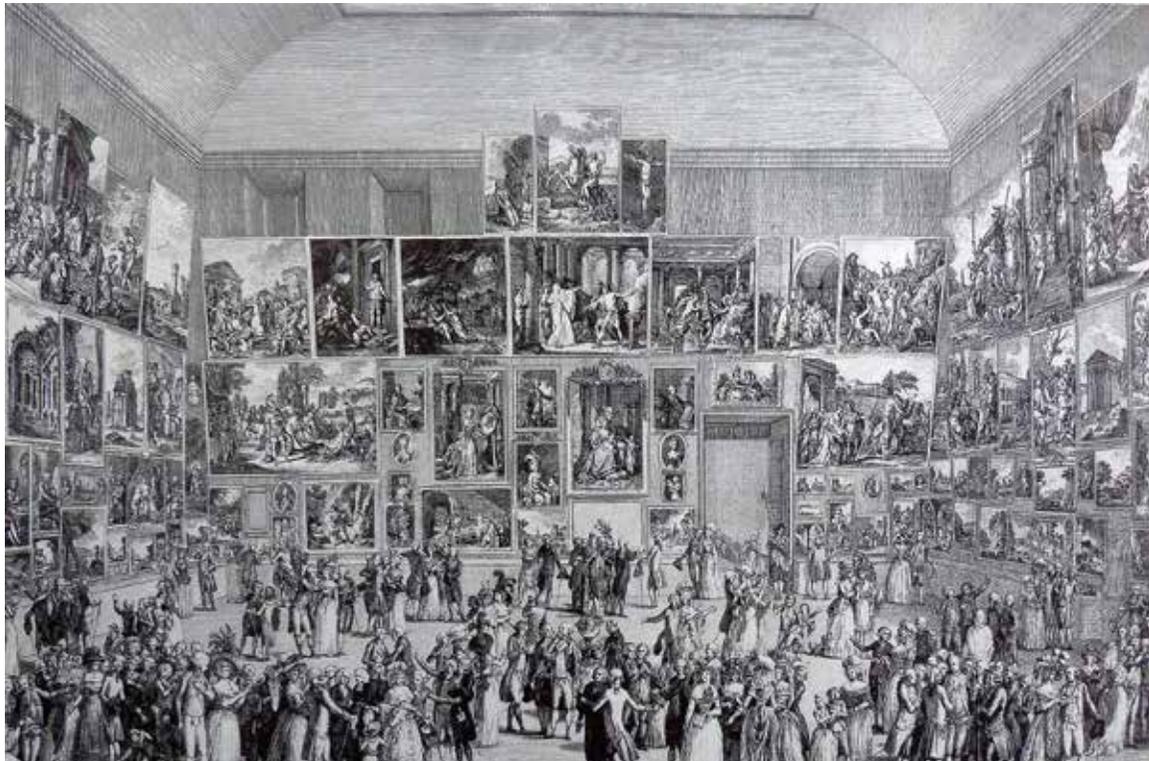
- Une distinction opérée entre l'exposition des œuvres et l'exposition en soi.

GLICENSTEIN, Jérôme, *L'art : une histoire d'expositions*, Paris, PUF, Lignes d'art, 2009.

Vue de l'intérieur du Crystal Palace durant l'Exposition Universelle de 1851, Londres.

McNeven, J., The Foreign Department, viewed towards the transept, lithographie colorée, 1851, Ackermann (imprimeur).

« Le Salon de 1787 au Louvre », gravure de Pietro Antonio Martini

Eau-forte de Pietro Antonio Martini (1738–1797) - Paris, Bibliothèque nationale. Publié dans «Aux armes et aux Arts», Adam Biro, 1988.

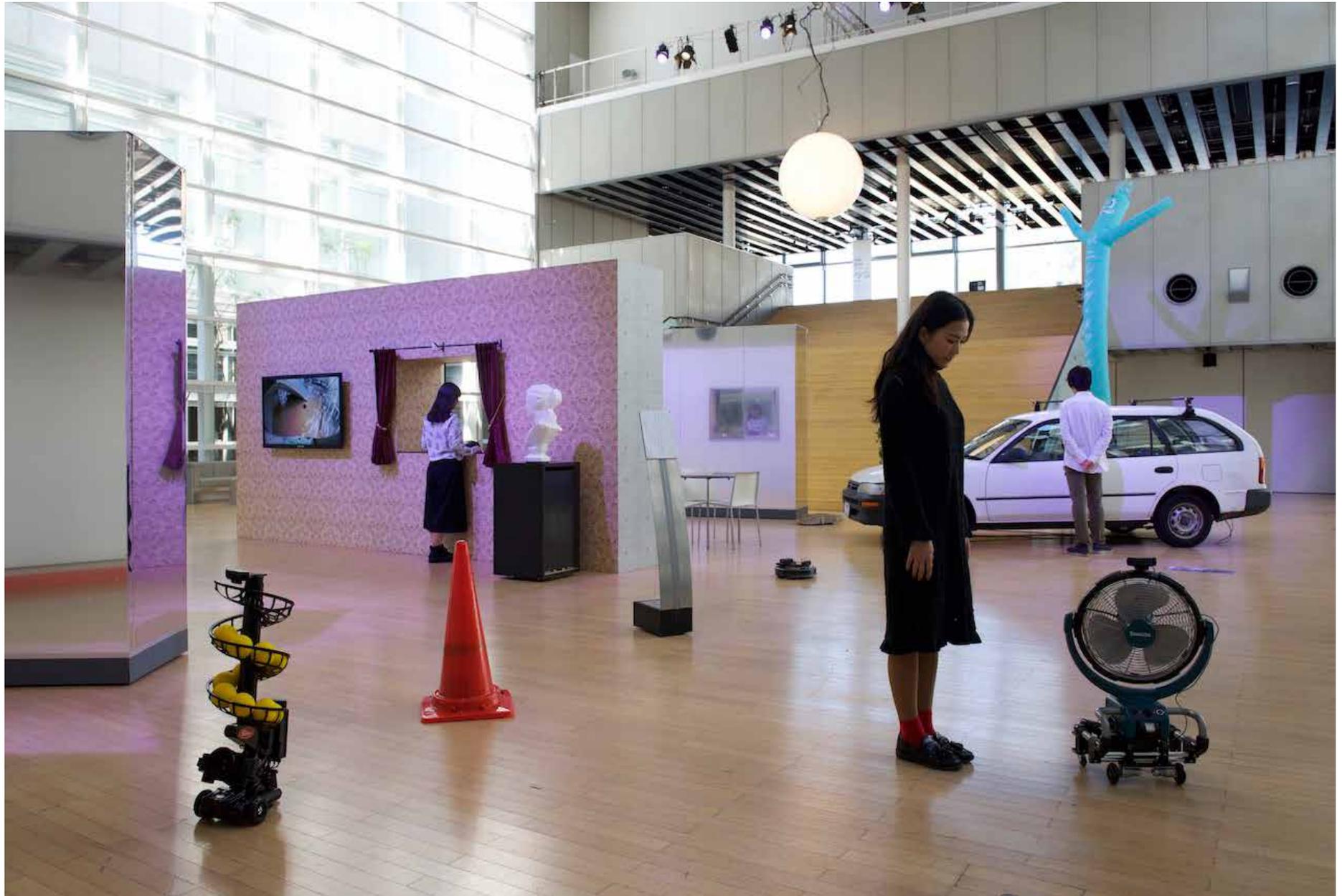
- Une vision de l'exposition comme dispositif autonome.

LAZARE, Julie et John CAGE, *Rolywholyover A Circus*, MoCA, Los Angeles, 1993-1995

Seiko Mikami, vue de l'exposition : « *Desire of Codes* », 2010.
Yamaguchi center for Arts and Media, Yamaguchi.

SO Kanno et Yamaguchi Takahiro, vue de l'exposition : « *Avatars, Vanishing Mesh* », 2017
Yamaguchi center for Arts and Media, Yamaguchi.

- Contexte

L'automatisation

Milieu technique, Gilbert Simondon (1958)

« la plus forte cause d'aliénation dans le monde contemporain réside dans cette méconnaissance de la machine, qui n'est pas une aliénation causée par la machine, mais par la non-connaissance de sa nature et de son essence ».

SIMONDON, Gilbert, Du mode d'existence des objets techniques, Paris, collection Philosophie, Editions Aubier, 2012, p.9-11

Des nuances nécessaires.

Machine ≠ Intelligence artificielle ≠ algorithme

software ≠ hardware

Automate ≠ Robot

GRAND PALAIS
05 AVRIL 2018 - 09 JUILLET 2018

ARTISTES & ROBOTS

DOSSIER PÉDAGOGIQUE
À DESTINATION DES ENSEIGNANTS
ET DES RELAIS ASSOCIATIFS

© RmnGP 2018

« Artistes et robots »
Exposition au grand Palais, Paris,
avril-juillet 2019

Une vision sociale, politique, économique :

Bernard Stiegler : « La société automatique : 1. L'avenir du travail » 2015

Alain Gras : « Le choix du feu » 2007

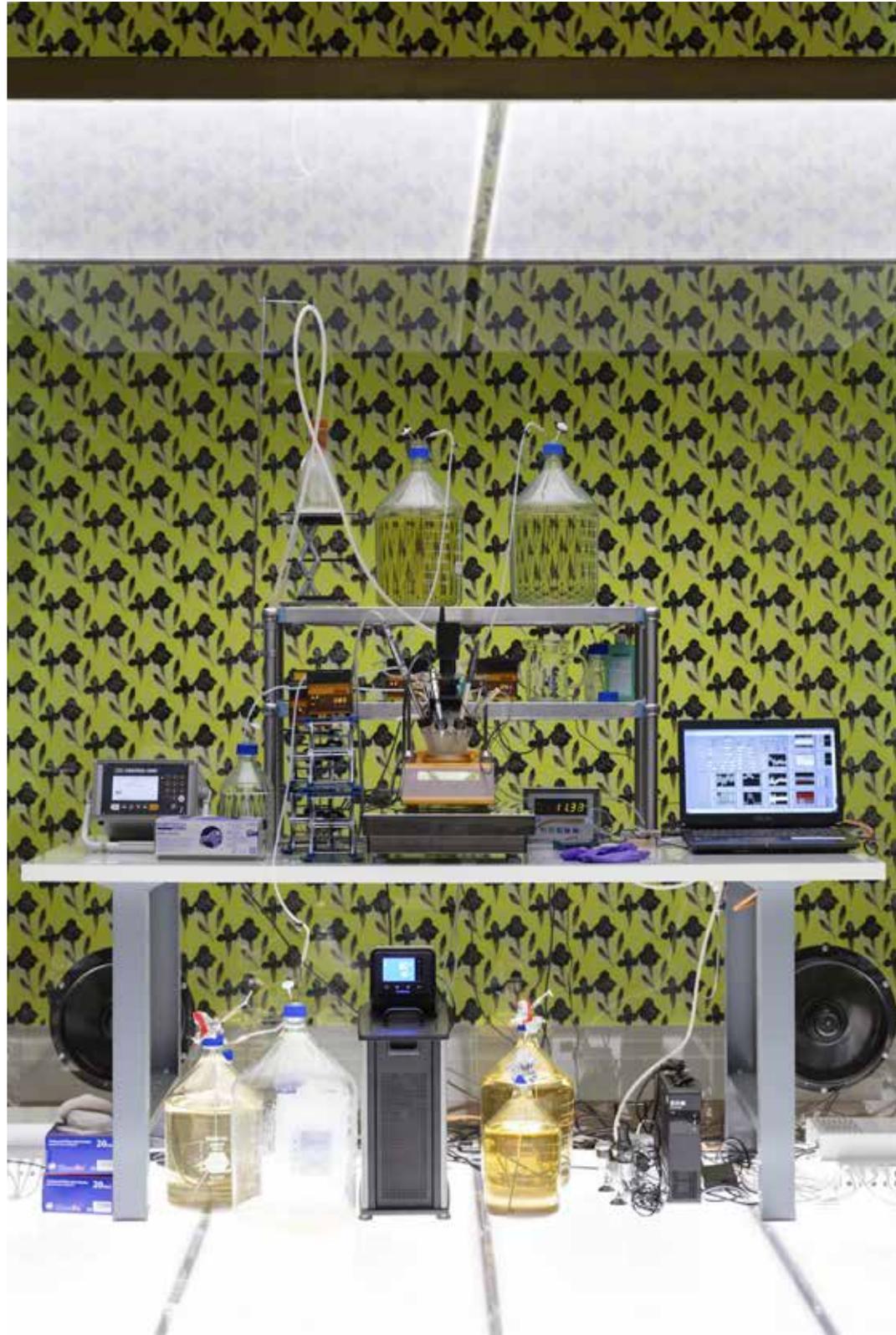
NAVILLE, Pierre : « Vers l'automatisme social ? : machines, informatique, autonomie et liberté » 1963

Jacques Ellul : « La technique ou enjeu du siècle » 1954

Vue de l'exposition « L'ennemi de mon ennemi » de Neil Beloufa, Palais de Tokyo, Paris, mai 2018.

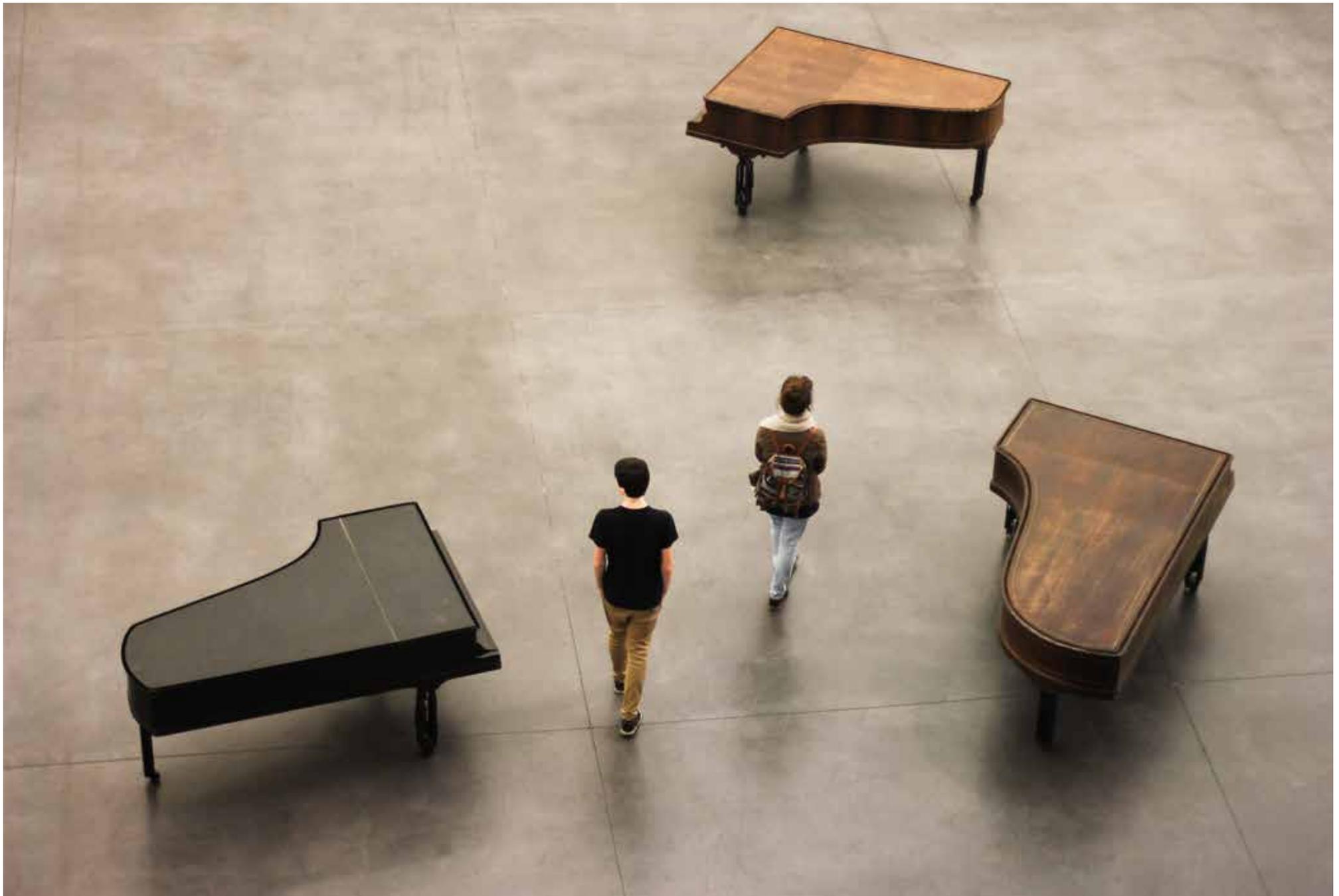
Récemment,
des expositions qui ont intégré l'automatisation et en font
le moteur de leur fonctionnement.

Philippe Parreno, untitled, Gropius Bau, Berlin, 2018.

Collection Antoine de Galbert, *Le mur*, La Maison rouge, Paris, 2014.
Vues de l'exposition.

Céleste Boursier-Mougenot, *Perturbations*, Les Abattoirs, Toulouse, 2014.
Vue de l'exposition.

Robert Breer, *Floats*, CAPC, Bordeaux, 2010. Vue de l'exposition.

Loris Gréaud, *Cellar Door*, Palais de Tokyo, Paris, 2008.

Des expositions récentes qui fonctionnent comme des dispositifs et dont les parti-pris d'automatisation ne s'appliquent pas systématiquement ni directement aux œuvres mais à l'ensemble de l'espace et à la façon dont les œuvres produisent des scénarii et lectures croisées entre elles selon des paramètres préétablis ou auto-générés.

Une base de données d'images.

<https://salon.io/Autorama/collection>

Des outils, des hypothèses :

Software

S'appuyer sur de l'existant et créer des micro-programmes, des systèmes simples produisant des décalages.

Exemples : macro, script shell, générativité combinatoire, adaptation de protocoles existants en numérogie, systèmes divinatoires (ex. yi-king), exploitations de données externes (facteurs météorologiques, pollution, taux de fréquentation d'espaces publics, exploitation de streams video externes), logiciels spécifiques.

ImagePlot : <http://lab.softwarestudies.com/p/imageplot.html>

Librairie Basil : <http://basiljs.ch/>

Automatonism : <http://automatonism.com/>

Hardware

Penser les allumages, extinctions, coupures de courant. S'appuyer sur un ensemble d'objets pratiques, usuels et quotidiens.

Exemples : programmeurs électriques pour programmer l'allumage-extinction de lampes, machines de tous types.

Makey Makey, carte préprogrammée (HID - Human Interface Device) permettant d'intégrer des interactions temps réel avec des objets ou entre individus.

Cameras miniatures à greffer sur actionneurs (ventilateur, moteur, servomoteurs)

Métronomes, plateaux rotatifs.

Cette liste non exhaustive mais elle permet de poser des outils concrets et d'ici le début du workshop, de nouveaux objets seront mis à disposition.

Alexa et Google Home.

Beams préprogrammés.

Drone, voitures télécommandés.

Objectifs :

- expérimenter.
 - combiner différents objets : formels, conceptuels, techniques.
 - penser des conditions inhérentes à l'exposition comme situations plastiques (son, lumière, interactions).
 - La production de prototypes originaux, expérimentaux voire les plus avancés possibles.
 - Une documentation des échanges, projets, pistes de réflexion, suites à donner.
- Si possible :
- Un temps de restitution ouvert au public
 - Un temps d'échange privilégié avec les acteurs du spectacle vivant (ouverture à la scénographie)